

纪念黄佐临先生的意义

赵忱

无论多忙,都要赶过去,赶到上海,去参加一个重要的纪念日。2016年12月28日,我如愿以偿地来到上海,遇到了著名导演查明哲,于是一起前往上海文艺活动中心。在南京西路与延安西路口上,我们又遇到了著名导演王晓鹰。3个安徽人并排站在上海的马路当口等着绿灯,等着赶去参加那个纪念活动,真是一件十分难得的事情。我们一起来到了上海文艺活动中心。

上海不很冷。黄佐临睿智亲切的头像被放大到纪念大会的背板上。鲜红的底色,像他的业绩和品格,一副圆圆的眼镜挂在他的鼻梁上,就像,他仍然在看着在闻在望,他曾经给予中国话剧的精彩的望闻问切,十分珍贵。“南黄北焦”——这是人们对中国话剧南北两位泰斗级人物黄佐临和焦菊隐形象的概括,更是尊敬。

这是纪念活动的名字:黄佐临先生诞辰110周年纪念活动——“黄佐临艺术创新精神传承与发展”主题研讨会暨上海话剧艺术中心艺术委员会全国专家聘任仪式。名字有点儿长,那是因为上海话剧艺术中心希望从纪念活动这里获得更多的收益。

上海文艺活动中心文艺会堂富丽堂皇,专家济济。总是带着满面笑容的上海话剧艺术中心艺术总监吕凉主持会议。上海市戏剧家协会主席、上海话剧艺术中心总经理杨绍林,上海市戏剧家协会秘书长沈伟民致开幕词。

上海市文化广播影视管理局艺术总监吴孝明说:“坐在这里,我觉得对黄佐临的思念更加强烈。他在生活中关爱所有演员,在艺术上孜孜不倦追求。他是艺术家,也是艺术改革家。今天,我们讲文化创新往往是讲得多做得少,黄佐临正好相反。纪念他,就是用他的精神指导好今天的实践。”

接下来是黄佐临的女儿黄海芹的发言。单是在这里遇到她已经叫人旷神怡了。在此之前,大家更多地都是知道黄佐临的另一个女儿黄蜀芹,她的一系列作品那样深入人心,那部《围城》多么迷人。可是,黄海芹一张嘴就叫人沉醉了,她话语平缓、音色温和,据说她的父亲一向语速缓慢。她说:“大家总是问我,父亲在家里怎么跟我们谈戏剧,其实我们在家里基本不谈戏剧。父母给予我们的最好的爱就是自由民主,我们家一共5个孩子,每个孩子都可以无拘无束地表达自己的观点。他说做人一定要做得真实。他走的时候,做舞美设计的姐夫给他设计了墓碑,有很多种,大家不约而同地都选择舞台上站着一个人的那一种。是的,他永远是那个站着的人,不是祖师爷,也不是别的什么。我要谢谢大家,对‘这个人’的爱,他无时无刻不在鼓励着我们。”

黄佐临的鼓励无所不在,他一直望着上海话剧艺术中心,虽然他已经望不到上海人民艺术剧院了。如今,上海人民艺术剧院早就变成了上海话剧艺术中心。这个年轻的艺术机构,无论在体制、机制和艺术上,都获得了飞跃式的发展,成为中国话剧艺术的重镇。

当天午后,杨绍林做了题为“与祖国和人民共命运 以戏剧和创新为生命——纪念黄佐临先生诞辰110周年”的万字发言。他把他所认知的黄佐临全面介绍给了在座的每一位。

他首先介绍了黄佐临的生平:黄佐临是我国著名戏剧、电影艺术家。1906年出生于天津,1925年去英国留学,入伯明翰大学商科,在校期间受英国著名喜剧大师萧伯纳的赞赏与鼓励,从此开始涉足戏剧。4年后回国任天津亚细亚火油公司高级职员,并在天津新书学院、南开大学任教。1935年再次赴英国留学,获剑桥大学文学硕士学位,同时在伦敦戏剧学馆学习导演,研究欧美戏剧、电影流派,抗日战争爆发后回国。1938年在四川江安国立戏剧专科学校任教,后回到上海,在上海剧艺社、上海职业剧团任导演。1942年创办了“苦干剧团”。1946年秋,参加创建文华影片公司。1948年底,参加地下影剧工作者协会的筹备工作。上海解放后,任上海人民艺术剧院副院长、院长。1957年8月加入中国共产党。改革开放以来,先后导演了《陈毅市长》《中国梦》等多部剧作。曾任第一、二、三、四届全国人民代表大会代表,第五届全国政治协商会议委员,中国戏剧家协会副主席,上海对外友好协会副会长。1994年6月去世,享年88岁。

杨绍林说,纪念黄佐临,在今天这个呼唤大师、呼唤精品的时代具有特别的意义,并且从四个方面阐述了纪念的向度:纪念黄佐临,我们要纪念和学习他始终与祖国共命运、与时代同呼吸、与人民共患难的崇高品格和精神境界;纪念黄佐临,我们要纪念和学习他强烈的创新变革意识;纪念黄佐临,我们要纪念和学习他淡泊名利、对艺术精益求精、以戏剧为生命的赤子之心;纪念黄佐临,我们要纪念和学习他关心培养艺术人才成长的宽广胸怀和大师风范。

在杨绍林的长篇讲话里我还看到了这样一段话:在确定话剧《中国梦》演员人选时,有人说演员奚美娟“乡土气”,排斥她,黄佐临却慧眼独具,认为“她会成为好演员”,总给她机会,让她挑大梁,手把手地教当年二十八九岁的奚美娟。奚美娟曾说,黄佐临院长手中握着一把神奇的钥匙。现在有些导演讲派头,但从来没有人看到黄佐临发过脾气。他少言

寡语,却能点石成金,他握着一把帮助演员开窍的钥匙。

1986年黄佐临八十大寿纪念会上,曹禺说:“佐临是中国戏剧界的权威之一,但他从不以权威自居。佐临时时清凉如水,无波无澜,甚至不像春水打铁,但他胸中始终涌动着波浪,那便是对人生、对艺术、对祖国的激情……”总结自己的一生,黄佐临用了萧伯纳的一句话:“当你离开人世比你进入人世有了进步,而其中有你一份力量,便可死而无憾了!”

黄佐临离开半年后,1995年1月,上海人民艺术剧院和上海青年话剧团正式合并为上海话剧艺术中心。1995年10月24日,黄佐临的塑像揭幕于原上海人民艺术剧院草坪。现在,这一塑像安然地守候在上海市徐汇区安福路288号上海话剧艺术中心门口。黄佐临是话剧艺术大厦的奠基石。

自1996年起,上海话剧艺术中心设立“佐临话剧艺术奖”,以弘扬黄佐临倡导的“以赤子之心,不求名不求利,做终生献身于话剧事业的真诚艺术家”的精神。

大会后半程,荣广润、俞洛生、童双春、孙惠柱、熊源伟、任广智等专家、艺术家从各自角度出发,高度评价了黄佐临的“写意戏剧观”对中国话剧事业的贡献以及在世界戏剧版图上的意义。上海文广演艺集团副总裁、国家一级编剧喻荣军则详细解说了黄佐临早在1989年发表的《振兴话剧战略构想十四条》,字字珠玑。

经过5年的精心打磨和全国300余场的巡演,豫剧《焦裕禄》在第十一届中国艺术节上一举夺得文华大奖,实现了河南省文华大奖的六连冠,我也因饰演剧中的焦裕禄而有幸荣获本届文华表演奖。荣誉的取得,表明河南豫剧院三团继《朝阳沟》《香魂女》《村官李天成》之后形成了又一个高峰,实现了豫剧现代戏的又一次重大突破。

河南豫剧院三团的前身是河南省歌剧团,成立于1952年,以演豫剧现代戏著称。该团成立之初就建立了自己的主创队伍,集中了杨兰春、赵籍身、李準等一批知名的编剧,集中了王基笑、梁思晖、姜宏轩等一批锐意改革的音乐家,集中了卢伟生、关朋等一批极富创意的舞美设计。他们不仅了解团里的演员,更了解河南的本土文化,像王基笑、梁思晖等虽然不是河南人,但他们到团里后都努力学习豫剧传统和河南本土文化,使全团成为了一个强有力的团体并朝着一个目标迈进。

河南豫剧院三团坚持现实主义的创作方法,遵循艺术来源于生活又高于生活的指导思想。为了让广大演职人员能够了解人民、体验生活,河南豫剧院三团将河南开封曹村作为生活体验基地,经常带领全体人员到村里与群众同生活、同劳动。这种与群众的亲密接触,为演职人员提供了丰富的艺术营养,包括主创人员的创作灵感、主要演员的人物原型,都源于这种对生活的体验,连团里最经典的剧目《朝阳沟》都因曹村的朝阳山而得名。

河南豫剧院三团为了提高豫剧现代戏的表现能力,想尽一切办法培养演员,如把主要演员都派到知名的老艺术家身边,接受他们的言传身教。像高洁、马琳、魏云、王善朴、柳兰芳等一批老艺术家,他们在学习名师的基础上,博采众长、融会贯通,通过不懈的努力,都创造了属于自己的艺术形象并具有了鲜明的艺术特色,这对形成全团的艺术风格起到了至关重要的作用。

从上世纪五六十年代的《罗汉钱》《朝阳沟》《李双双》《小二黑结婚》,到新世纪前后的《红果,红了》《香魂女》《村官李天成》《女婿》等,河南豫剧院三团创作了一大批具有广泛影响力的剧目,并形成了一种集体的“大风格”。这是继豫剧五大流派之后,全团形成的又一重要流派,即“三团流派”,其艺术风格可概括为:深厚的生活基础、深刻的心灵体验、鲜活的人物形象、传统戏曲的思维。豫剧《焦裕禄》的成功,一方面缘于这个伟大时代的推动,另一方面缘于深厚的艺术滋养,正是在继承全团优秀传统的基础上,该剧才一步步走到今天。

首先,豫剧《焦裕禄》继承了河南豫剧院三团为人民服务、为现实服务,同时又不限于为某一政策、某一政治任务服务,努力去反映历史发展大趋势的艺术传统。豫剧《焦裕禄》打破了长期以来主旋律戏剧惯用的创作模式,在树立崇高形象时没有回避问题,在进行艺术想象时没有扭曲历史,在进行人物刻画时没有违反逻辑。通过对历史的追思与反思,重新认识“焦裕禄”这一题材的历史价值和审美价值,塑造了一个朴实、真实、可亲、可敬的县委书记形象,从而让观众看到了一个不一样的焦裕禄,同时也获得了一种不一样的审美情感。

其次,豫剧《焦裕禄》继承了河南豫剧院三团视生活为艺术之母,努力从生活中寻找人物原型、积累艺术素材、获得创作灵感的艺术传统。为排好《焦裕禄》,全体演职人员多次深入焦裕禄生前工作和生活过的地方采风,主动跟和焦裕禄一起工作过的老人谈心,并邀请他们到排练现场观看,认真听取他们的意

在继承中创新

豫剧现代戏《焦裕禄》创作谈之二
河南豫剧院副院长、三团团长 贾文龙

见和建议,最后连演出的很多具有历史质感的道具、服装,都是按照他们的记忆精心挑选制作的。为追求与焦裕禄的神似,我不仅研读了许多当年的有关文章,还认真聆听了当地群众对焦裕禄的讲述,力争从里面找到焦裕禄的内心世界。如今,团里人说我连走路、吃饭的一些细节都有了焦裕禄的影子。

第三,豫剧《焦裕禄》继承了河南豫剧院三团重视对人物角色的体验和人物内心情感的揭示,强调每个演员都要有自己的角色而不是爱角色中的自己的艺术传统。为演好焦裕禄,我多次去拜谒焦裕禄陵园,在那种庄严肃穆的氛围中,去捕捉焦裕禄的内心世界、领悟焦裕禄的精神追求。有一次去拜谒时突降大雨,我久久地伫立在墓前,那清凉的雨水似乎洗刷掉了所有的尘念,让我的思绪一下子回到了50多年前,完成了与焦裕禄跨越时空的心灵对话。正是通过这种对历史场景的“复原”,我看到了焦裕禄的背影,听到了焦裕禄的心跳,同时还还原给观众一个最真实的焦裕禄形象。

第四,《焦裕禄》继承了河南豫剧院三团重视对戏曲传统的创造性运用,让这部豫剧现代戏更加戏曲化。在豫剧现代戏创立之初,全团就一边向生活学习,一边向传统学习,特别是学习传统戏曲的表演程式、音乐唱腔和人物刻画方法,正是通过对传统的深入学习和创造性运用,全团才最终走出困境。《焦裕禄》也不例外,它大量地运用了戏曲传统的表现手法,充分发挥戏曲高难度的程式化动作,如焦裕禄肝病和抗洪,我运用了跪蹉、棒子、翻滚、起叉等,丰富了焦裕禄的舞台形象。同时,剧中的治沙舞蹈和抗洪舞蹈也都是高度的戏曲化,呈现一种美轮美奂的艺术效果。

豫剧《焦裕禄》在西安参加第十一届中国艺术节演出时,观众的掌声多达60次;不久前在河北剧院演出时,又收获了观众的100多次掌声。但我们深知,掌声属于过去,我们将在继承河南豫剧院三团光荣传统的基础上,进一步深入生活、扎根人民,投身于伟大的社会实践,创作出更多有筋骨、有道德、有温度的文艺作品,让豫剧现代戏的旗帜在神州大地上永远飘扬。

现代京剧《党的女儿》:

一堂生动而特殊的党课

张永和

为纪念中国共产党建党95周年、红军长征胜利80周年,国家京剧院编演了现代京剧《党的女儿》。不久前,笔者有幸在现场观看了该剧。剧中,革命的火焰光芒万丈,革命的燎原之路蜿蜒前进、不可阻挡,令人激动和振奋。此次,国家京剧院完全以优秀青年演员担纲演出,没看戏之前,笔者还在担心这些二三十岁的青年能否演好这出大型现代京剧,当关上大幕、演出在观众热烈掌声中结束时,我才发觉担心是多余的。这批青年演员果然优秀,出色地完成了舞台呈现。

国家京剧院根据同名歌剧改编的现代戏《党的女儿》,按照京剧本体的要求,运用京剧手段,以唱、念、做、打、舞展现红军长征时的时代意境和塑造形象鲜明的人物,使之成为一出可看可听、可歌可泣的优秀京剧现代戏。其中有几场戏是非常感人的。在第四场“情深义重”中,当共产党员田玉梅和桂英,被关在杜鹃坡党支部张书记的父亲、革命群众七叔公的家中时,田玉梅以泣血的控诉说服了桂英,使她在大大非面前站了起来,道出了出类拔萃、造成7名同志全部遇难的丈夫马家辉。如何除奸?如何保护这百十位游击队员的宝贵生命?她们说:“我们是党的女儿,只要我们在,党就一定在!”两名女党员又一起发展了一直申请入党的七叔公。3个人组成了党小组,他们举拳宣誓:“严守秘密,服从纪律,牺牲个人,努力革命,永不叛党。”在《国际歌》的庄严歌声中,3个人决定为游击队员去报信,6只手紧紧攥在一起,正气浩然、直冲虹霓,十分感人。再一场戏是第五场“夫妻对峙”。当桂英带着田玉梅的女儿鹃妹寻找区委书记告知马家辉叛变的消息时,在途中遇到了众匪兵及马家辉。桂英开始义愤填膺地斥责丈夫,后来又考虑到骨肉亲情,力劝马家辉回头是岸。但马家辉听不进妻子的良言苦心,并且还向白匪交出了区委共产党员的名单。这时,桂英豁出性命抢过名单塞入口中嚼碎,并抱住马家辉一起滚下山崖。

这一场戏,写出了普通党员桂英的人性。她爱自己的丈夫,更爱自己腹中未出生的孩子,但最终党性的光辉战胜了人性中自私自利的一面。她虽然挣扎、痛苦甚至犹豫,但最

《党的女儿》剧照

后却完成了自身的浴火重生。这一过程充满了戏剧矛盾的张力。

最感人的一场戏,是第六场“生死抉择”。田玉梅和七叔公舍生忘死、披荆斩棘,往深山给游击队送信,不幸被日军发现并包围。更为令人扼腕的是田玉梅唯一的女儿鹃妹在敌军手中作为人质。田玉梅为了山上100多名弟兄的宝贵生命,毅然让七叔公去送信。面对匪军的屠刀,田玉梅带着作为人质的女儿去给匪军带路。这时,田玉梅与受伤的鹃妹有一段感人至深的对话。孩子问妈妈:“我们这是要到哪里去呀?是去找党对吗?”孩子继续问:“爸爸妈妈、七叔公,还有红军都是党。那鹃妹是谁?”田玉梅哽咽着答道:“鹃妹是党的女儿!”之后,鹃妹以自己的行动证明了她不愧是党的女儿。田玉梅母女手牵着手把匪军引向了相反方向,最后母女壮烈牺牲。此时,全场观众无不动容,如同上了一堂生动的党课。

国家京剧院优秀青年演员付佳,是梅派的青衣演员,师从梅葆玖、王志怡等许多梅派艺术家,2015年又拜在著名京剧表演艺术家杜近芳门下深造。此次她在《党的女儿》中扮演优秀共产党员田玉梅。付佳依然发挥她“唱”上的

优点,唱段中有一些表现人物激动心情的高腔,她亦能从容不迫、直上青云。在最后一场,田玉梅母女牺牲前,田玉梅敞开心扉和女儿娓娓而谈,似交心、实鼓励,以节奏舒缓的【反二黄中三股】到【原板】,再到强律加快的【反二黄二六】,做到了寓理于情、以字行腔、以声达情。

优秀青年演员查思娜在该剧中扮演的是桂英。这是一个发展中的人物,开始她对于已经成为叛徒的马家辉还是心存幻想,然而随着事态的发展,在田玉梅的教育和启发下,她的内心世界不断受到考验,从痛苦挣扎到断然下决心,牺牲小家、拯救大家。查思娜将这一心路历程,通过唱、念和干净的身段,演绎得清清楚楚,完美地完成了这一人物的塑造。

扮演叛徒马家辉的田磊,是一位卓有成就、非常成熟的优秀青年演员。他在剧中所塑造的这个反面人物能和田玉梅、桂英成为两两相称的对手人物,戏便不会“一头沉”,从而具有了一定的魅力。

总之,《党的女儿》体现着国家京剧院60多年来在现代戏的探索方面所形成的独特的剧院风格,这说明国家京剧院在培养人才、扬弃继承、转化创新等方面做出了表率。

“从鲁迅到臧克家系列纪念活动”启动

本报讯 (记者张特)“从鲁迅到臧克家系列纪念活动”启动仪式近日在北京举办。本次活动由中国博物馆协会文学专业委员会、北京鲁迅博物馆(北京新文化运动纪念馆)、山东诸城市文广新局、诸城市博物馆主办。

此次活动包括两个阶段。第一个阶段是山东展览,将鲁迅、郭沫若、茅盾、巴金、老舍、曹禺、胡适、徐志摩、郁达夫、朱自清等中国新文学作家的作品和研究专家请到臧克家的故乡诸城,举办中国新文学作家作品展览系列文化活动。在第一个阶段的基础上,第二个阶段将把各位大师的作品在全国主要大中城市巡展。

今年是鲁迅逝世80周年,也是诗人臧克家为纪念鲁迅逝世发表《有的人——纪念鲁迅有感》创作67周年。从鲁迅到臧克家,中国处于新文学非常繁荣的时代。

北京西城区举办新年钢琴音乐会

本报讯 (记者刘森)由北京市西城区第一文化馆主办的周末音乐汇——《“漫步欧洲”新年钢琴音乐会》近日在北京举办。

此次音乐会的主要演员全部来自西城区第一文化馆。作为文化馆的业务干部,音乐会上,谢怡、侯娟等联手奉献了不同时期、不同风格的欧洲作曲家的知名作

品,从古典优雅的《爱之梦》到生动欢快的《胆小鬼》等中外经典作品,指尖跳动、琴声悠悠,他们共同为观众献上了一场浪漫动人的音乐盛宴。

据悉,北京市西城区第一文化馆周末音乐汇作为西城区第一文化馆的品牌活动之一,开办两年多来有近30场演出于周末在西城文化中心定期举办。