不仅是演出场所,更是寄托梦想的地方

——记北京梅兰芳大剧院开业10周年

本报记者 刘 淼

北京梅兰芳大剧院,这座以京剧艺术大师命名,被无数优秀戏曲表演艺术家簇拥,兼具中国气派和现代风范的艺术殿堂,日前迎来开业10周年庆典。

10年来,这座隶属国家京剧院、地处北京市西城区金融街与平安里交汇点的剧院,以弘扬中华传统文化为核心,以专业京剧表演剧场为基本定位,不断赋予传统文化在新时代的内涵和现代表达。

2600场演出,其中京剧演出1500场,国家重点院团5万余名专业戏曲演员登上舞台,让戏曲艺术薪火相传;耳熟能详的传统佳作常演常新,近40个地方剧种携精粹焕发各自光彩;多措并举,敞开梨园,接待观众约235万人次……"10年来,梅兰芳大剧院始终坚持把社会效益放在首位,有效把握社会效益和经济效益关系,不断丰富优质公共文化产品和资源供给,坚持发挥公共文化产品在弘扬社会主义核心价值观中的重要作用,运用丰富的艺术形式和手段,描绘了传统戏曲文化的多彩画卷,书写了文化强国建设的隽永篇章。"国家京剧院副院长刘玉普说,10年时间让梅兰芳大剧院真正成为一方传播戏曲艺术、展示国粹之美的文化阵地。

现代京剧《红灯记》剧照

国家京剧院青年演员郭霄至今仍记得自己第一次登上梅兰芳大剧院红氍毹时的情景。"那部作品叫《国韵·湖上情缘》。当时,我刚刚从学校毕业,进入国家京剧院工作。和那么多位艺术家同台,真的是我之前想都不敢想的事情。之后的几年,正因为有张建国、袁慧琴、宋小川等老师们的提携,我才能尽快成熟,从一个青涩的学员成长为一名剧院信任可以委以重任的青年演员。"郭霄说,梅兰芳大剧院的红氍毹见证了她的成长,对于她来说,那里不仅是演出场所,更是寄托梦想的地方。

京剧名家袁慧琴已经记不清自己究竟多少次走上梅兰芳大剧院的舞台。"就以《曙色紫禁城》为例,这部作品在梅兰芳大剧院完成首演,之后陆续演出了近50场,80%的演出都是在这儿。"在袁慧琴看来,梅兰芳大剧院为艺术家和观众架起了一座桥梁,艺术家为观众展示京剧博大精深的魅力,观众也见证了演员的成长。

"梅兰芳大剧院始终承载着梅兰芳先生的艺术精神,承载着几代京剧人的责任,唱响时代主旋律,弘扬戏曲文化,传承戏曲艺术,坚持艺术回归大众、贴近生活、心系观众。"出生于京剧世家的吴玉祥是一位资深戏迷,对10年间在梅兰芳大剧院看过的戏,他如数家珍:"《龙凤呈祥》《杨门女将》这样的骨子老戏不知道看了多少遍,《红灯记》《智取威虎山》等经典现代戏就更熟悉了,《党的女儿》《横空出世》这些国家京剧院近几年的新创剧目,我也都看了。我家几代人都是从事京剧工作的,我从小耳濡目染,深知演职员们的不易。能在梅兰芳大剧院看到这么多精彩的演出,享受这么优质的服务,我特别满足。"

为庆祝梅兰芳大剧院开业10周年,国家京剧院精心准备了丰富多彩、形式多样的活动。据国家京剧院副院长陈樱介绍,《党的女儿》《西安事变》《蝶恋花》《红灯记》4部思想性、艺术性、观赏性俱佳的精品现代戏作品是此次庆典的重点演出;11月24日至12月3日,集结了国家京剧院3个演出团以及院内外众多老中青三代艺术家同台献艺的"梅兰芳大剧院开业10周年庆典演出"在10天内密集举行,于魁智、李胜素、张建国、袁慧琴、李海燕、江其虎、宋小川等国家京剧院领军人物以及众多中青年演员悉数登场,叶少兰、赵葆秀、杜镇杰、王艳等倾情助阵。

除精彩纷呈、名家荟萃的演出外,特别策划的"梅兰芳大剧院开业10周年回顾展",集中展示了10年来剧院成长与繁荣的珍贵瞬间;自11月12日起,每周日举办剧院开放日活动,每次邀请10位热心观众到梅兰芳大剧院内部进行参观;邀请知名艺术家为广大戏曲爱好者进行戏曲知识大讲堂活动;邀请艺术家到梅兰芳大剧院小剧场进行演前导赏讲座,为观众介绍当天演出剧目以及剧中所涉及的行当、音乐等知识,并详细讲解演出精彩看点;组织京剧票友演唱会,让京剧票友不仅能站上专业舞台,还能与国家京剧院乐队合作,参与的票友中不乏国家京剧院基层帮扶基地的代表。

"十年辉煌,新的起点,新的征程;十载春华,不懈耕耘。未来,梅兰芳大剧院将着力塑造自身专业戏曲剧场的概念,不断提高服务品质,充分发挥剧院在传承优秀传统文化,展现中华文化独特魅力,培育社会主义核心价值观等方面的重要作用。以独特的品牌优势,植根于首都文化沃土,不忘本来、吸收外来、面向未来,传递京剧艺术海纳百川的宽广胸怀。"陈樱说。

《伶人王中王》第三季开播:

不同的剧种,一样的坚守

本报记者 罗 群 文/图

山西卫视《伶人王中王》第三季近日开播,来自越剧、豫剧、蒲剧、锡剧等不同剧种的名家同台表演,与其说是竞技、比拼,不如说是展示、切磋。

不同剧种的名家唱着韵味不同的声腔,念着风情各异的道白,演绎着各具况味的人生悲喜,但他们对戏曲艺术的热忱是相同的。一位位戏曲人的探索、坚守,不仅成就了好看好听的《伶人王中王》,更传承着中国戏曲、中华文化的根脉。

孔向东:
把声乐技巧融入蒲剧演唱

来到《伶人王中王》的舞台,蒲剧名家孔向东的第一感觉是紧张。"我来自基层团,每年在农村演出400多场戏,很少有时间和机会跟各大剧种的名家一起学习交流。"孔向东说,他最紧张的是第一场录制的时候,嗓子都因此发不出声音了。为了调整好状态,他扮好了戏就到后台找人闲聊,或者默默琢磨戏的内容、角色的情感。孔向东感到,第一场录制就像演戏时的第一句唱腔那样重要,这句唱不好、感觉不对,这一本戏都很难唱好;这一句唱顺了,戏与人物的基调也就稳了。"第二天录制,我的感觉慢慢好起来,轻松地找其他演员聊天,向他们学习。再后来我开始享受舞台,享受评委的点评。"孔向东说。

对孔向东来说,在《伶人王中王》演出与平时在基层表演不同。在农村给观众演出时,时常在室外,受限于客观环境,演员必须把表演适当"放大",观众才看得见、听得见、看得懂,但《伶人王中王》的舞台更要求规范精准,表现人物内心,展现剧种特色,绝对不能"洒狗血"(戏曲术语,指过火、过度的表演)。"蒲剧又名乱弹,不熟悉的人会觉得蒲剧最大的特点就是'吼'。然而随着时代的发展、审美环境的变化,蒲剧必须调整唱法和风格,接近年轻观众,绝不能再'吼'下去了。"孔向东说。

孔向东从小喜欢声乐,还专门学习过一段时间,尽管后来从事了蒲剧,但平时仍很喜爱唱歌。多年以来,孔向东一直尝试把声乐的唱法融入蒲剧演唱,追求更加自然、平实而具有表现力的声音。"我唱蒲剧时会去找'喉头打开'的感觉,这样的声音更坚实、从容,这就是从声乐里借鉴来的。唱高音时,我多用立音,发展头腔共鸣,这是从京剧那里学来的。"孔向东说。

周东亮:
我来给观众换换口味

与孔向东最初的紧张不同,锡剧名家周东亮的状态从一开始就非常轻松。"我就是来玩一把,展示一下锡剧,给听惯了粗犷豪迈的北方剧种的观众换换口味。"周东亮说。

周东亮不是来比赛的,在他看来,《伶人王中王》的初衷和意义也不是比赛,而是展示、推广全国各地的剧种。"锡剧不算是大剧种,许多观众对它不熟悉,作为江南孕育的剧种,锡剧的风格是小桥流水、温婉典雅。"周东亮用作品、用演出向观众展示着锡剧的风采。"我在剧目选择上有所考虑,有的片段重演唱,有的片段重表演,力求展现得全面一点。"周东亮说。

除了展示剧种与个人的风采,周东亮来到《伶人王中王》还抱着会友、学习的目的。"难得有机会把这么多戏曲人聚在一起,切磋交流。"周东亮说,有不少传统剧目,如《红鬃烈马》《金玉奴》《白蛇传》等,是许多剧种所共有的剧目,但不同的剧种、演员演起来,风格大不相同,剧种之间互相学习、借鉴,对各自的发展都有益。

陈飞:
技巧用得不适宜,就是画蛇添足

在人们的一般印象中,越剧是唯美典雅的,长于抒情,适合表现才子佳人题材、情感细腻委婉的作品。在《伶人王中王》的舞台上,越剧名家陈飞用表演让人们意识到,一个剧种的风格可以很多元、很包容。

在本季《伶人王中王》第三场的录制中,陈飞演出了越剧《女吊》选段,长水袖的运用让人叹为观止。陈飞说,除了《女吊》,她在《情探·行路》中也运用长水袖的技巧来表现善良美好的女子的悲剧命运。"我的长水袖是向有'水袖大师'之称的京剧名家李德富老师学的,这个技巧对塑造剧中人物非常适合。"陈飞表示,越剧是个年轻的剧种,善于学习吸收、博采众长,只要化用得当,其他艺术门类的精华皆可为越剧所用。陈飞从小就跟越剧、京剧、昆曲等不同剧种的老师学习、练功,后来又向川剧学习过帽翅功,向秦腔学习过喷火等。陈飞艺多不压身,但她对技巧的使用非常慎重,她说:"技巧一定要为塑造人物服务,一旦技巧用在不适宜的地方,就成了画蛇添足。"

陈飞说,自己因为年龄原因,嗓音、身体条件开始走下坡路,希望通过舞台的锻炼和滋润让艺术的黄金期多保持几年,这也是她欣然来到《伶人王中王》的原因。

越剧名家陈飞拍摄《伶人王中王》第三季宣传照

山东启动戏曲青年名家评选

本报讯 (驻山东记者苏锐)山东省文化厅近日启动第二届"山东戏曲青年名家"评选,入选演员将于12月底在济南参加集中展演活动。

"山东戏曲青年名家"评选是"山东省青年艺术家培养宣传推介工程"的一部分,旨在加强戏曲领域青年拔尖人才培养,夯实山东戏曲艺术持续发展的人才基础。评选标准明确,被推荐或提名人员应当热爱戏曲艺术,德艺双馨,具有强烈的学习、成长热情,是本地、本单位重点培养人员;有较高的艺术素养和丰富的创作成果,无违法乱纪或其他违反公序良俗的行为。评选结束后,山东文化部门将邀请专家,就角色塑造、表演技能等对青年演员进行指导,帮助他们深化对角色的理解和认识、提升表演水平。同时,山东还要求相关院团在重点剧目创作、外出学习观摩、培养进修等方面,对"山东戏曲青年名家"优先安排。

为持续推动青年艺术人才成长,山东省文化厅近年来正探索实施"名家传艺"、青年艺术家创作项目扶持、中青年艺术人才培训研修等相关政策,以期形成支持青年人才学习成长、排戏创作的长效扶持保障机制。

原创话剧《韩文公》凸显韩愈高远情怀

本报讯 (记者罗群)12月18日、19日,由广东省话剧院有限公司打造的原创话剧《韩文公》在北京上演。

话剧《韩文公》由刘永来、杨昕巍编剧,杨昕巍执导,秦立运担任舞美设计。该剧取材于唐代文学家韩愈担任潮州刺史期间的经历,不仅展现韩愈为民、务实、清廉、勤政的为官之道,而且通过情节推进来传达韩愈的思想,凸显其忧患意识和高远情怀。

话剧《韩文公》在艺术上勇于尝试,采用散点结构展开故事,削弱连贯的故事性,从韩愈为官、为师的点滴入手辐射其整个人生。该剧舞美设计方面除了运用写意的布景,还使用了7层全机械移动平台,为观众带来强烈的视觉冲击。"我们希望通过深挖中华传统文化中的人和事,赋予它们当代精神与现代意义,将'执政须爱民、为官须作为'等观念传递给观众,这也是该剧立于当今舞台的现实意义。"该剧出品人、广东省话剧院有限公司总经理杨春荣说。

据了解,该剧从策划到创作完成历时两年,迄今已演出60余场,经历了5万余人次观众的检验,并获得广东省第十届精神文明建设"五个一工程"奖、第十三届广东省艺术节剧目一等奖等奖项。

北京连推三场"全堂八角鼓"演出

本报讯 近日,由北京市西城区文委主办,北京市西城区非遗保护中心、北京集贤弘艺文化中心承办的"全堂八角鼓"演出在北京天桥剧场连演3场,收获了各方好评。

"全堂八角鼓"是北京独有的一种综合性曲艺表演形式,是18世纪到20世纪初北京雅文化的代表,是北京悠久历史文化的一个缩影。此次3场定位不同的演出,给观众带来了近年不多见的曲艺视听盛宴。

首场是老艺术家专场,突出一个"淳"字,保留了全堂八角鼓的基本原貌。张博、侣童强等9位的十不闲《发四喜》拉开了演出的序幕。章学楷、刘春爱、刘秀梅、孟昭宜、田学明等名家把全堂八角鼓中各重要曲种演绎得淳厚多姿、回味绵长。徐德亮、王玥波等跨曲种加盟,让连珠快书更富感染力。著名评书表演艺术家田连元给观众带来惊喜,让观众领略了评书巨匠的风采。

第二场是师徒专场,突出一个"传"字。全堂八角鼓的关键在传承。赵玉明、张秋苹等曲艺名家列阵,带着他们的爱徒杨云、志淑燕、韩梅等共同表演,展现了曲艺的传承发展脉络。

第三场是南北交流,突出一个"新"字。全堂八角鼓的出路在创新。高博文、姚依依的评弹开篇《宝玉夜探》、阮继恺的上海说唱《金陵塔》、施敏的四川清音《竹颂》等,展现了南北不同地域、不同语系、不同曲种间的交流与辉映。 (张 军)

老艺术家专场演出现场

话剧《花桥荣记》讲述两岸乡愁

本报讯 (记者刘淼)"那双筷子还在老家筷筒,那碗米粉还在老家碗中,那扇老门还在梦里打开,那个味道还在老家等我重逢……"近日,话剧《花桥荣记》将这淡淡的乡愁带给了北京天桥艺术中心大剧场的每一位观众。

话剧《花桥荣记》由广西群众艺术馆、广西中华文化促进会联合出品,根据作家白先勇同名小说改编,张仁胜担任编剧,胡筱坪执导。该剧通过台北桂林米粉老字号"荣记"的沉浮和人物坎坷的命运,以及剧中人物对故乡广西一次次的回忆,呈现桂林米粉的熬汤秘方、马肉腌制的独门绝技以及米浆滤水、米粉蒸煮、米粉揉团等米粉制作传统工艺。值得一提的是,剧中嵌入漓江、桂剧、桂花等桂林独有的文化符号,着力表现了台北的广西人永藏心底的乡音、乡情、乡恋,用米粉串起了海峡两岸隔不断的文化血脉,更让人看到身居宝岛的广西人的乡愁之源。

诗歌剧《大哉·吴昌硕》浙江安吉首演

本报讯 (记者刘淼)原创诗歌剧《大哉·吴昌硕》日前在浙江安吉首演。

《大哉·吴昌硕》由安吉公益合唱艺术协会、中国和兑之吉诵客学院共同创作编排,包括《安且吉兮》《水墨鄣南》《艺海游弋》《爱国情怀》《明月前身》《青山绿水》6个篇章,通过合唱、独唱、吟诵、歌剧、民族乐器等诸多艺术形式,展现中国近现代国画家、书法家、篆刻家吴昌硕的人生经历与艺术精神。该剧由王子瑜担任总导演、作曲、指挥、音乐总监,郑依群担任编剧,田先钰担任总顾问,吴涤担任配器、编曲、音乐顾问。

据吴涤介绍,该剧在配器编曲创意上,充分将吴昌硕诗书画印之灵动气韵与中国古典音乐写意之美融合,比如第二篇章中的作品《梅花颂》,运用古筝、古琴、竹笛以及多声部合唱,渲染出吴昌硕对梅花的钟爱之情以及吴昌硕梅花系列作品的高洁之美。在演出之后举办的研讨会上,来自全国各地的艺术家、评论家对该剧的立意、创作、表演给予高度评价。

据悉,首演后该剧将进行全国巡演,并已接到澳大利亚等国家的巡演邀请。