

艺术·人物

追思朱旭：斯人已去，留有恒温

本报实习记者 韩君怡

9月15日凌晨，著名表演艺术家朱旭因病在北京逝世，享年88岁。

10月17日，佳节又重阳，众多戏剧界挚友、后辈齐聚北京人民艺术剧院排练厅，共同追忆朱旭异彩纷呈的艺术人生，情至深处，不免潸然泪下。

66年表演生涯，朱旭在舞台、银幕上塑造了无数鲜活的人物形象，风趣幽默、细腻传神的表演在观众心中留下深刻印象。话剧《红白喜事》《屠夫》《哗变》、影视剧《末代皇帝》《变脸》《刮痧》等诸多佳作见证了朱旭表演艺术之精湛，传为后世佳话与典范。

悠游自在、达观随和，被众人亲切地称为“老爷子”的朱旭，在贴着“戏比天大”标语的北京人艺排练厅中度过了自己的青春与暮年，始终将“戏”浸润于己。“戏剧人生、大器晚成，斯人已去，留有恒温”。评论家钟艺兵以16个字概括朱旭的一生；人艺演员濮存昕表示，这样的一生，值得我们鼓掌道别。

知本分，得松弛

朱旭19岁初登话剧舞台，22岁时成为北京人艺成立后的第一批演员，54岁才初次涉足银幕。在很长一段时间里，他没有演过主要角色，而是饰演配角或龙套，据钟艺兵回忆，甚至有三出戏他的名字排在演员表最后一位。

即使如此，在朱旭的脸上从来看不到浮躁。被同事评价“台上口悬河，台下结巴磕”的他，通过饰演小人物的历练，演技在不断打磨中愈发浑然天成。1988年朱旭出演话剧《哗变》，一段8分钟、1800余字的独白将将军官魁梧的刚愎自用演绎得惟妙惟肖，2005年参加电视访谈节目时还可以脱口而出，功力不减当年。

很少有人知道，朱旭一直都是经典话剧《茶馆》中于是之饰演的“王利发”的B角，十几年来未有会上场，但他仍将台词与舞台调度烂熟于心。后来，濮存昕排演《茶馆》，朱旭前来为年轻

朱旭

演员做辅导时，大家才得知此事。

“他是一辈子的‘备份’，词就在嘴里头，一辈子没捞着上场，多么了不得。”濮存昕说，“朱旭老师就是那么本分，才能松弛——他不求啊！”

下围棋、放风筝、拉胡琴、习书画……戏外，生活中的朱旭同样“松弛”且充满情趣。“他心灵手巧，扎的风筝立体好看，还引来很多人围观。”人艺老艺术家李滨回忆起年轻时与朱旭在樱桃沟放风筝的往事，依然历历在目。“他吸纳了各方养分，爱唱爱笑，日子过得十分有趣。”李滨说。

“他喜欢家庭生活，喜欢和年轻人在一起。他跟哪个剧组，就有二三十口人堵在他家里头吃饭。”濮存昕表示，正是本分，让朱旭在病床上仍然“松快儿”，“听到乐事还通过眨眼睛、竖拇指来表达自己的情绪，还幽默呢。”表演艺术家吕中表示，朱旭在人生最后一站依旧是坦然、平静。选择笑对，“足见一辈子演人物的他对自己已经彻底明白了。”

懂分寸，醇如酒

朱旭爱酒，人尽皆知，久而久之，结交“酒友”无数。

《末代皇帝》的导演周寰说：“他

绝不狂饮，总是慢慢地品味。以酒会友，艺术界的前辈与朋友、工农兵学商的欢聚，天南海北的畅谈，触类旁通，共悟人生。这种积累使他演什么像什么，传的是神，演的是人，各具风采。”

“酒仙”爱酒，但从从不酗酒，演出前不碰酒的铁律，朱旭始终坚守。

“朱旭从不随波逐流，就连他的喝酒也是一样的。”人艺演员金昭说，“剧院的同行从来没有见到朱旭喝醉过。不是因为他的酒量大，而是他清楚应该喝到一个什么分寸。”

分寸，让朱旭在工作中永远秉持着一丝不苟的认真态度。电影《变脸》是朱旭的代表作，为演好川剧老艺人这一角色，65岁的他在拍摄前苦练变脸一个月，并签订了不外传协议。导演吴天明想一探这门绝技，他始终守口如瓶，“人家的绝活儿，不能说。”最终，影片中自然动人的表演令他一举夺得东京电影节的影帝桂冠。

“《蔡文姬》有一次出事，1000多张票都卖出去了，主要角色找不着了。要开演了，朱旭上去演左贤王，一句词都没落。多难的角色啊，有几个朱旭这样的！”人艺老艺术家李源称这样的朱旭是“少有的天才”。

朱旭最后一次站上人艺的舞台，是在话剧《甲子园》中出演姚半仙一角。“他为演活这个角色，研究易经，找风水先生体验生活，自己设计了更加贴合人物的服装，把一个心中有向往、肚里面有心事的人，以他特有的幽默轻松，准确且含蓄地呈现在舞台上。”《甲子园》编剧何冀平表示，艺术是以回味定输赢的，而朱旭的功力与分寸让他留下太多艺术造诣，足以让人一生回味。

和他在一起，是最大的幸运

这样一位名扬四海的“戏婆子”，在众多荣誉面前，常把“我永远忘不

了北京人艺”挂在嘴边，记在心头。“他没有把这些成绩看作他个人的才华，不以为是自己给剧院添彩了，走到何处都要感恩剧院。”金昭说。

“他当时已经离休了十几年，但只要剧院需要，他总是一口答应，从不推辞。除了舞台演出之外，至少还干了十几项重要的工作：审剧本、提意见、看无数的新戏排练、参加每年的演员招考、为筹建博物馆出主意……默默无闻，尽心尽力。”曾任北京人民艺术剧院党委书记的冯远征回忆起与朱旭共事的岁月，不禁感动落泪，“朱旭太热爱这个剧院了，爱剧院里所有的同事，特别是晚辈。他恨不得将自己毕生的心血全都传给年轻人。”

“在学校时就看了无数遍《哗变》，一直尽力模仿朱旭老师的表演。后来有幸自己出演，朱旭老师就手把手帮我演戏，包括台词、嗓音运用等，至今他说的细节我都记忆犹新。”人艺青年演员王雷哽咽地说，朱旭对戏的认真态度与独到的表演观念，一直在指引、鞭策他。“今后唯有加油干，别给朱旭老师丢脸。”

“我和濮哥赶上朱旭老师戒烟了。大夫跟他说：‘老先生我不能劝您不抽了，但是咱少抽。’出结果后，朱老师在门口掏出这盒翡翠看了一眼，‘那就算了吧。’把它扔在垃圾桶里，从此就像从没抽过烟一样。他正是内心如此坚定的一个人。”人艺演员何冰说，他会把朱旭的故事与名言慢慢讲给后辈、留在人艺大楼。

“现在回想起来，真正感到他和我们在一起的日子是多么的幸福、多么的幸福。”马欣说。

人艺演员冯远征表示，朱旭平凡而伟大的一生，将永远激励后人在艺术事业的道路上奋进，“作为后辈，我们不仅要追思朱旭老师，还要思考如何一步一步一个脚印地承担起北京人艺的重任、把人艺精神传承下去，这是最重要的。”

北京海淀文化季为人民奉献“最好的文化”

第十五届海淀文化季开幕式现场

本报讯（记者张婷）“最好的文化属于人民”主题文艺演出于10月23日在北京海淀剧院精彩亮相。演出中，歌曲《不忘初心》、无人机表演、阿卡贝拉合唱、民族舞等多个节目异彩纷呈，淋漓尽致地呈现出海淀文化与科技深度融合的区域特征。在上千名观众的如潮掌声中，由海淀区文化委员会主办的第十五届海淀文化季拉开帷幕。

为纪念改革开放40周年，结合海淀区成功创建第三批国家公共文化服务体系示范区，本次文化季创新理念、精心设计，通过“人民的节日——中秋、‘十一’、重阳活动”“创新跨越——‘文化新地标’巡礼活动”“海潮奔腾——纪念改革开放40周年活动”“大地丰饶——29街镇特色文化活动”“文萃菁华——海淀文化品牌优集集”“名片——‘三山五园文化我家’活动”“爱之恒美——美育博物馆会展活动”“飞翔海燕——‘一带一路’、京津冀文化联谊活动”共8个单元

49项200余场活动，充分展示海淀区推进文化科技实现跨越式发展的辉煌成就。历时3个月形式多样、内容丰富、参与性强的文化活动，体现出海淀区作为全国科技创新中心核心区服务国家、首都战略大局的广泛性；通过29街镇全覆盖的群众文化活动，展示出海淀区公共文化服务高品质均等化；以创新传承中秋、重阳等传统节日活动，体现出海淀区独有的文化底蕴。

据悉，海淀文化季自2004年以来已成功举办了14届。海淀文化季始终以人民为中心，以价值引领和普惠送达满足海淀基层群众精神文化新期待，成为海淀区创建国家公共文化服务体系示范区和全国文化中心建设重要承载区的有力支撑。如今，海淀文化季与“海之声”新年演出季、“海之春”新春文化季、中关村国际青年心美之艺——美育博物馆会展活动、“飞翔海燕——‘一带一路’、京津冀文化联谊活动”共8个单元

5台演出纪念杨升庵诞辰530周年

本报讯 为纪念一代文学巨匠杨升庵，扩大其文化影响力，由四川省成都市新都区文体广新局举办的“文艺的盛会·百姓的节日——新都区纪念杨升庵诞辰530周年暨第三届全民文化艺术周”日前在成都举行。

本届艺术周共上演了5场精彩的演出，包括交响乐《桂蕊飘香的时候》、川剧《马前泼水》和《力美绽放——大型杂技专场》《民歌之夜——歌唱家张全及川内青年男高音交流音乐会》等。

《500年的等待——纪念杨升庵诞辰530周年杨升庵诗歌音舞诗画》是本届艺术周的重头戏。整场演出以杨升庵与黄峨诗词为主线，以音舞诗画表演形式，将杨升庵跌宕起伏的一生呈现于观众眼前。整场节目重点突出了杨升庵“四重四足”家家家风训，以及他学博才雄、赤胆忠心且身处逆境不甘沉沦，在云南边疆竭力传播中原先进文化、促进民族团结的家国情怀。

（余智会）

“北京故事”七部作品东北巡演

昆曲《牧羊记·望乡》剧照

本报讯（记者刘森）由北京市文化局主办、北京文化艺术基金会支持、宽友（北京）文化交流有限公司承办的“北京故事”优秀小剧场剧目展演作品巡演日前在辽宁沈阳拉开帷幕。在为期一个月的时间内，“北京故事”的7部佳作在辽宁沈阳和吉林长春的4个剧场带来28场精彩纷呈的演出。

据主办方介绍，参加巡演的7部作品类型各异，题材广泛，其中，北方昆曲剧院带来的昆曲《牧羊记·望乡》将耳熟能详的苏武牧羊故事借小剧场戏曲的形式

呈现。青年导演黄盈的话剧《未完待续》简约精致，演出已超10年。话剧《建家小业》京味儿十足、亲情浓郁。北京风雷京剧团创作的话剧《网子》以京剧为题材，展现了民国时期戏班后台的别样生活。形体剧《吾爱至斯》是为了纪念三拓旗剧团创建20周年而创排的剧目，斩获了国内外无数大奖。

据悉，展演期间，戏剧进校园、主创演后谈、公益观剧团、戏剧研讨会等丰富的公益活动陆续举办。

10月22日晚，“舞动广西”——庆祝改革开放40周年、自治区成立60周年全国广场舞展演活动广西集中展演暨第十届广西广场舞大赛展演在南宁市民歌湖水上大舞台举行。全区33支广场舞团队、上千名演员同台献舞，集中展示独具广西地域特色的广场舞魅力。

图为贵港市代表队表演舞蹈《山歌一唱妹就来》。

本报驻广西记者 郭凯倩 摄影报道

艺术·评论

古典舞剧《伯牙绝弦》演绎“千古知音”

梁亚坤

由中国文学基金会、中国文艺学发展专项基金等资助的中国古典舞剧《伯牙绝弦》日前在北京舞蹈学院成功上演。该剧由朱旭、陈伟科编导，朱旭、张姝妹、李娜鲸领衔主演。该剧取材于《列子·汤问》中伯牙与子期的故事，难能可贵的是编导在构建文本时并未拘泥于文献记载，而是对耳熟能详的历史典故进行了独特而巧妙的解构。在俞伯牙和钟子期之间设立了“伯牙妻”的角色。这种“解构”可以看作在继承传统基础上的创新。编导将伯牙埋藏在内心深处的情感肆意放大，让最为残酷的内心抉择成为剧中的核心部分，在人物关系及其矛盾中追问人生的终极意义以及对理想人生境界的向往。

伯牙与子期的故事家喻户晓，俞伯牙代表着士大夫阶层，钟子期则是出身社会底层的樵夫。该剧的创作初衷是想传达朴素而纯真的友谊不分出身、贫富和贵贱的世界观。反观当代社会，到处充满了“利益”的诱

惑，亲情、爱情、友情都时刻受到利益的挑战。编导以敏锐的感知力捕捉当下社会面临的问题，创作出能直击观众心灵最深处、引起人们哲思的作品，实属可喜。

《伯牙绝弦》除序幕和尾声外分为“门”“梦”“违”“牢”4个部分，以独舞、双人舞、三人舞、群舞的形式表演，大多用中国古典舞的动作语汇来表情达意，其中不乏现代意识的运用。第二幕中，悠扬的琴声响彻山谷，6位女演员伴着琴声翩翩起舞，以古典舞身韵发展而成的动作语汇为舞剧营造了一个“诗化的意境”。第三幕中，伯牙、子期和伯牙妻的三人舞，在三人接触的基础上变换各种动作和空间，表现了三人之间复杂的情感关系，同时让3个角色更为立体。舞剧中运用的主要道具较为简朴，主要有门、琴和绳。这些道具在剧中被编导赋予了“符号化”的内涵。第一幕“门”中，编导所采用的道具就是

侧面有镜子的木制门，演员们推着门做逆时针旋转来表现时光流转，表达了伯牙对知音子期的思念。第二幕“梦”，两位编导把子期这个樵夫形象塑造得逼真而鲜活，他身着粗布旧衣，肩背一大捆柴，举手投足间尽显樵夫的憨厚朴实。

中国舞剧的人物关系一般都呈现“类型化”的特点。通常情况下是由3位主角担当，矛盾冲突往往在3位主人公中展开，彼此之间构成的矛盾关系基本成三角形形态。舞剧《伯牙绝弦》也不例外，在第三幕“违”中，打破了前面伯牙与子期以及伯牙与妻子之间的平行关系。伯牙妻在屏风后看到伯牙与子期促膝抚琴，她手中端的茶盘砰的一声落地，至此，全剧的矛盾冲突爆发，一道面光打向伯牙妻，从她的面部表情可以看出冷漠、猜疑和嫉妒。她试图夺取琴，伯牙把她推倒在地，从她手中夺回琴赠予子期，而后子期留琴而去。从中我们可以看出伯牙和子期都以牺牲自己的

利益而为对方着想，这种纯洁、朴素、至真的友情值得向往和追求。朱旭和张姝妹的双人舞表演也很出色，细腻而饱含情感的肢体舞动，高超的舞蹈技术技巧，他们用肢体和表情诠释了剧中人物的灵魂。

沧桑而凄凉的箫声萦绕于观众的耳畔，似乎在向人们诉说着伯牙失去知音的万般惆怅。剧末，伯牙跋山涉水来寻子期，后闻子期因病亡故，伯牙悲痛万分，认为这世上再也不会有知音了，于是就把自己最心爱的琴摔碎，挑断琴弦，终生不再弹琴。

《伯牙绝弦》是一部歌颂人间真善美的舞剧。从其完美演绎经验来看，笔者认为，舞蹈编导在以中国传统文化为题材进行创作时，应以今人的眼光来对待，不一定要照搬照用，可在保留其文化内涵的基础上，对其进行一定的“解构”，只有这样才创作出既蕴含中国传统文化，又符合当代人审美的作品。