

音乐剧《牵魂线》:

火热现实的艺术缩影

本报记者 罗群

8月11日至12日,作为第十三届全国声乐展演暨全国优秀音乐剧展演的参演剧目之一,由内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗漫瀚调艺术展演中心创作的漫瀚调音乐剧《牵魂线》,在黑龙江省哈尔滨市哈尔滨国际会展中心环球剧场上演。该剧尝试将国家级非遗——内蒙古民歌漫瀚调与音乐剧相结合,地域特色鲜明,令人耳目一新。

在8月13日举行的专家研讨会上,中国民族歌剧传承发展工程指导委员会副主任乔佩娟认为,《牵魂线》的主创团队非常敏锐。改革开放40年来,大批拥有现代观念、掌握现代知识与技术的农村青年成长起来,他们学成之后回归乡土、建设家园,让广大农民享受改革开放、社会发展的成果,这是新时代值得讴歌的火热现实。《牵魂线》的主人公巴图和他的故事,正是这种火热现实的艺术缩影。

“基层小团敢于排演这样的大戏,让我非常感动。”音乐剧副评论人文硕说,“基层院团处于中国音乐剧创作的最前沿,能够充分吸收现实生活营养,拥有巨大的创作空间和潜力。借鉴国外音乐剧的歌舞叙事方式与美学理念,运用中国的现实生活素材与歌舞叙事资源,讲述

中国故事,应该是中国音乐剧创作的方向。”

武汉歌舞剧院原副院长沈承宙认为,《牵魂线》的艺术处理虽然尚显粗糙,技术上还需提高整合,但该剧让艺术回归质朴,体现了中华文化的包容性、多样性。“我一直认为,中国音乐剧的创作发展不能简单复制移植西方经验,必须找到自身文化的内生力量,找到中国文化的根脉。《牵魂线》在这方面的尝试让人感动,更让人对中国音乐剧的未来充满信心。”沈承宙说。

原总政歌剧院一级编剧冯柏铭说,漫瀚调带着泥土的气息,经过岁月的磨洗,具有动人的艺术力量;《牵魂线》巧妙地让传统的漫瀚调在现代音乐、歌舞中浑然融入、来去自如,形成独特的艺术风貌,充满乡土气息。“漫瀚调的基础是蒙古短调,以两句、四句的上下对句形式为主,缺少大段唱腔。但《牵魂线》的音乐、唱腔在漫瀚调的基础上加以突破发展,创作了大型唱段,使得其既能与现代歌舞相融合,又能很好地叙事、抒情,塑造戏剧场景中的人物。”中国歌舞剧院一级作曲温中甲说。

演员表演也是《牵魂线》的一大亮点。中央戏剧学院原副院长廖向

音乐剧《牵魂线》剧照

红认为,该剧主演能歌善舞,群众演员热情似火,非常出彩;演员整体上把握了音乐剧的表演状态,将音乐的魅力和作品的地域特色淋漓尽致地表现了出来。

在肯定《牵魂线》创新融合的同时,专家也指出了该剧存在的不少问题。北京市艺术研究所研究员傅显舟说:“《牵魂线》的音乐很丰富,但缺少主题设计与提炼,在音乐的连贯性和整体感方面,还有提升空间。”廖向红提出,主人公巴图的行为动机和叙事线索还不够清晰,他的心路历程以及如何带领乡亲走

上致富道路,还需以更加具体生动的情节、唱段加以表现和说明。中国音乐学院教授、导演陈蔚表示,作品需要去晚会化、去旅游化、去杂化,将服装、舞美等环节统一到音乐剧的艺术层面,演奏员、演员要更加大胆地真奏、真唱。“《牵魂线》是用非遗资源打造现实题材音乐剧的一次积极尝试,其审美理念要在扎根乡土的同时回归时代,符合当代观众的审美习惯,这样才能获得更多观众的喜爱。”陈蔚说。

音乐剧《桃花笺》:

弘扬传统文化 传承工匠精神

本报记者 罗群

作为第十三届全国声乐展演暨全国优秀音乐剧展参演剧目之一,由苏州市歌舞剧院有限公司演出的音乐剧《桃花笺》于8月14日、15日在黑龙江省哈尔滨市哈尔滨大剧院上演。该剧取材于近代苏州绣娘沈寿的传奇故事,生动展现了沈寿对工匠精神的坚守、弘扬与传承,以及她与实业家张謇相知相惜的情感故事。

在8月15日举办的《桃花笺》专家研讨会上,专家对该剧的选材立意给予高度评价。北京舞蹈学院原院长吕艺生说:“《桃花笺》介绍了中国独特的传统苏绣艺术,塑造了具

有卓越才华和创造力的苏绣艺术家沈寿的艺术形象,是一部极具中国文化特色的音乐剧。”中国音乐剧协会副会长王道诚认为,沈寿对苏绣的守护、探索与坚守体现了大国工匠精神,值得在当代弘扬。

《桃花笺》的剧本情节流畅、语言典雅,受到专家赞扬。中央戏剧学院原副院长廖向红说:“该剧编剧熟练运用了心理时空外化、多时空叙事等现代剧作法,剧本融文学性、抒情性、现代性于一体,是当下中国音乐剧的上乘之作。”武汉歌舞剧院原副院长沈承宙肯定了作品浓郁的书香气息和高雅的文化

品位,但也认为,追求文学性并非一定要靠大量使用文言文来实现,作品的语言应该更加浅显、易懂,便于观众理解。中国歌舞剧院一级作曲温中甲从语言与音乐相配合的角度提出了看法:“有些段落唱词太过密集,人物叙述、争论或描述故事情节的唱词太多,导致不得不加快音乐节奏以便把唱词唱完,从而没有余力重点抒发感情。建议适当删减叙述性唱词,增加抒情性、歌唱性唱词,这样既有利于音乐的发挥,也有利于唱段的传唱。”

《桃花笺》的音乐设计受到北京市艺术研究所研究员傅显舟的认可:“该剧音乐风格统一,明确的主题设计贯穿全剧,音乐旋律符合人物情感的表达。”中国广播艺术团一级作曲莫凡对音乐提出不同意见:“这部作品音乐的重点应该放在剧中几位主要人物的内心世界和情感纠葛上。目前,该剧对上述方面凸显不足,故而音乐不太能够打动人心。”在配器方面,《北京青年报》资深记者伦兵建议,江南丝竹的音色特质与《桃花笺》的人物特点和剧作风格更加贴合,可采用江南丝竹取代大型管弦乐队进行伴奏。

舞蹈是音乐剧重要的组成部分。专家认为,《桃花笺》中“绣娘舞”等舞段与剧情、人物相贴合,十分精彩,全剧的舞蹈风格应当向“绣

娘舞”靠拢。而开场的“箱子舞”等与全剧风格不太协调,“花开花落”等舞段则更像独立的民族舞,游离于剧情,这样的艺术处理不可取。原总政歌剧院一级编剧冯柏铭说:“音乐剧中的舞蹈应该是与音乐、剧情相结合的自然律动,不能脱离音乐本体而刻意舞蹈。”

对于《桃花笺》的人物塑造,中央戏剧学院音乐剧系主任刘红梅认为,作品对沈寿的塑造很到位,符合观众对这一人物的审美期待,但对张謇、余觉两位男性角色的塑造就比较概念化,与人物自身的特点和气质不太相符。刘红梅的看法引发了专家共鸣。“张謇的塑造外在形象到内在气质都太过老朽、陈腐,缺乏实业家的风范,这一问题亟待解决。”南京艺术学院教授屠居宏说。

音乐、舞蹈、人物塑造等除了各环节的智慧,更需要导演的统筹整合。北京舞蹈学院教授慕羽表示,《桃花笺》的总体构思和舞台呈现清新唯美,极富江南特色,有打造成承载江南文化底蕴精品力作的潜力。刘红梅则对该剧的进一步打磨提高提出了建议:“导演要加强把控全局的意识,不能只注重主演而忽略群众演员和场面调度。目前,舞台上无戏可演而有抢戏之嫌的群众演员比较多,这样的场次、调度需要删减整合,这样全剧会更加紧凑、好看。”

音乐剧《桃花笺》剧照

不负光阴 牢记使命

北京市文化市场行政执法总队 熊伟

北京市文化市场行政执法总队成立于2005年,10多年来,为维护首都文化市场的繁荣稳定,一代代执法工作者付出了巨大的心血和精力。而我,不过是其中普通的一员。

初来单位,我被分配到了北京市文化市场行政执法总队执法一队。没过两年,我们就做了一件大事:2008年4月,根据群众举报,我和同事对北京嘉德在线拍卖有限公司在互联网上拍卖的美术品进行了检查,确定该公司拍卖了含有违禁内容的美

术品,并依法对相关责任人给予行政处罚。后来,该案被文化部列入2008年全国文化市场十大案件,我们也受到了表彰。

有一年,我们联合北京市公安局、工商局等执法部门对北京琉璃厂地区部分涉嫌售卖假画的店铺进行执法检查。在这个被媒体冠名“敲山震虎”的统一行动中,我们按照计划,事前蹲点、事中处置、事后立案,做到全程参与。在哄乱一团现场,面对情绪激动、骂骂咧咧的不法奸商,我们保持着冷静耐心的态度,依法依规做好劝阻和解释工作,最

终帮助多位书画名家维权成功。

后来,我作为业务骨干调新组建的北京市文化市场行政执法总队执法五队,专门负责著作权方面的执法工作。随着工作的深入开展,各种类型的案件也逐一亮相。

2013年底,我们接到了美国瑞尔数码公司举报,称北京某科技股份有限公司通过互联网侵犯其拥有著作权的Real解码器产品。面对这起涉及外国企业的案件,我们以维护著作权人权益为己任,通过大量细致工作,最终成功处置该案,充分彰显了我国保护著作权人合法权益的决心与能力。结案后,权利人美国瑞尔数码公司中国区副总裁雷泰来向我们

总队赠送“有效执法楷模 版权保护先锋”的牌匾,对执法人员严格高效的执法、贴心热情的服务表示感谢。

2017年,我们承办了国家版权局挂牌督办案件——北京优阅盈创科技有限公司侵权案。该案的办理过程尤其让我难忘:数月里,我和同事们废寝忘食地查阅资料,根据线索的延伸指引,有时还要坐10多个小时的绿皮火车前往全国各地寻找相关证据。凭着信念与坚持,最终该案顺利办结——这让我觉得所有的辛苦都很值得,因为我不仅维护了权利人的合法权益,规范了数字图书版权秩序,也替北京市文化市场行政执法总队这个集体争了光。

文化市场综合执法总队

“温馨之约——中美文化遗产与城市发展论坛”将办

本报讯(记者薛帅)记者近日从中国文化传媒集团在北京举行的赴美文化遗产专家座谈会上了解到,由中国文化传媒集团联手中国驻纽约总领事馆、美国费城市政府共同主办,中国文化传媒集团对外文化传播中心和美中商旅总会共同承办的“温馨之约——中美文化遗产与城市发展论坛”,将于8月20日至21日在美国费城举办,论坛的主要议题包括“文化遗产保护与利用经验分享”“数字遗产保护的机遇与挑战”“文化遗产助力城市发展”。

世界遗产权威专家、中国文物学会副会长、世界遗产研究会会长郭旂,世界遗产保护项目分析权威专家、国家文物局古建筑专家组成员、西藏布达拉宫维修工程总工程师张之平,文化遗产规划权威专

家、中国城市规划设计研究院副总规划师张广汉等有关专家参加了本次座谈会。

参会专家表示,中美两国历史文化传统不同,发展历程和发展程度有异,但在保护文化遗产、使城市在发展中保持并增加文化积淀、为人民生活营造良好人文环境方面,不乏相似的课题、共同的愿望,而且彼此也一定有许多内容可以交流、互鉴与分享,这也成为本次活动举办的初衷与目标。

届时,美国费城市市长詹姆斯·肯尼、美方遗产专家艾伦·格林伯格、拉里·杜宾斯基等将与中方专家代表一同围绕相关议题进行交流与探讨。

本次活动是中国文化传媒集团高端思想对话品牌活动“温馨之约”系列文化论坛活动的第十期。

《福州市海上丝绸之路史迹保护条例》获批

本报讯(驻福建记者黄国勇)日前,福建省第十三届人大常委会第四次会议决定批准《福州市海上丝绸之路史迹保护条例》(以下简称《条例》),这是福建省自2016年颁布《泉州市海上丝绸之路史迹保护条例》后,再次立法保护海上丝绸之路史迹。

《条例》对福州市海上丝绸之路史迹范围、法律责任等进行界定,对海上丝绸之路史迹保护、管理、利用作出规定。《条例》明确,福州市海上丝绸之路史迹包括4个方面,分别是:圣寿宝塔、迴龙桥及邢港码头、怀安接官道码头、潭头登文道码头等海(河)港设施;怀安窑址、闽清义窑等对外贸易商品生产

基地;恩赐琅琊郡王德政碑(闽王祠)、天妃灵应之记碑等文化交流产物;其他有关的文物保护单位、不可移动文物登记点和历史建筑、传统风貌建筑等。

《条例》规定了海上丝绸之路史迹保护机构职责,要求建立联席会议制度,统筹协调相关保护工作,并对海上丝绸之路史迹日常保养、修缮和安全防范等进行约定。《条例》要求各级政府建立海上丝绸之路史迹经费保障机制,将日常监督管理、维护修缮、科学研究等经费纳入本级财政预算;鼓励、引导海上丝绸之路史迹所在地村(居)民委员会依法制定村规民约,建立群众性保护组织,参与保护相关史迹。

宁夏固原启动

国家公共文化服务体系示范区创建工作

本报讯(曹敏燕 驻宁夏记者郭一凡)8月16日,宁夏回族自治区固原市创建第四批国家公共文化服务体系示范区动员大会举行。宁夏回族自治区副主席、固原市市长马汉成与会。

大会提出,固原将统筹规划、全力推进,力争以创建国家公共文化服务体系示范区为契机,到2020年底基本建成覆盖城乡、设施完善、运行有效的公共文化服务体系,形成公共文化服务持续发展的有效保障机制,使人民群众对公共

文化服务的满意度显著提高,探索一条经济欠发达地区创建国家公共文化服务体系示范区之路。

会上,固原市5个下辖区(县)代表分别作了表态发言,并签订了《固原市创建国家公共文化服务体系示范区目标责任书》。

近年来,固原市着力构建体现时代发展趋势、适应基本市情和群众文化需求、具有地方特色的现代公共文化服务体系,于今年4月取得第四批国家公共文化服务体系示范区创建资格。

(上接第一版)

契合时代 节日内涵在传承中发展变化

传统节日虽然在中国走过几千年的历程,但节日内涵是随着时代的发展变化而变化的。从我国传统节日形成发展的历史看,其起源于周秦,奠基于汉魏六朝,发展于唐宋,在明清至近代又发生了较大变化。

今天,随着我国经济社会深刻变革、对外开放日益扩大、互联网技术和新媒体快速发展,各种思想文化交流交融交锋更加频繁,传统节日的传承与弘扬必定面临着各种挑战,如何进行创造性转化、创新性发展,是时代给我们的新命题。

“传统节日只有找到与现社

会、时代精神的契合点,才能更好地传承与发展。当下,国家需要进一步组织多种力量、运用多种渠道加强对传统节日相关知识和价值意义的宣传普及工作,深化社会成员对传统节日的认知、理解和感情,形成选择传统节日的文化自觉。”

张勃表示,大家要尊重传统、不忘本来,因时制宜、融古创新,增强传统节日的魅力,倡导民众认真过节,守规矩、重仪式、多动手,由此获得过节的独特体验,避免传统节日空洞化。传统节日的传承更需要上下同心、共同努力。作为个人,最直接的贡献就是将自己的身体和心灵投入到过节当中去。传统节日的传承与弘扬必定面临着各种挑战,如何进行创造性转化、创新性发展,是时代给我们的新命题。

“传统节日只有找到与现社

关注现实生活 紧扣时代主题

(上接第一版)

临沂市柳琴戏传承保护中心于2012年在原临沂市艺术剧院(临沂市柳琴剧团)基础上组建,先后创作排演了柳琴戏《王祥卧鱼》和《沂蒙情》、歌舞《沂蒙颂歌》、乐舞诗《蒙山沂水》、组歌《沂蒙红崖》等大型剧目10余部,创作排演了《风雨担架》《心灵对白》《山里红》等舞蹈、歌曲、小品、小戏近百部,组织编写出版了《山东地方戏丛书·柳琴戏》《山东柳琴戏传统剧目选粹》等专著,在挖掘弘扬优秀传统文化、宣传党的方针政策、丰富群众文化生活等方面发挥了重要作用。东营市吕剧团成立于1953年,剧团创作、改编、排演了800余部剧目,被山东省文化厅授予“山东省先进剧团”等荣誉

称号。在平县京剧团成立于1950年,剧团多年来深入基层开展送戏下乡演出活动,每年演出400场以上,2015年被中宣部、文化部、国家新闻出版广电总局评为“全国服务农民、服务基层文化建设先进集体”。莱芜梆子艺术传承保护中心前身为莱芜市莱芜梆子剧团,成立于1954年,剧团的经典剧目《送猪记》《三定桩》《红柳绿柳》《赵连岱借闺女》《推媳妇》《儿行千里》等深受观众欢迎,其中《儿行千里》于2012年获第十二届中国精神文明建设“五个一工程”奖,2013年参加第十届中国艺术节并获得文华奖优秀剧目奖;该剧于2009年被人力资源和社会保障部、文化部联合授予“全国文化系统先进集体”荣誉称号。