

看戏曲『七十二变』

从戏曲综艺节目《伶人王中王》说起

本报记者 罗群

《叮咯咙咚呛》节目请演员跨界体验戏曲 (资料图)

近几周,山西卫视推出由白燕升策划、主持的戏曲竞技综艺节目《伶人王中王》第二季,赛制在第一季的基础上更加完善,各个剧种的名家名角同台竞技,让人耳目一新,引起了业界和观众的关注和热议。

中国戏曲包含着传统文化的精神、价值和气韵,堪称民族艺术的瑰宝。然而,随着社会的发展、转型,戏曲渐有式微之态。近年来,在国家一系列有关政策和精神的鼓舞支持下,戏曲人进行着各种各样的尝试,从戏曲回归小剧场到借助新兴媒体形式,从戏曲频繁登上电视屏幕、电影银幕到与其他艺术门类合作、突破自身边界,戏曲正以深厚的积淀、稳健的姿态、多元的形式,展示着一种美好、一种气度、一种情怀。

不同剧种照样有可比性

以往常见的戏曲比赛、戏曲竞技,都是同一剧种的不同行当、戏码、演员之间的比拼,评判者也多为该剧种的知名演员、专家。而《伶人王中王》则把不同剧种的名家汇聚到同一个舞台上。第二季首发阵容中,便有京剧、黄梅戏、川剧、晋剧、豫剧5个剧种,孟广禄、杨俊、陈智林、谢涛、章兰5位名家。首位补位名家齐爱云的“参战”,又为节目带来了新的剧种——秦腔。

这些剧种诞生、流行于不同地域,风格各异,有的粗犷豪放,有的细腻婉转,名家的表演有的热烈泼辣,有的温婉多情——他们一起角逐,有可比性吗?

“当然有可比性。”评委之一,青年学者、作家雪小禅的回答非常肯定,“艺术的美感、现场的发挥、舞台的把控等,都无可比。艺术的较量,最终拼的是艺术家灵魂的高度,这个层面一定是可比的。”雪小禅对舞台上名家的评判标准很明确,就是看这位名家的现场发挥能不能打动自己。艺术带给观众最直观、真实的感受,往往是其最大的魅力所在。

在已经播出的几期节目中,评委除了雪小禅,还有京剧名家沈健瑾、文艺评论家仲呈祥、导演查明哲、歌唱家吴碧霞、相声演员郭德纲等。按照传统看法,除了沈健瑾,其他几位严格说来都属于戏曲的“外行”。白燕升在节目录制现场和个人微博中都表示:“凡是津津乐道于让内行看的文学艺术门类,都将走向灭亡;凡是着眼于让外行看的、能让外行感兴趣的艺术门类,一定翻身。历史上,京剧、地方戏、小说、诗歌繁盛的时节,都是因为外行人对它感兴趣。如果眼里只有内行,戏迷、票友,戏曲的传播无异于慢性自杀。”

其实,所谓“外行”不过是指其职业不是戏曲演员,但是艺术家、评论家、作家对艺术与审美的感知和把握,是专业的、细腻的、准确的。齐爱云就从多元化的评委构成中收获很多。“评委老师专业背景不一样,能从不同的角度评价我的艺术,给我启发。能被不熟悉秦腔、不熟悉我的老师和观众肯定,这更是一种鼓舞。”齐爱云说。

是竞技,更是交流、推广

戏曲名家们数十年与舞台为伴,登台比赛还会不会紧张?“说不紧张那是假的。”黄梅戏名家杨俊说,“人都会有的,黄梅戏没有高亢的唱腔,缺少‘一招鲜吃遍天’的绝活儿,并不具备比赛优势。但我还是来了,我要向更多人展示黄梅戏尤其是湖北的黄梅戏,节目中表现不好的部分,都是我杨俊的;那些好的、美的,属于黄梅戏。”

杨俊来到《伶人王中王》第二季,还抱着一个希望——锻炼队伍。跟杨俊同来的配角演员年纪都很小,都是杨俊的儿子、女儿辈的,杨俊称他们“孩子们”。“孩子们坚守在戏曲舞台,

很不容易,我要让他们看到更大舞台、更多角儿,有更多登台锻炼的机会,这就让他们看到了希望。”杨俊说,“这些孩子们很聪明,都在思考着黄梅戏的表达、发展,我每场比赛演什么戏,都是和他们一起商量。节目录制这段时间,我看到了他们迅速而明显的成长。”除了表演、比拼,杨俊也非常认真地听评委的点评,看其他名家的表演,希望能从中获得营养,丰富黄梅戏。

记者作为媒体评委之一,参加了几期节目的录制。尽管节目形式是比赛,但是现场的感觉就像是欣赏演出,陶醉其中。戏曲名家并没有为了争名次而“洒狗血”,而是将美好的演出奉献给观众。“我习惯于平静地表演,老师从小就教育我,‘宁要九十九,不要一百一’,有点意犹未尽,才是美。”齐爱云说,秦腔善于表现大悲大喜,冲击力和艺术张力很强,但是秦腔绝不是暴力的、飞扬跋扈的,她希望借助《伶人王中王》的平台来矫正部分观众对秦腔的偏见。“我不在意名次,能和这么多优秀的演员同台演出,能展示我几十年的积累,我已经非常满足。”

齐爱云从西安来到北京参加节目录制,由于组班仓促,拐杖等道具没有带来,便向同台竞技的名家借。“杨俊、贾菊兰、章兰、陈智林、谢涛、武利平……几乎和我一起比过赛的,我都向他们借过东西。大家下了台,就是一家人。”齐爱云说。

戏曲需要让更多人欣赏

“戏曲与这个时代的气息和节奏不合拍,它不是这个时代的流行艺术,甚至变得小众,是很自然的事。”雪小禅说,“但是,戏曲的观众中也有不少文化精英,在广大基层,也有许多老百姓依然为戏痴迷。”

戏曲人并未想象着未来某一天,戏曲可以取代流行歌曲而唱遍大街小巷,而是希望在承认其小众的前提下,努力壮大它的生命,扩展它的知音。为此,戏曲人做出了很多努力。

坚持了多年的戏曲进校园等活动,让戏曲与学生、与年轻人接近,为戏曲培养了许多观众——他们有的走进剧场,有的守候在电视机前。

让戏曲与电视媒体、与大众传播渠道联姻,或借助明星效应扩大戏曲的影响力,《伶人王中王》这类电视节目近几年来时有出现,戏曲综艺节目

《国色天香》《叮咯咙咚呛》等都采取了这样的办法。国家文化项目“京剧电影工程”则把知名艺术家的风采用镜头记录下来,呈现于大银幕,借助电影的力量传播戏曲。

比大规模借助大众媒体来得更早、规模更大的,是戏曲向小剧场的回归。从演出空间来看,传统的戏曲演出都集中在小剧场,而近几年来风生水起的小剧场戏曲,不仅在演出空间上回归传统,更融合了西方戏剧界的小剧场概念,强调作品的先锋性、实验性。中国戏曲学院教授曹林的概括,道出了其真谛——颠覆性地诠释戏曲。小剧场戏曲演出以相对低廉的票价和前卫的表现形式,更能吸引年轻观众的目光。在北京,2014年创办、每年一届的当代小剧场戏曲艺术节,已经逐渐形成了品牌,拥有稳定的观众群,也推出了一批作品。

近年来,融合与跨界也逐渐被越来越多的戏曲人所接受。京剧名家史依弘与京剧名家罗英曾合作演出京粤版《霸王别姬》,耳目一新、感人至深,这是中国戏曲内部的融合与跨界,不同剧种同演一出戏。越剧名家茅威涛的《寇流兰与杜丽娘》把莎士比亚与汤显祖的作品嫁接,昆曲名家张军的《我,哈姆雷特》以昆曲演绎莎翁名作,实现了戏曲创作题材上的拓展。此外,还有艺术家尝试戏曲与其他艺术种类的对话交融,比如亮相第18届中国上海国际艺术节的“戏剧×音乐事件”《当德彪西遇上杜丽娘》,昆曲与钢琴中西合璧、相映生辉;梅派传人肖迪与音乐家谭盾及交响乐团合作京剧交响诗《霸王别姬》,将中、西方代表性艺术品种的融合对话向前推进了一步。

2016年北京京剧青年京剧演员挑战赛颁奖典礼,被打造成“亮相国粹时尚盛典”,将时尚与现代的理念注入传统京剧艺术之中,从包装形式到节目内容都别开生面,走红毯、酒会、T台秀等诸多现代元素与京剧艺术擦出火花,博得业内外界的共同关注。尽管这样的形式也引起了一点争议,但它对传统艺术形式的当代可能性进行探索的精神和尝试,总是让人眼前一亮。

拥有深厚传统与开放心态的艺术形式,理应与时俱进,在不同的时代绽放不同的光彩。让戏曲走向现代、走向未来,《伶人王中王》不是第一个,也绝不会是最后一个。

艺术·资讯

国家京剧院 18场演出“致春天”

本报讯 (记者刘森)2月28日至3月19日,国家京剧院2017年“致春天”优秀剧目展演将在北京梅兰芳大剧院上演,18场精彩演出轮番登场,让广大观众过足戏瘾。

2月28日率先登场的是现代戏《西安事变》,由魁智、朱强、李胜素、王越、胡滨、朱虹等主演。该剧去年在中国艺术节上获文华大奖,曾赴西安、甘肃等地巡演,大获好评。由张建国、郭霄、田磊、魏积军等主演的《大漠孤武》,由董圆圆、张建国、田磊等主演的《安国夫人》,由李海燕、魏积军、黄炳强等主演的《武则天轶事》等新编历史剧,经过打磨加工,日臻完善,已成为新的保留剧目。传统京剧《柳荫记》《锁麟囊》《勘玉钏》《秦香莲》《乾坤福寿镜》《宝莲灯》《野猪林》,现代戏《党的女儿》《红灯记》以及折子戏《昭君出塞》《对花枪》等,本次由付佳、张兵、周婧、查思娜、郭霄、李博等青年演员主演,展现国粹传承的喜人成果,其中红色经典《红灯记》如今已是第三代演员在演出。《寿州救驾》《李逵探母》两出戏特邀大连京剧院演出,花脸名家杨赤将与老旦名家袁慧琴联袂献艺。

京剧名家演唱会则群星荟萃,赵葆秀、朱世慧、谭孝曾、张建国、王蓉蓉、杨赤、赵秀君、史依弘、董圆圆、王润菁、唐禾香、顾谦等名家,郭凡嘉、付佳、张兰、郝仁鹏等新秀将献上京剧经典唱段,让观众一饱眼福。

国家京剧院在此次展演中依旧实行低票价惠民政策,让更多观众走进剧场。

北京戏曲评论学会 召开代表大会

本报讯 (记者张婷)2月19日,北京戏曲评论学会第二次会员代表大会暨2017年度第一次会长会议在京召开。

会上,北京戏曲评论学会会长靳飞代表学会做2016年度工作报告。靳飞介绍,2016年学会工作硕果累累,包括撰写了大量评论文章和评论微信,广受好评;在关怀戏曲老艺术家、助力青年戏曲演员成长、推动中外戏曲文化交流等方面做了大量工作;在戏曲理论、评论建设方面成绩尤为突出:出版了《梅葆玖先生纪念文集》《梅氏醉语》《中国京剧经典剧目汇编》等专业书籍。值得一提的是,《中国京剧经典剧目汇编》一书由学会副会长、资深戏剧研究家、剧作家张永和挂帅,组织老中青三代专家学者50余人,历时一年半时间完成,总字数达300万字。

同时,为继续推动首都戏曲事业的繁荣,北京戏曲评论学会还在代表大会上确定了2017年的重点工作方向。

黑龙江首次将曲艺 纳入艺术招生范畴

本报讯 (驻黑龙江记者张建友)记者从2月21日召开的“黑龙江曲艺专业招生新闻发布会”上获悉,为培养曲艺后备人才,繁荣龙江曲艺,经黑龙江省教育厅、省文化厅批准,由黑龙江艺术学院联合黑龙江曲艺家协会面向全国招收曲艺学员。这是黑龙江历史上首次将曲艺纳入艺术院校招生范畴。

此次将限额招收大专学员20人。黑龙江艺术学院将依托黑龙江曲艺艺术团和哈尔滨相声百乐会剧场进行实践教学,学员定期在百乐会剧场实习演出,毕业后的优秀学员将赴黑龙江曲艺团录用。相声表演艺术家师胜杰、黑龙江曲艺艺术团团长刘彤将出任曲艺专业的艺术顾问和名誉主任。

刘彤表示,近年来黑龙江曲艺团在闯市场、树品牌方面有了一些成绩,这取决于曲艺团有一批过硬的人才队伍,但不能小富即安、满足现状。为此,他们面向全国招收优秀学员,让学员在学到曲艺技能后,能够实习有基地、就业有出口,这样黑龙江的曲艺事业才会走向大繁荣。

观众有话说

◆ 新浪网友千寻归

《伶人王中王》突破地域限制,为八方剧种搭建舞台。追求戏曲大成,与各路名家共享饕餮盛宴。

◆ 新浪网友雪雷-MHYOpera

《叮咯咙咚呛》不仅仅是看文化,还看到背后的故事,更应有所反思。天津卫视的《国色天香》比央视更早一步去做戏曲综艺节目,质量也很高,多多推出此类节目是好事,讲中国故事,展示传播中国文化!很多人不是不喜欢,而是没有机会去接触和感受戏曲的魅力!

◆ 新浪网友葡石斋主

戏曲和其他艺术一起“玩耍”,就总有人骂街。当地球成了“地球村”,艺术门类在村里走街串巷是极正常的事,在全球化时代还要闭门造车,那就是自寻死路。一门艺术要是没落,最初的征兆恐怕就是从从业者心态的封闭。

(本报记者 罗群 整理)

这个戏曲“真人秀”不一般

沈健瑾

做了两季《伶人王中王》的评委,我对这个利用广大观众喜欢的综艺“真人秀”的形式来推广传统戏曲的节目有了深厚的感情。对于山西卫视和节目制作人白燕升,我充满了感谢;对于在两季节目中有着精彩发挥的各个剧种的艺术家,我充满了感动。

在《伶人王中王》之前,除了我在多年前录制过一期“燕升访谈”之外,我与白燕升没有过多交往。所以,当他邀请我在节目中担任评委时,我诧异又惶恐。之后,听他介绍自己策划这档节目已有10余年时间,才最终得到山西卫视的支持,但在实际运作中又遇到了诸多困难后,我被他深深感动了,欣然应允。

作为一名戏曲工作者,在电视上只要看到有关戏曲的节目,我都会自然地停下遥控器。近几年来,各地电视台制作的戏曲类综艺节目不少,一些综艺节目也已发现了国粹的特殊价值,会在节目里请来戏曲名家加入,以提升节目的质量和档次。在这些节目中,戏曲名家

十分亮眼,而节目的评委、嘉宾也对戏曲名家格外青睐。比如北京卫视的《传承者》,于魁智、李胜素、胡文阁都参加过,他们都是当期节目的第一名。

相比这些电视综艺节目,《伶人王中王》显得更为厚重。这厚重首先在于参加节目的选手都是各个剧种的领军人物,他们都获过中国戏曲梅花奖,有些还是二度梅和梅花大奖获得者,也是院团或学校的管理者。可以说,他们都是功成名就的艺术家。

《伶人王中王》的厚重还表现在,参加节目的艺术家拿出的都是看家的本事。因为节目时间有限,这些艺术家都会在有限的表现时间内充分展示自己,所以他们拿出的都是自己的艺术精华。一个个精彩的节目也让《伶人王中王》成为名副其实的艺术家们的巅峰会。

节目中,我第一次知道山东聊城还有一个豫剧院,而且看到了60多岁的豫剧名家章兰的精彩表演;我欣赏到了川剧名家陈巧茹一出《打饼》的精湛做功;

我看到了黄梅戏名家杨俊在《夫妻观灯》中眼神里都是戏……

我时常为这些艺术家的表现而落泪,因为作为一名演员,我深知从事艺术道路的艰辛,深知他们为台上的这十几分钟而付出的汗水和心血。我也时常感叹,感叹这些地方戏曲艺术家的精湛技艺和创新力,很多京剧人远远不及。

在《伶人王中王》的节目中,白燕升还会为观众讲一些艺术家的幕后故事,这些故事或感人、或有趣,将舞台的角色还原成老百姓身边的普通人,让观众觉得和他们并没有距离,是可以亲近的。这也是节目厚重的表现之一。

舞台与电视节目的受众群体和数量是不可同日而语的,戏曲演员通过电视综艺节目所达到的推广效果是非常可喜的。我真诚地替戏曲演员感谢白燕升、《伶人王中王》和山西卫视,感谢他们为戏曲的传承和推广所做的努力。

(本报记者 刘森 整理)