

艺术·视野

与中国舞蹈事业结缘40年

史蒂文森携手中芭演绎《灰姑娘》

本报记者 刘 森

日前,由中央芭蕾舞团(以下简称“中芭”)排演的美国芭蕾舞大师本·史蒂文森版经典芭蕾舞剧《灰姑娘》,作为2018年国家艺术院团演出季参演剧目之一在北京天桥剧场首演。这部作品不仅是中央芭蕾舞团向改革开放40年献上厚礼,更寄托了这位美国芭蕾大师对中国的深情。

40年前对中国一见钟情

本·史蒂文森与中国芭蕾的缘分始于40年前。1978年,他随中国改革开放后第一批美国政府代表来华访问,并成为连接新中国芭蕾与世界的关键人物。他在不遗余力帮助中国芭蕾走向世界的过程中,还为中芭编排了芭蕾舞剧《泪泉》。“之前,中国芭蕾学习的都是俄罗斯学派的艺术,史蒂文森让我们接触了不一样的风格。也正是在史蒂文森的帮助下,中芭走向世界,使得中国芭蕾艺术的时代进程有了跨越式发展。”中芭团长冯英说。

“我40年前第一次来到中国时,就像灰姑娘第一次走进舞会大厅,第一眼看到王子时那样,对中国一见钟情。从那一刻起,我与老师们、同学们的珍贵友谊续写了40年,他们与我一起分享着对舞蹈的热爱与执着,这份因舞结缘的友谊让我珍视一生。可以说,是这里的人们让我深深地爱上了这个国家。”史蒂文森说。

16年前曾担任《泪泉》舞美设计的托马斯·博伊德,此次作为《灰姑娘》的舞美设计再次随史蒂文森来到中芭。而这一次,中芭的面貌让博伊德耳目一新。“再次来到中国,我感到非常兴奋。中芭在这些年发生了巨大变化,舞团越来越壮大,天桥剧场也在技术、功能等多方面进行了升级改造。能够亲眼见证这些,我真的非常幸运。”博伊德说。

芭蕾舞剧《灰姑娘》剧照

用舞蹈的肢体讲述故事

40年后的今天,为了给中国观众打造一场芭蕾“童话”,82岁高龄的史蒂文森再度率创作团队而来,于演出前半个月,开始与中芭青年舞蹈演员们开启“闭关”排练。

此版《灰姑娘》不但有极其华美的古典芭蕾、场面宏大的宫廷群舞,更在芭蕾的舞台上融入了许多滑稽和讽刺的元素,极大地丰富了舞剧的戏剧张力。“《灰姑娘》是我完整创作的第一部芭蕾舞剧,距现在大约有50年了,它在我的芭蕾创作生涯中有着非常重要的意义,所以这一次我把它带到了中国。”史蒂文森说。

此次为中芭编排《灰姑娘》,史蒂文森意在芭蕾艺术的传承,启用了中芭的新秀。“在与中芭演员一起排练时,我会用心启发他们用舞蹈的肢体去讲述故事,用不同的舞蹈语汇去创造不同的角色。与他们一起创作的过

程,让我非常享受。当大幕拉开时,观众能从舞蹈中读懂芭蕾、理解故事,这就是我对此次《灰姑娘》演出的美好期待。”史蒂文森说。

史蒂文森的认真和严格,让中芭的演员们受益匪浅。中芭排练老师余波说:“因为《灰姑娘》,能有机会得到史蒂文森大师的指点以及特邀总排练者李安林的言传身教,这将会让演员受益终身。演员们从两位大师身上学习到的,不仅仅是舞蹈本身,更多的是一名职业演员永无止境的内心追求和舞台上身随心动真实表演,以及如何在完成舞剧本身的同时,塑造一个属于自己的剧中人物。通过这次排练演出,我发觉演员们逐渐成熟了。”

中国文化事业40年发展的见证

脍炙人口的童话故事,优雅精准的芭蕾技巧,华丽唯美的舞台美术……中芭演绎的本·史蒂文森版芭蕾舞剧《灰姑娘》收获了雷动的掌

声和持续的喝彩声。

来自西班牙的梅洛诺在演出结束后激动地说:“演出非常精彩!中国芭蕾舞演员们奉献出了一部如此充满奇幻、童真,又不失戏剧演绎的芭蕾舞剧。中芭演员的舞蹈很有力量,同时,他们在古典芭蕾的表达以外,加入了幽默元素,让人赏心悦目。”

中国芭蕾“泰斗”级人物、也是本·史蒂文森的老朋友尹佩芳看过演出后说:“我与史蒂文森相识是在上世纪70年代,他第一次来到中国的时候。相识之初,他就开始为北京舞蹈学院的师生排练节目。他的编舞水平很高,尤其是双人舞,流畅、抒情且表现力强;他甚至要求演员的手指、脚趾都要带戏。芭蕾舞剧《灰姑娘》是他近50年前的作品,中芭的年轻演员们发挥得不错,只是在舞台上有些紧张,但这也是他们成长的必经阶段。我从史蒂文森的眼中看出,他对这群年轻人寄予了很高的期望……”

“今天,以中芭为代表的中国芭蕾已经有了长足的发展,无论是演员的训练,还是对舞蹈的理解,都与我第一次到中国时有了翻天覆地的变化。这一次与中芭再度合作、排演《灰姑娘》,我感到非常顺利,感谢中芭演员们的辛勤付出。”史蒂文森对此次《灰姑娘》的首演感到满意。

“芭蕾舞剧《灰姑娘》此次精彩的表演,不但有着本·史蒂文森大师全心的投入与奉献,有着大师带来的国际制作团队的完美协助,还有来自西班牙的特邀乐团指挥帕布罗·米耶戈的激情奉献,以及中芭年轻演员的执着拼搏。我想,这部舞剧折射出的国际化的协作与交融,以及国际化水平的呈现,正是改革开放至今,中国文化事业40年发展成就的见证,也是中国芭蕾艺术逐渐赶超世界的时代缩影。”冯英说。

中国东方演艺集团开展“不忘初心,牢记使命”征文征文活动

本报讯 (记者付琼)10月15日,纪念习近平总书记在文艺工作座谈会上的讲话发表四周年暨“不忘初心,牢记使命”征文征文活动总结分享会在中国东方演艺集团有限公司(以下简称“集团”)举行,集团11名代表通过现场演讲和视频介绍的形式向大家分享了自己的体会和感悟。

据介绍,此次征文征文活动总结习近平同志给内蒙古自治区苏尼特右旗乌兰牧骑队员们的回信、给新入党的电影表演艺术家牛犇的信、给中央美术学院老教授的回信三封信的思想内容,分为3个分主题:一是“不忘初心,牢记使命,努力创作接地气、传得开、留得下的新时代文艺作品”,由集团创

作中心同志参与;二是“不忘初心,牢记使命,努力做有信仰、有情怀、有担当的新时代文艺工作者”,由集团全体演职人员共同参与;三是“不忘初心,牢记使命,努力做立德树人、塑造美好心灵的艺术教育工作者”,由集团培训学校老师参与。

据悉,征文征文活动从8月开始,得到了集团全体党员和演职人员的积极响应,收到作品近300份,作品题材丰富,有词配曲、歌词、诗歌、散文等。9月以来,集团各部门纷纷召开分享会,互相学习。中国东方演艺集团董事长、总经理宋官林表示,这些作品分享的体会、感悟情真意切,让人感动、引人思考,集团将继续积极探索适合年轻党员和艺术工作者兴趣和实际的学习方式。

庆祝改革开放40周年音乐会 献演首都建设者

音乐会现场 吴琼摄

本报讯 (记者苏丹)10月15日,《庆祝改革开放四十周年·拥抱新时代》专场音乐会在北京中山公园音乐堂举行,这是正在进行的第21届北京国际音乐节特别设置的一场中国作品音乐会。

本场音乐会由指挥家谭利华与北京交响乐团共同带来,曲目包括交响音画《咏雪》《京剧交响曲》,以及为庆祝改革开放四十周年特别编排的交响组曲《拥抱新时代》等。

值得一提的是,此次音乐会有40%的观众是来自北京新机场、国家速滑馆、冬奥村、城市副中心等北京重点工程的建设人员,他们中的大多数人是第一次走进中山公园音乐堂。

近300名中外选手角逐首届北京国际键盘手风琴比赛

本报讯 (记者罗群)由国际键盘手风琴联盟、中国高等院校手风琴联盟和北京、上海、天津等地音乐家协会手风琴专业委员会以及北京姜杰钢琴琴城音乐舞蹈学校联合主办的首届北京国际键盘手风琴比赛近日在北京举行。

比赛由我国手风琴专家姜杰和俄罗斯手风琴专家希什金分别担任组委会和评委会主席。比赛设儿童、少年、青少年等组别,来自海内外的近300名选手经过海选、初赛进入了决赛。经过激烈角逐,杨瀚、龚佑铭、王心武等获得了各组别第一名。

比赛期间还举行了丰富的活动,包括开幕式音乐会、专场音乐会、艺术家独奏音乐会以及“大师课”、名琴鉴赏等,国内外手风琴艺术家还就手风琴艺术流派、现状、发展前景等问题进行了广泛研讨。

雅乐演出再现祭孔乐舞

本报讯 (记者党云峰)“中华文化传承与创新系列活动”之“雅乐专场”10月10日在中央社会主义学院举行。曲阜师范大学雅乐研究中心雅乐团不仅通过乐舞再现中华民族源远流长的儒家礼乐文化,也在助力中国文化走出去的过程中发挥着积极作用。

为引导观众理解和欣赏雅乐,曲阜师范大学音乐学院副院长陈瑞泉、教师杜心乐在演出前带来了两场专题讲座,对传统乐器及其演奏方式进行讲解并现场示范。

雅乐精神的大雅之音,不仅能够陶冶情操,更能激发人们内心深处对传统文化的敬仰。曲阜师范大学雅乐研究中心雅乐团不仅通过乐舞再现中华民族源远流长的儒家礼乐文化,也在助力中国文化走出去的过程中发挥着积极作用。

10月17日,由北京市戏曲艺术发展基金会、央视戏曲频道主办,宝瑞通典当行、长安大戏院联合承办的《霜叶红于二月花——九九重阳节京剧老艺术家演唱会》在北京上演。

据悉,该演唱会已连续举办12年,今年参演老艺术家共20余人,年龄最大的91岁,平均年龄76岁。他们带来了《打龙袍》《三娘教子》《望江亭》等经典剧目选段,让观众深切感受到“青山在,人未老”的京剧艺术之美。

图为演出现场。(子夜)

艺术·评论

《孟姜女送寒衣》:守住永昆的草根本色

谭志湘

“孟姜女送寒衣”是中国四大民间故事之一。在《永乐大典》中仅有南戏存目。

永嘉昆剧团(简称永昆)日前在苏州演出的昆剧《孟姜女送寒衣》沿用了民间传说的基本故事梗概,并有所丰富。

永昆的孟姜女,带着江南女子的平民色彩,柔弱的身躯、顽强的意志、深深的情意,历经千难万险、风霜雪雨,为丈夫奔波千里送寒衣。应该说,《孟姜女送寒衣》是一出难演的戏,情节不复杂,戏剧矛盾不是很尖锐,也没有多少渲染的细节。这是一出靠唱、做、舞支撑,非常吃功的戏。饰演孟姜女的由腾腾,与饰演范老、田二嫂、李老太、李木、关令、田二哥、强盗甲、强盗乙的演员冯诚彦、孙永会、金海雷、张胜建、刘小朝,6个演员支撑起一台大戏,强盗甲乙分别由关令、李木扮演者兼演,田二哥由范老的扮演者兼任。

生、旦、净、丑行当齐全是这出戏的特色。这种角色的配置,并非是剧团演员不够用,需要一人身兼两个角

色,而是沿用了宋元南戏的角色搭配格局。从永乐大典收藏的剧本《张协状元》等,可以看到南戏一演员饰演多个角色这一特点。我想这不仅是“继承”,也是锻炼培养演员的一种办法。永昆的旦角表演很是生活化的,既有昆曲这一剧种的细腻、优美、抒情,且歌且舞等特点,又巧妙地把生活中的动作融入表演之中。孟姜女为李老太梳头的一段戏,自然而然地表现了人物的善良体贴。她见老妈妈乱发蓬鬆,提出要为老人家梳洗。孟姜女唱:“将蓬发慢慢理梳,掩不住我憔悴……”老人兴奋地享受着,情不自禁地赞叹:“天降福分哪!”这是一段有唱有演的戏,从生活出发,把生活中的动作美化、舞蹈化,变成戏曲身段,且没有刻意夸张变形。

这一出戏的又一特点是孟姜女的戏多,几乎场场有戏。从思念丈夫,到上路寻夫,从遭遇强盗打劫,到埋葬公尸,从十二月相思到哭长城,唱、做、舞甚是繁重。这让我们不得不称赞孟姜女的扮演者,年轻演员由

腾腾。她的表演刚中寓柔、柔而不媚,朴素又不失典雅,用一个“美”字概括,恰到好处。

“哭城”是一场情感起伏变化的高潮戏,孟姜女的经典唱段。历经千难万险,她终于见到了长城。当绵延起伏的长城出现在孟姜女的眼前时,她赞叹。这是全剧中唯一的一点欢乐,也是音乐中的一个闪光点。然而,欢乐过后是大悲哀。孟姜女千里迢迢送寒衣,却没有见到丈夫,见到的是长城脚下,荒丘一片,万千筑城民夫的尸骨的埋葬之地。这一段,由腾腾唱得痛彻肺腑,她感慨万里送寒衣,只落得衣衫“盖了荒尘野墓”。她想与丈夫说话,她想与丈夫一同回家……

万般无奈,孟姜女只得拜别亡夫,拜别长城……这是一出悲剧,是孟姜女一家的悲剧,也是千千万万筑城壮士的家庭悲剧,更是一出社会悲剧……永嘉昆剧团举全团之力,完成了一次艰难的创作。

这一题材很适合永嘉昆曲演出。永昆又有“草昆”之称。当昆曲走向殿

堂,成了红氍毹艺术,为文人雅士所青睐时,生长于永嘉沃土之昆曲仍然活跃于民间阡陌之上,与老百姓血脉联系不断,这就决定了它的草根本色。至今,永嘉昆剧团下乡演出仍是常事,场场爆满,观众百看不厌。我曾随剧团下乡演出,亲历场面之热闹,抱娃娃观剧的大嫂,杀鸡煮饭,招待亲朋好友和住宿看戏的乡亲,仿佛过节一般。小孩子早早到场,他们打着闹着,为阿爷阿奶占下好座位。笔者以为“草昆”并不是贬义词,恰恰说明永嘉昆曲并非曲高和寡,而是接地气、有人气、有特色的剧种,集高雅与乡土色彩于一身的昆曲艺术。永嘉观众的欣赏水平也高,他们听得懂,看得明白,用朴素的道德观念去评价剧中的人物,看得津津有味,说得头头是道。永昆在高雅昆曲一族中保留草根本色,实属难能可贵,难怪昆曲大师俞振飞看了永昆演出后,兴奋异常,赞之“南昆北昆,不如永昆”。由衷地希望永昆在学习北昆、南昆,吸纳借鉴姐妹艺术优长的同时,守住自身的艺术特质。