

歌剧《檀香刑》传递“民族声音”

本报驻山东记者 苏 锐

近日,《檀香刑》在济南市省会大剧院首演3场,场场座无虚席,在泉城兴起一阵观剧热潮。部分专家表示,这部改编自莫言同名小说的作品,用歌剧这一国际语言,讲述民族史诗故事,彰显山东地域文化特色。

一部关于“声音”的作品

莫言的长篇小说《檀香刑》,以20世纪初德国人在山东修建胶济铁路等为历史背景,讲述了发生在“高密东北乡”的一场民众反抗压迫的斗争,一桩骇人听闻的酷刑。小说发表于本世纪初,曾在学界引起广泛讨论,贯穿全篇的“声音”元素是作品的一大特色。

在小说后记中,莫言写道:“直到把修改后的稿子交到编辑部,如释重负地休息了两天之后,才突然明白,我在这部小说里写的其实是声音……而构思、创作这部小说的最早起因,也是因声音。”他说,火车驶过的声音、地方小戏茂腔的声音,构成了对家乡记忆的一部分,“就像两颗种子,在我的心田里,总有一天会发育成大树。”

这部因“声音”而创作的长篇小说,与歌剧的结缘开始于2011年。当年,与莫言同为高密人的山东艺术学院音乐学院院长、作曲李云涛,观摩了朋友的一部歌剧。“那让我突然联想到小说《檀香刑》,并兴奋地设想,能否将其改编为歌剧?”

李云涛说,自己对小说《檀香刑》描写的高密的风土人情非常熟悉,具有得天独厚的条件。令他没想到的是,与莫言沟通后,莫言对其想法非常支持,并表示“可不必拘泥于原著,有些思路可根据舞台的需要去改变”。

兼任歌剧《檀香刑》编剧、作曲的李云涛认为,原著小说人物性格鲜明、矛盾冲突强烈、文学基础厚实,可塑性非常强,使其具备了歌剧所需要的元素。“深入重读原著后我发现,小说中蕴含着大量民间音乐、地方戏曲的信息和戏剧性元素,对剧本改编而言是可供挖掘的丰富矿藏。”

搭建双重叙事结构

歌剧《檀香刑》根据剧情需要,对原著进行了精简,淡化书中描写的酷刑,主要表现人物的心理感情;以“施行”为主线,在女主人公孙眉娘与她的父亲、公爹、干爹之间的恩怨生死中展开……比如,作品序幕即展示了孙眉娘在校场打秋千的情景,直白地展现出人物性格;序幕结束转入第一幕时,将小说中孙丙带人“造反”的情节直接略去,从孙眉娘的视角来表现“父亲孙丙将被公爹赵甲施檀香刑”的故事脉络。

尽管展示篇幅有限,但原著小说中“县衙西花厅”“南牢”“大堂”“刑场升天台”等均作为基础场景得以展示。尤为引人关注的是,歌剧在创作上突出了民

族元素,大胆运用山东琴书这种传统说唱形式与歌剧构成双重叙事结构,并在旋律、和声等方面吸收了地方戏曲茂腔的艺术特色,塑造具有时代性、地域性特色的人物角色性格,更有效地推动歌剧的戏剧性发展。

演出开场及每一幕之间,山东琴书代表性传承人姚忠贤扮演“琴书艺人”角色,通过“道白”“说唱”的形式,把剧情进行串联和铺垫。

歌剧《檀香刑》女主角“孙眉娘”由山东艺术学院音乐学院声乐教授宋元明扮演,男主角“钱丁”由上海歌剧院独唱演员韩蓬扮演,“孙丙”由山东艺术学院教授吴侃扮演。中国音乐学院表演教研室主任陈蔚担任该剧导演。而原著作者莫言则与李云涛一起,担纲本剧编剧。此外,歌剧中的演员,基本是来自山东艺术学院音乐学院的师生。山东艺术学院院长王力克说,这部作品的创作、排演,是对学校教学和艺术实践成果的一次集中展示。

彰显地域文化特色

有专家认为,歌剧《檀香刑》之所以引发关注,一方面是对名作的改编和精湛的演出水平,另一方面是其彰显的地域文化特色,让民众非常有亲切感。

5月27日,民族歌剧《檀香刑》主创

人员媒体见面会在济南举行。莫言在接受记者采访时表示,演员们天天都是一个细节、一个细节地磨,一个音符、一个音符地调整,自己能体会到他们的辛苦,能够体会到他们在这个辛苦过程中的喜悦和幸福。“歌剧艺术是迷人的,它的迷人在于它的每一次演出都是一次新的创作。在每一次演出和观众的交流中都会获得新的灵感。”

莫言认为,歌剧《檀香刑》吸收了山东的民间文化,尤其是山东地方戏曲茂腔在作品中的运用非常有特色。整个创作团队在创作这部歌剧的时候,从民间艺术中获得了非常多的灵感。

山东省委宣传部副部长、省文明办副主任刘宝莅说,中国民族歌剧是一种在借鉴西洋歌剧基础上发展起来的富有民族特色的舞台艺术样式,更能够抓住民族文化之本,突出中国特色,它的发展对弘扬优秀传统文化、树立文化自信有重要意义。她评价,歌剧《檀香刑》在艺术上进行大胆创新,是新时期民族歌剧的又一次有益探索,也是一部令人期待的艺术精品。

济南市民王友全看后表示,歌剧《檀香刑》呈现的是一个史诗式的故事,令人感动和震撼,很好地体现了那个时代的人性和情感,反映了那个时代的爱国热情和抗暴精神。

图片新闻

7月18日,一年一度的烟台文化艺术季开幕。烟台文化艺术季迄今已举办6届,为民众参与文化活动搭建了平台。7月19日起至29日,由烟台市文化馆承办的“喜迎十九大·筑梦向未来”主题广场演出活动在烟台市文化中心广场陆续登场。其中包括“喜迎十九大”烟台市群众歌咏晚会、烟台市京剧院京剧名段演唱会、烟台市吕剧院“文化惠民”专场文艺晚会、“花儿与少年”烟台社会音乐教育成果展演等一系列观众喜闻乐见的文艺演出。图为开幕当天的戏曲展演现场。

清风 烟文 摄影报道

山东非遗保护中心“聚匠网”上线运行

本报讯 7月21日,山东省非物质文化遗产保护中心官方网站——“聚匠网”正式上线运行。“聚匠网”致力于深度挖掘非遗项目内涵,截至目前已有295位非遗传承人入驻,近千件(套)非遗商品在线销售。

山东省非物质文化遗产保护中心相关负责人介绍,“聚匠网”以“销售是最好的保护”为宗旨,为非遗项目打造品牌、树立版权保护意识,并与传承人共同探讨项目创新。结合“互联网+”的运作模式,用销售促进传承,在线销售商品以列入国家、

省、市、区四级非遗名录的项目产品及衍生品为主。

网站上线当日,多位非遗传承人还在现场进行了技艺展示。潍坊风筝扎制技艺代表性传承人郭洪利、王永训等6人进行风筝放飞活动,展示非遗项目潍坊风筝的风采;烟台剪纸代表性传承人栾淑娟、济南刻瓷代表性传承人单孟渤、莱芜锡雕代表性传承人王圣良、糖画代表性传承人张常勇、东明梁画代表性传承人韩国瑞、章丘黑陶拉坯代表性传承人张国庆分别在现场进行互动展示。(清风 杨文娟)

东营举办公共文化服务保障法专题辅导

本报讯 7月22日,东营邀请北京大学教授、国家公共文化服务体系专家委员会主任委员李国新作《中华人民共和国公共文化服务保障法》以下简称《保障法》)专题报告。其间,李国新详细阐述了《保障法》的出台背景和重要意义,重点从法律界定的重要概念、法律建立的基本制度、法律强化的政府保障、触犯法律的行政责任等方面对《保障法》进行了详细介绍和深度解读。

东营市政府相关负责人指出,《保障法》是我国文化领域的

一部综合性、全局性、基础性法律,对于各级政府加强文化治理能力、保障人民群众基本文化权益具有重要意义。东营市作为第三批国家公共文化服务体系示范区创建城市,深入学习贯彻落实好《保障法》具有特别重要的意义。全市各级各部门、单位要高度重视,进一步增强责任感和使命感,把学习宣传贯彻《保障法》与东营市示范区创建工作紧密结合起来,作为当前全市文化工作的重点任务,切实将法律精神要求落到实处。(芭蕉)

临沂职业学院培训剪纸传承人

本报讯 7月24日,“山东省非物质文化遗产传承人剪纸技艺培训班”结业典礼在临沂职业学院举行。该培训班是由山东省文化厅、教育厅共同实施的“山东省非物质文化遗产传承人研修研习培训计划”的一项内容,旨在帮助剪纸传承人提高文艺素养、审美能力和创新能力,在秉承传统、不失其本的基础上,提高设计、制作及衍生品开发水平,推动传统工艺融入现代生活。

来自临沂市九县六区的30位学员参加了培训,其中,年龄最小

的21岁,最大的62岁,既有从事传承手工技艺几十年的民间艺人,也有来自学校、企业等的学员。在为期21天的培训中,山东民间剪纸艺术家王艳俊、河北蔚县剪纸传承人张建彬、江西贺氏剪纸传承人贺虹等通过讲座、创意设计实践等环节为学员传授非遗保护知识和剪纸技艺,达到了“强基础、增素养、拓眼界”的预期目的。

结业典礼后,“学员结业作品展”在该学院展览馆开幕。(孙丛丛 程运中 朱振宁)

德州为基层配发移动音响

本报讯 日前,为鼓励支持广大基层群众开展丰富多彩的文化活动,德州市文广新局为800个社区(村)配发便携式拉杆音响。截至7月中旬,德州市所有社区(村)移动音响已实现全覆盖。

近年来,德州以民生实事为载体,大力推进公共文化场馆免费开放、农村文化大院优化升级、农家书屋提升工程、农村公益电影放映、送戏下乡等文化民生实事,确保广大群众充分享受文化发展成果。目前,德州全市的市县乡村四级公共文化场馆全部实

现免费开放,年均接待观众4000万人次。同时不断充实服务项目、拓展服务空间,拥有服务品牌101个、服务窗口82个,实现服务有标准、管理更规范;采取“培训+活动+比赛”模式,举办全市基层文艺骨干培训班、广场舞培训班、合唱比赛培训班等公益培训,年均培训基层文艺骨干1000余名;成功举办元宵文艺民间文艺展演暨“非遗月”系列活动启动仪式、基层文艺骨干培训班、青少年儿童才艺大赛、广场舞大赛、德州市民间文艺展演等品牌活动。

(清风)

威海高新区文化惠民演出启动

本报讯 7月19日,威海市高新区2017年文化惠民送戏下乡演出在毕家疃社区正式开演。今年高新区文化惠民送戏下乡活动计划演出40场,自7月19日开始一直持续到8月底。当晚,高新区京剧团首先带来了京剧《夜深沉》《迎春》,之后《锁麟囊》《沙家浜》《智取威虎山》等多个居民耳熟能详的京剧选段纷纷上演,受到民众好评。

高新区文化惠民送戏下乡活动

自2015年启动以来,不断加大全区文化惠民力度,进一步均衡区内文化活动的开展,大力培育区内自发性群众文化团体,演出场次逐年增加。为保证演出质量,2017年当地严格审核剧团资质,参演剧团均需来了京胡伴奏《夜深沉》《迎春》,之后《锁麟囊》《沙家浜》《智取威虎山》等多个居民耳熟能详的京剧选段纷纷上演,受到民众好评。

高新区文化惠民送戏下乡活动

“临淄之夏”广场文化活动收官

本报讯 7月23日晚,由淄博临淄区委宣传部、区文化出版局等单位主办的第23届“临淄之夏”广场文化活动在该区落幕。闭幕式上,该区专业艺术团体及基层群众、文化志愿者等表演了曲艺《星光灿烂临淄城》、歌曲《和谐圆舞曲》等丰富多彩的节目。自今年6月启动以来,“临淄之夏”广场文化活动相继推出“乐舞临淄”舞蹈大赛、“齐

乐梨园”戏曲展演及优秀艺术团专场演出等17场文艺演出,让群众在“家门口”领略文化的魅力。

该广场文化是临淄打造“暖心文化”的一个品牌项目,已连续举办22年,通过展演、比赛等环节,众多基层文艺骨干脱颖而出,也推出了《齐风飞舞》《放飞童心》等一批文艺力作。

(孙丛丛 张长春)

肥城集中整治文化市场

本报讯 7月3日至15日,肥城市文广新局开展了网吧、娱乐场所集中整治行动。行动按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的要求,对全市网吧、娱乐场所进行了全面检查。其间,肥城市共出动执法人员270多人次,检查网吧、娱乐场所1200多家次,行政处罚网吧12家,其中7家网吧被给予警告、罚款的行政处罚,5家网吧被给予停业整顿的行政处罚。

具体工作中,肥城市文化部门与肥城市公安局建立了联合执

法机制,在不定期开展联合执法行动基础上,分别明确专人,负责日常执法管理信息的沟通与联系,将在执法管理中发现的问题及时交流传递,按照执法管理职责,依法进行查处。同时采取错时检查、联合执法、双随机抽查、大队负责人带班检查、局领导督查等多种方式,把生活区、校园周边的网吧作为重点检查对象,把查处违规接纳未成年人上网、未按规定核对上网消费者的有效身份证件作为重点检查内容,取得明显成效。(芭蕉)

一家民营文化企业的“双创”之路

——首届山东文化惠民消费季观察之四

本报驻山东记者 苏 锐

势互补;与济南市儿童艺术剧院签订战略合作协议,剧院负责剧目生产,公司推广营销。演艺资源整合的模式,在当时的山东引起广泛关注。

2009年,公司联合济南儿童共同打造“宝贝亲子剧场”儿童剧演出品牌,联合发起、承办“济南亲子剧”,从而达到以节日繁荣市场、以品牌培养市场的战略目标。如今的儿童剧演出,已由最初的票房不足2000元每场达到了每场1.5万元的最低保证。

世博演艺成立没多久,基于互联网+的新兴业态,公司开始致力于电子票务平台的打造。在缺人、缺钱的背景下,世博演艺打造了山东首家票务平台及电子票务系统——山东演出票务网(集团)。平台覆盖山东17个地市,演出市场占有率超九成。2013年,该项目获山东省政府文化领域创新最高奖——首届“山东省文化创新奖”。

届“济南新青年大学生戏剧节”,获得山东省内上百家高校的积极响应,成功搭建了大学生接触、了解、参与戏剧的平台。

2015年,世博演艺与济南市歌舞剧院联合发起“向阳花大学生流行音乐节”,每年举办一届,为热爱流行音乐的大学生打造了一个集竞赛、表演等元素为一体的展示平台。

看到剧场院线在未来城市发展中的重要潜力,世博演艺于2015年启动“都市实验剧场”小剧场院线布局。院线以儿童剧、小剧场话剧、音乐剧等舞台剧以及小型音乐会等商业演出及群众公益活动为主要内容,在人口密度大、有一定消费水平的大型社区、商场、文化产业园等地依托原有场地或自建演出场所开展演出业务。目前,世博演艺独立运营的都市实验剧场——JN150剧场已在济南市率先实现周末常态化演出。

此外,公司与济南市杂技团及国内外专业团体联合制作的“欢乐堡·俄罗斯皇家大马戏秀”每年演出500场次;公司制作的多档真人秀综艺节目已在腾讯、乐视、爱奇艺等网站播出,市场反响热烈。

2015年,世博演艺也迎来了重要拐点。当年11月18日,公司在全国股份转让系统挂牌,这是山东首家在新三板挂牌上市的演艺企业,同时也是全国首家在新三板挂牌的演艺全产业链企业。

搭建广阔平台 打造核心竞争力

山东正在促进文化消费方面全面

山东世博演艺股份有限公司(以下简称世博演艺)曾创下山东业内多个“第一”:第一家演艺全产业链股份制企业、第一家与体制内院团合作资源互补的演艺公司、第一家获得“山东省文化创新奖”的演艺行业单位……2008年成立至今,世博演艺始终聚焦文化产业前沿业态,大力推动行业领域创新,在促进文化消费方面取得了诸多经验。

从领域蓝海切入 走在创新前沿

世博演艺是大众创业、万众创新大军中的先行者。

2008年,几位有志于文化产业领域闯荡的年轻人聚在一起,成立了“山东世博演艺股份有限公司”。2009年元旦,世博演艺运作的首个项目——儿童剧《列那狐传奇》上演。成本低、风险小,世博演艺的创业者从在校门口发传单、找亲戚拉赞助、坐公交送票起步,开始了他们的摸爬滚打。

首个项目获得成功,世博演艺再次找到了上升的空间。针对国有文艺院团资源丰富但缺乏市场意识和营销经验的情况,世博演艺决定实行优

关注消费热点 向产业上游迈进

2010年起,国内资本出现涌向文化产业的热度。世博演艺并未被资本冲昏头脑,而是致力于向产业上游迈进。在前期演出经纪、票务营销、剧场运营的经验基础上,世博演艺开始向演艺产业源头进发。

2010年,世博演艺与济南市话剧院联合,打造了山东第一家专业的小剧场话剧演出品牌——“都市实验剧场”。剧场首演推出情感喜剧《画皮》,创造了济南小剧场话剧演出场次及观众数量的最高纪录。

2012年,世博演艺发起并承办首