

艺术·舞台

生如夏花之绚烂 死如秋叶之静美

——参演原创话剧《生命行歌》散记

刘子枫

《生命行歌》剧照

刘子枫近照

一个艺术作品,能否存活于当下并长久不衰,除了外部社会环境诸因之外,是否有鲜活的生命力、永恒的艺术价值,则是它的主要内因。上海戏剧学院、上海市金山区委宣传部和上海上戏戏剧社联合出品的原创话剧《生命行歌》以清新表现、厚重内容,叩问我们应如何走好人生最后一程,引起社会广泛关注。

该剧最初的文学剧本叫《生命驿站》,是上戏教授陆军受上海上戏戏剧社之邀,带领学生根据金山区金山卫镇卫生服务中心安宁病房(又称舒缓护理病房)的真人真事编写的剧本,并很快被敏锐的上海文化发展基金会选为当年重点扶持优秀剧目,又很快诚邀北京国家话剧院著名导演查明哲加盟。查明哲借他的学识和风格,睿智果断地把此剧定位为“一首庄严的‘穿越生命隧道的呻吟行歌’”。

《生命行歌》应运而生,风生水起。今年4月16日正式建组,树本子、立人物、拉架子、排调度,上至出品人,下至操作人员,日夜操劳了近两个月,终于在6月5日、6日、7日,把一台反映上海40年改革开放,具有大视野、大情怀和独特视角的现实主义话剧《生命行歌》公演于上戏实验剧场。10月30日、31日,提高改进后的第二轮演出隆重亮相第20届上海

国际艺术节。11月13日又马不停蹄赶赴北京,参与国家大剧院“春华秋实——艺术院校舞台艺术精品展演周”的演出。

虽然一路走来不容喘息、连续辛苦,但是面对观众的热情互动,社会各界的鼓励支持,我们已开心满了。

自从今年初我接到策划人张文学邀请我加入剧组的话起,这一年来,我就心无旁骛地忙活着和陈阿公老人共处这一件事了。

陈阿公是《生命行歌》中的主要人物,他在大西北甘肃的大山里教书育人一辈子,是深得学生和乡亲们喜爱的老教师。耿直善良、流放右派、孤身不娶,虽已患癌症晚期,却倔强地拒绝过度治疗,定要保持有尊严、有体面地去见他十年前已经去世的爱他、帮他的恋人。

十多年前,我就萌生了回归我敬畏并久别的舞台的想法,希望能重享话剧表演艺术的魅力,无奈没有良机。突然,此刻母校邀我,在舞台上塑造这样一个角色,不能不说是话剧艺术对我的又一次眷顾,喜出望外之情感在难以言表!

说机遇难觅,是因为陈阿公是死之将至的老年病人,而我现在正是腿脚不便的八旬老翁,日常的形体、声音和精神状态与角色很接近,不需要

花很大力气,就能与角色的形质“合而为一”;说一见如故,是到了我这把年纪,在认知和情感上有足够的体验积淀,我完全能在舞台上对陈阿公的人生阅历和性格特征做到专业性的“感同身受”和“情感再现”。

没有以上两个前提,我是万万不敢贸然接演的。所以,当接到邀请电话,我二话没说一口承诺。从参加前期研讨到进剧组工作,我一直是心怀敬畏和珍惜之情,定要全力以赴地投入此戏,甚至想到说不定这是我此生最后一次重登殿堂再塑人物。不怕见笑,大有如果失败就无颜见江东父老之慨。

查导为构建《生命行歌》的深刻立意和演出的厚重大气,对全剧故事情节和人物形象做了必要的增删修改和丰富深化。在艰难的二度创造中,他留学苏联时所奠定的戏剧理念及长期艺术实践中所形成的哲理思辨的导演风格,都施展得得心应手。他用20天的时间,带领全体演员从头到尾把剧本梳理了一遍,使脉络更加清晰、人物更加立体,还三番五次让演员对自己的角色找出个性化的台词,既要言简意赅,又要为人物独具,那种全力投入的创造氛围,实为当下文艺圈内少见。

幸遇话剧《生命行歌》和查明哲,让我想起33年前我幸运电影《黑炮声

》和导演黄建新。1985年5月,我在他的电影《黑炮声》中扮演主角赵书信。当时,传统的电影表演观念和直白浅陋的表演仍主导电影界,我俩能在新的表演理念和对角色的演绎上达到高度的默契是何等的幸运。每个镜头他都让我充分发挥,只要我有想法,他就放手拍我各种不同的演法,让我的“模糊表演”发挥得淋漓尽致,既与他的意图相得益彰,我也如鱼得水,享受了从未有过的创造快感。

在对陈阿公的塑造中,查导同样对我充分信任,同样让我恣肆肆意。我喜欢的书法、古诗词都被他用上了,甚至让我用沙哑的嗓音喊唱信天游。他善于利用演员的特长,例如演黄阿婆的演员会唱评弹、演嘟嘟的演员会弹吉他,都为人物和剧情增加不少光彩。

演员修改剧本台词,一般来说对编剧或导演都是大忌,但为了吻合陈阿公的坎坷人生,他们都宽宏大度地让我说我体验到的阿公的话,做阿公做的事,不管是否准确精彩,起码做到了我与角色“你中有我,我中有你”,让观众感受到一个有血有肉、有人文情怀的“这一个”阿公形象。

还想说一下斯文儒雅的编剧陆军,他在公开场合一再承认他的剧本很不成熟,非常感谢查导和演员对剧本的修改和丰富。但是,毕竟是他第一个激情地写出了这个有关临终关怀、舒缓疗护的剧本。按常理,自己的作品被修改,心中的不快是肯定的,但他并没有干扰排练,更没有争吵告状之举,完全表现出一个谦谦君子之风,让我有些感动。否则,能否保证《生命行歌》顺利公演,还真没把握。陆军教授功不可没。

《生命行歌》起点很高,但要达到高峰,还有很长的路要走。我也有功课要做,例如我演的角色是来日不多的癌症晚期病人,应该是心力衰竭、卧床不起的老人,但又要到舞台上走走去地表演,我又不能为了真实而让观众看不到动作、听不清台词,必须有夸张的设计,所以我还要在舞台上继续寻找其中的契合点,将更加真实自然、生动鲜明的艺术形象呈献给观众。

广东星海音乐厅20周年盛典奏响

11月29日,维也纳爱乐乐团与朗朗音乐会在星海音乐厅奏响。

本报讯(驻广东记者谭志红)11月29日,广东星海音乐厅20周年音乐盛典在音乐厅举行,活动分“如歌——流光溢彩”“邀舞——共创未来”“畅想——不忘初心”三大乐章,开启星海音乐厅的新篇章。当晚,维也纳爱乐乐团与朗朗在音乐厅奏响20周年华彩演出季最强音。

星海音乐厅经过20年的培育,已成为广州的一张文化名片、广东省著名文化场馆,培养了10多万忠实乐迷。星海音乐厅主任刘莹表示,星海音乐厅将与腾讯合作,实现强强联合打造线上艺术典范。今年5月,星海音乐厅与腾讯视频合作,先后直播了《欢乐颂——西德广播交响乐团音乐会》《格莱美大奖组合——国王歌手世界巡回音乐会广州站》两场活动,累计10万观众在线观看,开启了演出行业

与新业态结合的新尝试。目前,星海音乐厅已与美国纽约爱乐乐团达成了未来4年的合作意向,这意味着在2019年至2022年间,纽约爱乐乐团将在星海音乐厅开办音乐会。

活动当天,星海音乐厅公益艺术教育项目——星海音乐陪伴计划正式启动,并设立专项公益基金,公开向社会募款。该计划以需要帮助和关爱的儿童为扶持对象,旨在透过音乐会、音乐活动、音乐教育,让音乐陪伴和帮助孩子成长。广东星海演艺集团、星海音乐厅作为项目创始核心机构,将从维也纳爱乐乐团与朗朗音乐会、维也纳爱乐乐团演绎布鲁克纳巨作音乐会以及广州交响乐团共同主办的2019广州新年音乐会、与广东民族乐团共同主办的2019国乐盛典新年音乐会广州站)两场活动,累计10万观众在线观看,开启了演出行业

《我要上春晚》挖掘普通人的闪光点

本报讯(记者罗群)11月17日起,由央视大型节目中心推出的互动综艺节目《我要上春晚》于每周六晚在央视综艺频道播出。

作为央视春晚遴选节目和人才的舞台,《我要上春晚》圆了许多普通人的“春晚梦”。今年的节目由尼格买提、任鲁豫主持,姜昆、万芳、蔡国庆等艺术家、演员担任评委,胡可、李玉刚等演员、歌手担任助梦嘉宾,共同帮助选手圆梦。每期节目中有6组选手登台表演,角逐,由评委和300名现场观众共同选出胜者。此外,《我要上春晚》还特别设置主打“情怀牌”的“致敬春晚”节目环节,选手选择历届春晚的经典节目进行改编、重新演绎,使之呈现不同风貌。据了解,今年《我要上春晚》的选手构成非常多元,在后面的节目中,还将有知名演员来此跨界挑战。

作为央视春晚的常客,歌手蔡国庆对参加节目的选手要求非常严格。“仅仅有真情、有热情、有故事是不够的,春晚的舞台代表着顶级的艺术水准,我会以此为标准要求他们。”蔡国庆说。而演员万芳则温和很多,对选手以鼓励为主,她说:“选手很珍惜《我要上春晚》的舞台,来到这里就已经展现了他们追求梦想的努力和勇气,我愿意多给予他们鼓励和宽容,激励他们拿出更精彩的节目、更好的表现。”

湖北画家“写意长江”颂时代

本报讯(记者李雪)日前,由湖北省文学艺术界联合会主办,湖北省美术家协会、湖北省国画院承办的“写意长江——湖北省中国画作品展”在北京中国文联文艺家之家展览馆举办。

湖北地处长江中游,位居华中腹地,滚滚长江水成就了绚丽浪漫的荆楚文化。此次展览作品围绕“写意长江”的主题,湖北老中青三代画家120余人参与其中,共展出中国画作品127幅,体现了湖北画家“传承、创新、国风、楚韵”的创作理念。在画家笔下,有伟大的爱国诗人屈原,石家河文化遗址出土的玉雕神像、人像,独具特色的鄂西土寨,还有神农架的秋趣、巍巍大

别山以及充满风情的恩施土家女儿会、三峡人家……全部是近几年来湖北画家创作采风的成果。几年间,主办方先后组织近500名画家走进湖北63个市县530多个乡镇,以各地的人文、历史、自然等元素为题材,创作了1300多件作品,许多作品曾入选全国各类展览。展览还举办了作品研讨会。参与研讨的学者表示,此次展览作品数量多、参展画家多、水平整齐,湖北的地理文化、人文和群众风貌有所体现。湖北正作为全国新的美术创作中心吸引着各地画家的目光,希望画家们继续贴近时代、敞开胸怀,描绘长江文明和荆楚文化的魅力,把湖北美术提到新高度。

11月26日、27日,由河南省越调艺术保护传承中心演出的大型新编历史剧《老子》相继走进北京清华大学和中国传媒大学,为高校师生提供近距离感受越调的机会。

该剧以越调艺术讲述老子故事、传承老子文化。剧中以老子撰写《道德经》为主线,通过扶危济困、教育太子、解读《河图》《洛书》、孔子入周问礼等场景,表现了老子作为一代圣贤的社会担当、慈悲情怀和千古绝后的智慧。

图为越调《老子》剧照。 盛波/图 本报记者 付琼/文

艺术·人物

扎哈洛娃北京展现芭蕾“美神”风采

本报记者 刘 淼/文 卢 旭/图

绝佳的身材比例,漂亮的高脚背,出众的柔韧性和身体技术能力……11月17日至19日,俄罗斯联邦人民艺术家、莫斯科大剧院首席舞者斯维特兰娜·扎哈洛娃,与莫斯科大剧院的众多芭蕾明星一道,在北京天桥剧场献上《AMORE》的中国首演,让众多观众领略了芭蕾“美神”的风采。

扎哈洛娃作为当今世界最伟大的芭蕾艺术家之一,先后在俄罗斯马林斯基剧院、莫斯科大剧院担任首席舞者,同时也是意大利斯卡拉歌剧院

的首席明星。此前在中国的演出,扎哈洛娃带来的都是古典芭蕾风格的作品,在去年第三届中国国际芭蕾演出季上表演的《海盗》《天鹅之死》尤为令人印象深刻。此次演出的《AMORE》也是扎哈洛娃首次为中国观众展示现代风格的芭蕾作品。

据扎哈洛娃介绍,《AMORE》自2016年在意大利首演以来,仅登台过俄罗斯、日本、英国的著名大剧院,此番亮相天桥剧场,是《AMORE》全球演出的第五站。

或许是期待太久,在演出前一

周,3天的演出票就已售罄。演出现场,连天桥剧场平时不常开放的三层也坐满了观众。

《AMORE》的演出分为3个节目。第一个剧目《弗兰切斯卡·达·里米尼》根据但丁《神曲》中的爱情故事改编,背景音乐是柴可夫斯基据此创作的同名交响幻想曲。扎哈洛娃以纷繁多变的精妙舞步、翩跹飞舞的优雅身姿,打动人心的款款深情刻画出柔美深情、浪漫倔强的弗兰切斯卡。她时而翩若惊鸿、轻盈似雪,在充斥着变化音的半音阶与低沉哀怨的弦乐声中,用挺立的足尖与高昂的脖颈倾诉凄美爱情;时而愤慨激烈、幽怨挣扎,在情绪化的旋律营造出的悲壮力量下,以惊人的塑造力与刻画力,将由内而外积聚的深情从指尖蔓延至足下,直击观众内心最柔软的地方。一个个完美的托举、一幕幕纷繁的变幻,一次次稳稳地落地,让整场演出高潮迭起。

第二个作品《雨落之前》则一改前作的宏大与激烈,在简约的叙述中带给观众全新的震撼。其音乐源自作曲家巴赫·奥托里诺·雷斯庇基、卡洛斯·昆塔纳·皮纳的美妙组合,令人陶醉其中不可自拔。

现代芭蕾对于扎哈洛娃来说,比古典作品更容易直接表达情感与个性。只见她一袭紫裙,优雅而神秘,似有满心惆怅散落台前,在

《AMORE》演出剧照