

两部剧入选第十三届广东省艺术节参评剧目

广东东莞：锻造艺术精品 提升城市形象

谭志红

11月14日,第十三届广东省艺术节开幕,这是在党的十九大召开之后广东举办的首个全省大型专业艺术活动,是3年来全省舞台艺术创作优秀成果的一次大规模集中展示。本届艺术节共有30台剧目入选参评剧目,包括东莞市选送的粤剧《浴火凤凰》和音乐剧《酒干倘卖无》。这两部作品音乐动听、表演到位,代表了东莞近年来舞台剧创作的最高水平,具有很强的竞争力。

为更好地提升作品质量,做好参评参赛工作,东莞市文化广电新闻出版组织专家对两部剧进行修改提升,力争使其在本届艺术节上精彩亮相,取得优异成绩,展示东莞文化名城建设成果、彰显东莞文化软实力,提升东莞城市形象。

根据东莞市近年来艺术创作活跃、成绩优秀且演艺场馆齐全的情况,综合考虑承办条件及艺术创作等因素,广东省文化厅将东莞作为第十三届广东省艺术节的分会场。11月18日至25日,广东省木偶剧院有限公司的木偶剧《垃圾大战》、广东省话剧院有限公司的话剧《韩文公》、广东粤剧院的粤剧《还金记》在东莞市民艺术中心星剧场精彩上演,东莞市民在家门口就可以欣赏到高水平的文艺演出。

原创现代粤剧《浴火凤凰》：一曲雄浑凄婉的浪漫赞歌

革命的爱情分外浪漫。当舞台的幕布徐徐开启,悠扬的粤曲声声入耳,叶挺将军和夫人李秀文持续24年的爱情故事娓娓道来。由东莞市东莞长安戏剧曲艺协会粤剧团创排的现代粤剧《浴火凤凰》谱写了一曲雄浑而凄婉的血色浪漫赞歌。

10月30日晚,粤剧《浴火凤凰》在北京梅兰芳大剧院上演,受到了观众的欢迎和专家的好评。专家认为,该剧根据真人真事改编,很有教育意义,表现了叶挺夫妇的革命气质。强烈的时代感和民族感情令人赞赏,对张九龄诗句的运用让剧目富有诗意,可谓“豪情和诗情的结合”。

本土化是《浴火凤凰》的最大特征,戏剧元素、表现形式和演出团队都呈现出本土化特色。女主人公李秀文是长安镇乌沙村人,陪伴叶挺经历了从北伐到抗战胜利间的多次重要事件。她为新四军筹集资金、押送物资,为抗战作出了重要贡献。这种“巾帼不让须眉”的热血情怀和贤德淑惠的传统女性美德,备受百姓的敬仰与传颂。东莞长安

《浴火凤凰》剧照 杨泽彬 摄

戏剧曲艺协会粤剧团创始人李应梅表示,希望借粤剧这种本土艺术形式,宣扬他们的革命精神,呼吁人们树立家国情怀、不忘革命先烈。

李秀文的一生并不轰轰烈烈,在历史上着墨不多,以她为题材的艺术作品几乎为零。《浴火凤凰》第一次将叶挺、李秀文的动人往事搬上舞台,是这部剧的艺术价值所在。中国戏剧杂志社副编审今闻说,反映叶挺将军的作品不胜枚举,但表现其婚姻生活的作品不多见,更不用说在书面作品中都难得一见的李秀文的音容笑貌了。正面呈现叶挺夫妇的传奇人生,尤其以李秀文为第一主人公,《浴火凤凰》首开先河,是对叶挺将军题材艺术创作的新拓展,其独具的历史洞察力和审美发现,展示了主创们的胆识与功力。

《浴火凤凰》虽是地方题材,却是全国视野、中国气派。该剧以叶挺与李秀文的相识、相知、相爱为切入点,以爱情为轴,歌唱了二人的革命爱情故事。但是,它并没有局限于二人的小爱,而是置身于波澜壮阔的历史背景,着力表现李秀文这个平凡而伟大的女性的光辉。李秀文以平民之身思公卿之贵,以弱小之躯负家庭之担。

“不离不弃”是《浴火凤凰》的魂,也是李秀文身上所体现的中国女性的传统美德。为演好这个人物,剧组七易其稿,最终抓住了“不离不弃”这条主线,无论将军身陷囹圄还是顺风顺水,李秀文都始终如一。叶挺第七子叶正光表示:“这部剧写出了我父母的情感,这是真正的爱情,对现在的年轻人是一个好的示范。”

《浴火凤凰》是东莞长安戏剧曲艺协会粤剧团继《思源》《思进》等经典剧目后又一精品。东莞长安戏剧曲艺协会粤剧团作为一个业余粤剧团,成立25年来,共排演了近60部(首)粤剧粤曲,演出场次达2053场次,观众达300多万人次。“小剧团办了件大事情。”《剧本》月刊原主编安志强认为,《浴火凤凰》呈现完整、情感饱满,文武相得益彰,展现了民间剧团的靓丽风采。

《浴火凤凰》也是东莞市贯彻落实国务院、广东省关于支持地方戏曲传承发展相关政策的成果。近年来,东莞市为推动粤剧曲艺的繁荣发展,市、镇两级在资金、管理、人才等方面加大支持力度,创作生产了一批立得住、留得下的粤剧精品,《浴火凤凰》就是其中的佼佼者。

音乐剧《酒干倘卖无》：熟悉的旋律 深沉的父爱

音乐学院学生林美萱想

参加电视节目选秀,却遭到了被火烧伤、以拾荒为生的养父强叔的反对。林美萱一意孤行,成为一颗冉冉升起的新星,还被公司伪造了一个博眼球的身世。不料,好友将她的真实身份曝光,她因此遭受万千责骂。就在林美萱准备宣布退赛时,强叔承认自己与林美萱没有血缘关系。之后,强叔失踪了,师兄揭开了她被收养的身世之谜。“没有天哪有地,没有地哪有家,没有家哪有你,没有你哪有我……”决赛现场,林美萱以一曲《酒干倘卖无》唱出了对父亲的感激和思念。音乐剧《酒干倘卖无》在人们熟悉的旋律里,讲述了成全与救赎、理解与包容的故事,犹如一剂催泪剂感动了观众。

音乐剧《酒干倘卖无》由东莞塘厦松雷音乐剧剧团制作。该剧取材于台湾经典电影《搭错车》,融入了《酒干倘卖无》《一样的月光》《是否》《请跟我来》等多首经典歌曲。但这并不意味着它是一部“新瓶装旧酒”的作品。导演、编剧周可以说,该剧在经典名曲原有的基础上,融入选秀、造星、追梦等热点元素,演绎父女在梦想与亲情之间的艰难抉择,让观众感受人性深处平等的爱与成长的力量。这其中,有亲情的震撼,有对梦想的思考,更有爱的力量。国际艾美奖评委吴泽涛认为它“具有象征意义,映射很多当下的现实问题,值得深思”。

爱,深沉的父爱,是音乐剧《酒干倘卖无》的主题。剧组主创团队有一个共识,就是要用音乐剧唤起人们的敬畏与爱。赵巍(饰强叔)和曹博(饰萱萱)两位主演用堪称完美的形体表演、精湛的唱功、完整的情绪表达,很好地诠释了这一主题,扣人心弦。父亲从反对女儿参加选秀,到后来拿出积蓄支持她,再到做亲子鉴定以帮助女儿

《酒干倘卖无》剧照

走出漩涡,剧情波澜起伏,父爱绵延不绝。父亲的歌声直透人心,对女儿的无私的爱令人动容。

爱是无私的,也是平等的。得知真相的萱萱幡然悔悟,承认了自己的身世,用歌声道出了“如果没有养父的养育,哪有今天的生活”的人生感悟,唱出了女儿对父亲深深的歉意。她坐在强叔三轮车前反复哼唱着《酒干倘卖无》,不仅完成了对灵魂的一次救赎,也是对爱的回应和接力。

有没有好的音乐,是衡量音乐剧成功与否的重要标志。《酒干倘卖无》融入了百老汇的经典歌舞风格和Hiphop舞蹈,还特别邀请了艾美奖最佳音乐大奖获得者、好莱坞华裔作曲家王宗贤为音乐总监。他对上世纪80年代多首脍炙人口的歌曲进行改编,加入电子音乐元素,凸显时尚和现代感,并创作了《世界之巅》《星光》《你还是娃娃》等新歌曲。

《酒干倘卖无》已在上海、深圳等地演出,受到了观众的好评。除了精彩的剧情,该剧对舞台细节精益求精,舞美、道具、灯光都成为讲故事的载体,让观众感动又震撼。舞台艺术装置以玩具魔方为灵感,在灯光与多媒体的配合下,可快速切换场景,让观众目不暇接。

北京市剧院运营服务平台
BEIJING CULTURAL-SERVICE-PLATFORM OF THEATRE OPERATION

低价看好剧 就在家门口

北京市剧院运营服务平台掀起观演热

党的十九大报告指出,中国特色社会主义进入新时代,我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。北京市剧院运营服务平台积极贯彻落实十九大精神,让首都百姓在家门口就能低价赏好剧,更好地满足人民的精神文化生活需求。

低票价高享受

11月14日晚,长安大戏院,随着音乐接响,王萍的心也被拨动了。台上演出的是评剧《花为媒》。对于戏曲,戏迷王萍除了热爱、欣赏之外,还有一份独特的感情。对她来说,每周一次到剧院看演出,已经成为近两年的生活方式。她说:“我特别喜欢看戏,很享受在剧院看戏带来的那种身心愉悦的感觉。”受曾在话剧团工作的小学老师的影响,王萍一直热爱文艺,退休后更是痴迷戏曲,而她真正开始频繁走入剧场,享受戏剧带给她的快乐,还得从2015年说起。

2015年11月,在朋友的介绍下,王萍使用了北京市剧院运营服务平台(以下简称“剧院平台”)。她感慨:“真是太好了,不贵的票价可以欣赏到全国各地一流剧团、一流演员带来的一流剧目。”

“你能想象吗?我曾花不到100元在梅兰芳大剧院观看了于魁智、李胜素的演出,他们可是京剧界的‘金童玉女’。”说起这,王萍提高了嗓音。最让她津津乐道的是,这两年,随着外地来京演出的院团越来越多,她在家门口就能欣赏到全国各地最有代表性的演出了。“不同地方的戏有不同的风格,我都喜欢,像河南的豫剧、河北梆子、陕西秦腔等,在剧院平台都能以低票价看到,在北京,作为一个观众真的很幸福。”

然而,在剧院平台面世以前,王萍还是另一番感受。退休后,她一直十分关注演出信息,但是要么不能及时找到相关信息,要么就是演出票价太贵,让她对剧场演出望而却步。但是现在,只要登录剧院平台,全年的演出信息一览无余,合作剧场遍布北京城,让她在家门口就可以看到全国各地的好剧。

王萍只是通过剧院平台受益的数十万观众之一。剧院平台运营方、北京市演出公司董事长张海君表示,北京市文化局推出剧院平台的目的是缓解北京文艺演出市场“两高一不平衡”问题,即租用剧场成本过高、演出票价过高、剧场资源利用不平衡。据文化局调查,北京市共有各种类型的文艺院团642家,大多数艺术院团没有自己的演出场所,需要租用剧场。同时,剧场资源利用不平衡,北京市注册营业性演出剧场105家,但全年演出场次超过200场的只有30余家,大多数剧场全年演出场次不足100场,利用率不高。“剧院平台的建立,主要是针对院团无剧场,剧场无演出的不平衡问题,同时通过‘保低限高’政策保证30%以上低价票,让观众得到实实在在的实惠。”

剧场有戏演 经典再复排

有戏剧剧场才能活起来。剧院平台通过购买公共文化服务的方式,集中统一购买剧场资源,为一些院团和观众知晓度不高的剧场带来了发展新动力。

位于北京丰台西罗园的全国地方戏演出中心,如今是外地剧团来京演出的首选地。而在2015年之前这里还只是中国评剧大剧院,承接着不多的演出。“我们是剧院平台的受益者。”中国评剧院副院长蔡长旭介绍,中心过去是中国评剧大剧院,虽是中国评剧界的最高殿堂,但外地院团不接受,认为其是评剧演出地。

2015年,剧院被定位为全国地方戏演出中心,并被纳入剧院平台,此后无论是演出场次、剧院收入还是剧院知名度都有了大幅提升。蔡长旭介绍了一组数据,2015年,剧院演出131场次,收入400多万元;2016年,演出151场,收入800多万元。

“现在是剧院发展最好的时候,随着承接演出越来越多,剧院知名度越来越高,合作也就越来越多。”蔡长旭说,下一步,剧院正在策划主题演出季,如春节演出季、京津冀评剧展演等活动,进一步推动剧院演出平台建设。

在剧院平台的推动下,剧场不仅有戏演,还为剧团复排经典剧目,为外地剧团来京演出解除了后顾之忧。对入选剧院平台的优秀剧目,北京市文化局通过零场租、低场租和演出售票补贴三种方式给予扶持。

由北京城市当代舞团创作的舞剧《国色》就是以高质量赢得了一天装台、两天演出,一共3天零场租的支持。自2011年在国家大剧院首演、次年在海口演出两场后,《国色》就远离观众了。主演滕爱民说,租剧场演出对一个民营舞团来说是个奢望。小剧场一天场租三五万元,大剧场10多万元。由于舞蹈是小众艺术,租剧场演出无法收回成本。

2016年,《国色》入选剧院平台,剧院平台组织的公益讲座和统一宣传,让两场演出的门票几乎售光。中国舞协相关负责人观演后选定《国色》参加德里国际艺术节,一些剧院也主动邀请其前去演出,《国色》终于又一次走到观众面前。

连日来,云南花灯剧院正在紧张排练。下个月,他们将再次来到北京,为北京观众带来演出《郑喇叭外传》。去年,他们带来的云南花灯戏《走婚》受到北京观众的热烈欢迎。“花灯戏在云南有非常好的群众基础,是一种非常接地气的表演方式,能把地方戏带到北京、带到更高的平台是我们的梦想。”云南花灯剧院院长黄绍成说,虽然有梦想,但出于经费考虑及对北京观众接受度的担忧等因素,他们已经连续8年来到北京演出。去年入选剧院平台,才让

加入会员 走进艺术
精彩互动 优惠观剧
咨询电话:40060-96260

扫码有惊喜

梦想变成现实。“北京观众非常热情,我们演出两场,第一场满座,第二场很多观众都买不到票。观众的热情让我们很受鼓舞,今年我们又创作新作,并再次入选剧院平台。”

培养好剧目 引领观演潮

作为繁荣首都文艺舞台、引导精品创作的创新之举,剧院平台力争成为北京剧院资源的统筹平台、优秀剧目的推介平台、精品剧目的孵化平台、文化惠民的实施平台。

如今,回顾两年来的实践,张海君感触地说,剧院平台有效促进了院团与剧场的对接,让院团有地方演戏,剧场有戏可演,大大激活了文艺院团的创作动力,在带动剧目生产、剧场运营、文艺市场培育上起到了引领作用。

据2016年统计数据,剧院平台共推出117台剧目,在24家剧场演出215场,演出类别涵盖戏曲、话剧、儿童剧、音乐会、舞剧等12种艺术形式,演出团体来自全国13个省市。所有入选剧目最高票价不超过380元,低于100元的门票占到总票量的50%,吸引观众10余万人次。演出市场良性循环,过去“两高一不平衡”现象得到了缓解,形成了剧场、院团、观众多方受益的共赢局面。

在京剧名家裴艳玲演出结束之后,两名观众的对话让张海君印象深刻。“真好,几十块钱的票看这么棒的戏。”“是呀是呀,咱明年还来看。”他们的对话让张海君看到,观众走进剧场看戏、欣赏并认可演出,这本身也是培养观众文化消费习惯的过程。

剧院运营服务平台面向全社会征集剧目,不论京外或京内,不论国有或民营剧团。征集到的剧目由专家委员会进行严格把关和筛选。对于进入平台演出的剧目给予相应的场次场租费补贴。平台建立之初,剧目选择还是以北京为主,涵盖津冀,从2016年开始,逐渐辐射全国。“这也是北京作为全国文化艺术中心的责任。现在,剧目内容更丰富、表演形式更多样,现场演出更精彩,颇受北京观众欢迎。”张海君说,平台还把培育观众作为重要职能之一,通过网络抢票、走进社区宣传剧目等方式,精准对接有需要的观众群体,坚持在票价方面推出实实在在的优惠外,还组织一些剧种普及讲座、体验等活动,针对不同剧目和观众群体推行引导性欣赏,提高观众参与度及欣赏水平。

“在剧目选择上,之前主要是通过征集的方式,现在逐渐加强主动策划,作为尝试,剧院平台打造了‘全国地方戏演出中心精品剧目展’‘纪念建党95周年暨长征胜利80周年演出季’等活动,取得了良好的效果。”张海君透露,未来,剧院平台将加强优秀剧目请进来,明年计划推出“改革开放40年优秀剧目展”“地方戏曲名家名剧展”等,让北京观众通过剧院平台看到全国最好的剧。(纪娟丽)