

校园版《牡丹亭》:好一对如花美眷

本报记者 张婷

“原来姹紫嫣红开遍……”4月10日,一台由高校学子演出的校园传承版《牡丹亭》亮相北京大学百年周年纪念讲堂。全场座无虚席,观众屏气凝神,随着台上大学生的一招一式、一字一句沉浸在剧中主人公杜丽娘和柳梦梅亦真亦幻的爱情故事中,感受昆曲经久不衰的魅力。

这出得到北京很多院校师生及白先勇、蔡少华、汪世瑜等业界人士高度评价的校园传承版《牡丹亭》,是北京大学十几年来“昆曲进校园”的成果,更是引导青年群体传承中华优秀传统文化的有效之举。

昆曲通选课在北大很热门

北京大学与昆曲有着百年渊源。北大副校长王博表示,上世纪初,蔡元培校长及吴梅等热爱昆曲艺术的学者将昆曲引入北大,作为美育的重要内容。此后,几代师生薪火相传,俞平伯、浦江清、朱德熙、林蕙等名家学者都在北大不遗余力地研习昆曲。

新世纪以来,尤其是2005年,美学家叶朗与白先勇联手举办青春版《牡丹亭》进北大以及昆曲文化周,北大的昆曲教育开始蓬勃发展。2009年,“北京大学昆曲传承计划”实施,此后北大开设“经典昆曲欣赏”通选课,邀请海内外昆曲名家及知名学者以讲座形式,让学生近距离感受昆曲之美,使得昆曲的欣赏和学习开始具有系统性。2013年,北京大学昆曲传承与研究中心成立,进一步推动了昆曲的校园教育。

如今,昆曲课在北大成了极为热门的通选课程,“每节课座位都被提前占满,学生和来自校外的爱好者还常常席地而坐。”此课主讲之一、北大艺术学院副教授陈均说,更重要的是,继北大昆曲课之后,香港中文大学、台湾大学等也陆续开设了昆曲公选课,借鉴的就是北大昆曲课的模式。昆曲课程的影响力在各地校园里渐渐蔓延开来,培养了一批热爱昆曲的青年学子,引发了他们对传统文化的广泛关注。

在校园传承版《牡丹亭·惊梦》中,席中海、陈越杨分饰柳梦梅、杜丽娘。(北大昆曲传承与研究中心供图)

16所高校学子合演《牡丹亭》

“这台演出真的是有模有样啊!”演出现场,作为校园传承版《牡丹亭》总制作人、总策划的白先勇既高兴又自豪地对观众说,“昆曲作为一种古老的艺术,需要有年轻的生命来演绎其中的青春。校园传承版《牡丹亭》就是面向当代青年的,从当代青年的审美出发为《牡丹亭》注入新鲜血液。”

由北京大学昆曲传承与研究中心制作、推出的校园传承版《牡丹亭》于2017年7月建组,并获得北京文化艺术基金支持,校园传承版《牡丹亭》培养并吸收热爱昆曲艺术,且有一定表演天赋的学生加入其中。演员以北京大学为核心,涵盖了北京16所大学和一所中学,包括清华大学、北京师范大学、中国

戏曲学院等。尤为可贵的是,14人的乐队也由学生组成。

校园传承版《牡丹亭》以近年来在高校内享有盛誉的苏州昆剧院青春版《牡丹亭》为蓝本,邀请原班人马作为指导老师。经过“一对一”训练的学生们承袭了青春版“真传”,演得一丝不苟、情深意切,不仅让现场观众落泪,也得到了导演汪世瑜的认可。“校园传承版《牡丹亭》的演员与乐队虽然都是由高校的业余爱好者组成,但是经过大半年的磨炼,已经很有成绩,有青春的气息,这样的排演很有意义。”汪世瑜说。

昆曲传承基地挂牌

为更好地发挥北大对昆曲传承的重要作用,继续实施昆曲传承计划,4月9日,教育部中华优秀传统文化(昆曲)传承基地在北大挂牌,叶朗、白先勇被聘为昆曲传承基地名誉主任。

该基地的目标是以建设北京大学通选课“经典昆曲欣赏”等为中心,加强与支持学生昆曲社团的建设与发展,昆曲大师工作坊的策划与实施,在高校培养新一代的青年昆曲人才,并排演校园传承版《牡丹亭》和其他剧目。同时,进一步推进昆曲的研究,以昆曲艺术的记录、保存、研究与推广为中心,发挥北大的昆曲研究优势与教育功能,并向中小学及社会普及推广。

作为昆曲进校园的主要推动者,叶朗对昆曲在校园艺术教育中的作用评价甚高:“从专业知识和技能来说,美育、艺术教育的直接帮助好像不明显,但从思维能力和热情、性格,以及多才多艺、学识渊博方面来说,这正是美育、艺术教育的独特功能。”

在白先勇看来,“北京大学昆曲传承计划”在昆曲教育上有着深远影响,而中华优秀传统文化(昆曲)传承基地的建立,尤其是学子们携手演出校园传承版《牡丹亭》,则是昆曲传承计划成功实施的证明。“这也标志着昆曲的观众也能成为昆曲的演出者,从传播到传承,再到更进一步的传播,形成昆曲教育的良性循环。”白先勇说。

艺术·资讯

第七期北京市优秀中青年编剧导演研修班结业

本报讯(记者罗群)近日,由北京市文联和北京师范大学共同主办,北京师范大学教育培训中心承办的“第七期北京市优秀中青年编剧导演研修班”在北京举行成果汇报暨结业仪式。

据了解,第七期研修班于2017年8月28日开班,共招收学员37名,涉及文学创作、电影、电视、戏剧、舞蹈等多个艺术门类,是近年来招收学员人数最多的一期。其中“80后”“90后”学员

21名,体制外文艺工作者16名,占学员总数的近50%。研修班借助北京师范大学的教学优势,采取讲座、专题研讨、案例分析、模拟演练、实地考察、互动交流等方式,为学员提供理论学习、提升和实践锻炼的机会。集中授课阶段邀请了周铁东、何冀平、汪海林、芦苇、龚应恬、史航、余飞等业界名家为学员授课。研修班学员集体创作的微电影《任意门》于今年2月开机,并在结业仪式上迎来首秀。

红色话剧《赤子》启动排演

本报讯 为纪念浙江省三门县亭旁起义90周年,4月16日,由浙江话剧团有限公司和三门县旅游开发投资有限公司联合创作的话剧《赤子》在杭州启动排演。

亭旁起义是包定等人在1928年领导的农民起义。话剧《赤子》以这段特殊历史为背景,展示了二次革命时期浙江省第一个苏维埃政权的诞生过程,弘扬了中华儿女浴血奋战、舍生忘死的革命精神。

该剧特邀一级编剧陈国锋担任编剧,梅花大奖获得者宋国

锋担任导演,吉京京、魏鹏等一批“浙话新势力”演员担纲主演。“话剧《赤子》将坚持现实主义与浪漫主义高度融合的艺术创作风格,主创们演英雄,学英雄,探初心,坚定信仰。”宋国锋说。

浙话董事长王文龙介绍:“《赤子》是浙话继话剧《谁主沉浮》之后创作的又一部讴歌党、讴歌人民、讴歌英雄的红色话剧,是浙话践行‘不忘初心,牢记使命’主题教育活动的具体体现。”

据悉,话剧《赤子》将于5月17日在杭州首演。(哲华)

法语音乐剧《罗密欧与朱丽叶》再现原版经典

本报讯(记者郭人斌)由天津北方演艺集团引进的法语原版经典音乐剧《罗密欧与朱丽叶》将于5月4日至5日在天津大剧院歌剧厅上演。这也是该经典剧目第三次到访中国。

法语音乐剧《罗密欧与朱丽叶》改编自莎士比亚同名剧作,由法国乐坛教父级大师捷哈·皮斯葛维奇耗费两年心血完成。2001年,捷哈·皮斯葛维奇带着《罗密欧与朱丽叶》在巴黎进行了首演,当年的观众数量就达到200万人次。风靡法国后该剧迅速成为全球最受欢迎的法语音乐剧。2012年该剧在上海连演20场,2016年在广州和北京演出30场。此次天津北方演艺集团不仅将《罗密欧与朱丽叶》引进天津,还将将其纳入2018年文惠卡重点引进剧目,观众将获得更多购票优惠。

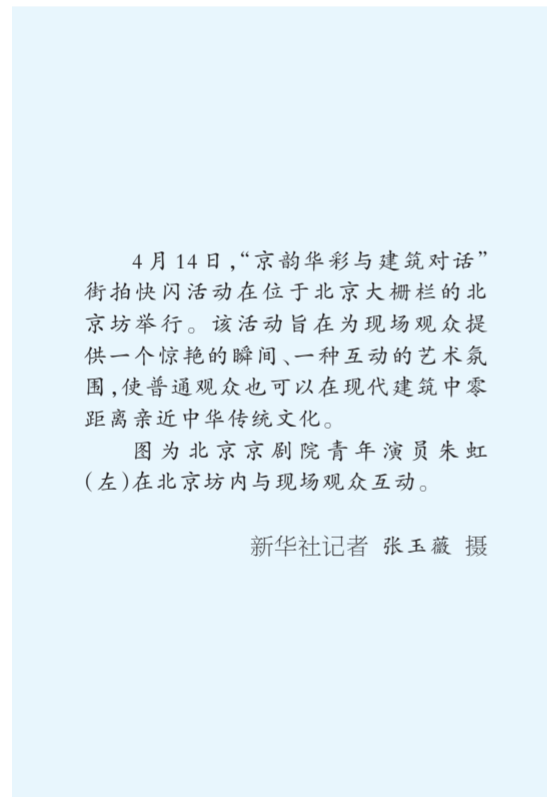
据悉,今年演出的最特别之处在于首演版“罗密欧”演员达米安·萨格的回归。2001年《罗密欧与朱丽叶》在巴黎首演时,年仅19岁的达米安·萨格在剧中饰演罗密欧,此后饰演这一角色长达10年时间,他也成为无数观众心中无可替代的罗密欧。

18位雕塑家装扮北京时代广场

本报讯(记者刘森)近日,北京时代广场主题雕塑群在京公布设计理念,并宣布将由18位雕塑家共同完成。

据介绍,此次主办方邀请卢征远、刘勃麟、奚建军、苍鑫、关伟、许仲敏等18位雕塑家共同完成此次主体雕塑群创作。北京时代广场建筑立面设计以水彩调色板为设计

理念,通过建筑语言来表达建筑群体的开放性、青春的丰富多彩与活力;彩色的雨滴布满整个广场,仿佛雨水沾染了建筑上的水彩颜料,自然挥洒形成斑斓的画作;在布满雨滴的广场中,由雕塑家们设计不同类型、不同主题的雕塑;分散设置的18处广场雕塑具有较高的互动性、参与性。

4月14日,“京韵华彩与建筑对话”街拍快闪活动在位于北京大柵栏的北京坊举行。该活动旨在为现场观众提供一个惊艳的瞬间、一种互动的艺术氛围,使普通观众也可以在现代建筑中零距离亲近中华传统文化。

图为北京京剧院青年演员朱虹(左)在北京坊内与现场观众互动。

新华社记者 张玉薇 摄

“现实”走上舞台,创作者得迈开步子

本报驻山东记者 苏锐

山东省文化厅近日组成调研组赴全省各地,通过召开座谈会、实地调查等方式,了解现实题材舞台艺术创作的真实情况。山东省文化厅艺术处处长张东林接受记者采访时表示,在当下的山东舞台艺术领域,现实题材占的比例并不算少,但精品不多。文化部门希望通过这次调研,为今后山东的现实题材创作扶持等方面提供参考。

一次让人振奋的会议

4月13日下午,山东省文化厅举办的座谈会从下午两点半一直开到傍晚七点。会议的主题有关“现实题材创作”,山东省文化厅副厅长张桂林称这次会议为动员会,也是全省调研的开始。他介绍,调研组将赴淄博、青岛、烟台等地,题目包括“如何看待现实题材创作的现状”“问题及制约因素”“如何解决主创不足、平台少等问题”“如何凝聚创作合力”等。

张桂林表示,近年来国家层面多次强调现实题材创作的重要意义,这将是未来几年内各地创作的重点。新中国成立以来,山东涌现了一批有较高艺术水准和影响力的现实题材舞台艺术作品,但好的基础掩盖不了当下的问题。

据不完全统计,近几年山东舞台艺术创作中现实题材占比约为1/3,但一些作品题材“撞车”现象严重,比如一窝蜂去写扶贫题材,创作观念和手法老旧,有思考、有内涵、有冲击力的作品较少。

“目前有些现实题材创作,表面化的东西多,缺乏对历史背景的考虑,使得人物缺少纵深感。”张桂林说,“现实题材应做好传统文化的创造性转化,在创作时要考虑题材的影响力和辐射度。”

好的作品靠“侃”

在山东戏曲界的一些人士看来,近年来现实题材创作精品较少的一个原因是,“单打独斗”太多,“侃戏”太少。

“上世纪80年代,戏曲界经常举办讨论剧本的会议,每次一个多月,现在应该继承这个传统。”原山东省艺术研究所所长孟令河认为,尺有所短,寸有所长,现实题材创作是综合艺术,应由集体来完成,要改变创作链条的每一个“单打独斗”的观念。

山东省吕剧院原副院长孙杰认为,现实题材的创作在剧本选择上要慎重,同时二度创作人员应尽早介入。“现在导演排戏都很快,一个月就排一出戏,以前至少得半年。”

孙杰所指出的“快节奏”,也被一些专家认为是目前现实题材难出精品的原因之一。

山东省吕剧院一级导演陈贻道常年帮助一些基层院团排戏。他指出,近年来基层院团的现实题材创作,将人物放在大历史中去思考的作品少,有的作品太浮躁,经不起“审”。

同时有专家表示,文艺批评的缺失,也是现实题材发展的瓶颈。

“现在很多戏剧评论家都不给作品找缺点,怕得罪人。给作品提意见的话,创作者不高兴,院团不高兴,有的文化部门负责人也不高兴。”有专家说,目前很多戏剧评论都是“琢磨最美的词赞美作品”,因为很多人认为“戏曲这行有人干就不错了”。

山东省吕剧院副院长焦黎说,优秀的剧目都是集体智慧的结晶。好的作品要经过沉淀,“高压锅”压出来的作品一定有弊端。在现实题材创作过程中,同一剧种的不同院团应“抱团发展”,实现资源整合。

艺术创作要走进群众的内心

文艺界有一句广受认同的话:“艺术家只有迈过群众的门槛,作品才能走进群众的心坎。”部分专家认为,这也是现实题材创作的关键,即多深入生活。

山东省戏剧家协会原常务副主席王华莹说,以前有些编剧,一个剧本要写3个月甚至半年。“这么点字,为什么要写这么长时间?因为要下乡采风。”

山东省艺术研究院青年创作人员高志娟表示,好的现实题材作品都源于对生活的准确把握。“曾经有一位菏泽市的乡镇文化站长,写了一个小戏《退彩礼》,反映了当地移风易俗的现象,大受欢迎。我之前也听过类似‘天价彩礼’的新闻,但为什么写不出来?自己分析,还是缺少生活。”

4月13日的座谈会,山东一些专家还关注到青年人才的问题。山东省话剧院副院长李贝说,有的院团在创作现实题材作品时,不论大戏小戏都从外边买本子、请导演,留给本院年轻人的机会越来越少。他建议,应多给本地的导演、编剧一些舞台。只有多与观众见面,他们才能提高对作品的鉴赏能力。

近一年来,山东在现实题材创作规划方面动作不断。2017年5月召开的山东省艺术创作工作会议提出,要紧紧围绕艺术创作特别是现实题材作品创作,持续推进“深入生活、扎根人民”主题实践活动常态化开展。今年4月11日,《山东省文化厅关于繁荣农村现实题材文艺创作的意见》出台,要求拓展农村现实题材创作的内容、形式、手法。

张桂林说,今后山东计划建立剧本研讨机制,邀请从业人员定期在一起“侃戏”;做好题材的搜集整理与挖掘工作,调动一切力量寻找好剧本;鼓励创作者弘扬舞台艺术的工匠精神,培育讲好身边故事的能力。

4月10日,西安演艺集团儿童艺术剧院“优秀儿童剧陕甘宁百场巡演”之儿童剧《陕北娃》剧组走进甘肃省会宁县,为当地东关小学、枝阳初级中学、教场小学和回民小学连演4场,不仅开创了《陕北娃》首演以来的单日演出之最,更收获了师生们真诚热烈的掌声和欢呼声。观演期间,孩子们时而而被剧情打动聚精会神地倾听,时而而被演员逗得开怀大笑、合不拢嘴。

图为演出现场。 本报驻陕西记者 任学武 摄