

舞台导演艺术门道多

本报记者 罗群

4月8日至15日,全国文艺骨干培训班(戏剧编导)在浙江杭州举办。主办方邀请中央戏剧学院教授、博士生导师、导演罗锦麟,上海戏剧学院教授、博士生导师、导演李建平专家给学员授课,并互动答疑。

话剧、戏曲等艺术作品由案头到舞台,导演是关键环节,导演对作品的节奏、风格等方面起到至关重要的作用。导演艺术的作用、地位,导演工作的思路、方法,值得被行业重视、审视,这也是本次培训班中专家与学员重点探讨的一个课题。

舞台演出必须经过总体设计

罗锦麟介绍,戏剧的概念有广义、狭义之分,广义上说,由演员扮演人物,当着观众的面表演,讲述一段故事的艺术活动,就是戏剧;狭义的戏剧指的就是话剧。戏剧的历史可以追溯到上千年前,在其诞生之初,是没有导演这一工种的,剧作者、戏剧演出组织者等承担了导演的一部分职能。罗锦麟说,“导演”一词第一次出现在戏剧史上,是在1776年的德国,第一位名副其实的导演是德国文学家歌德。歌德提出,舞台演出必须具有经过总体设计的完整性。当时,歌德担任魏玛剧院院长和导演,便于将艺术构思付诸实践。

戏剧发展到今天,导演早已成为至关重要、不可或缺的一环,负责总体统筹,确保作品的完整统一。“导演要根据剧本内容、风格的不同,选择适当的执导手法。”罗锦麟说,“比如,一部悲剧的舞台总体色调应当是冷色调,调度方面要稳重干练,戏剧节奏应当起伏跌宕,大起大落,演员的表演要庄重、有造型感。而对一部喜剧来说则相反,更注重快节奏、夸张、强对比等。”

尽管导演对于戏剧来说如此重

要,但导演终究是幕后英雄,演出的中心环节是演员表演,导演不可喧宾夺主。与俄国戏剧理论家、开创独特表演体系的斯坦尼斯拉夫斯基并肩工作的俄国文学家丹青科提出,导演是组织者、解释者,其工作应该围绕演员展开,其任务是激发演员的潜能。“现在有的作品,制作、舞美等已经凌驾于表演、淹没了演员,这除了与社会审美有一定关系,也与导演定位出现偏差、过于强调自我表现直接相关。”罗锦麟说。

选择甚至比努力更重要

选择剧本、选择演员等,非常考验导演的眼光和判断力。有专家称,选择甚至比努力更重要。

有的导演热衷于选择描写大事件、热点事件的剧本,仿佛这类题材的价值也一定很大。其实,这是个误区。“不能把重大事件、热点事件与优秀题材、优秀作品画等号。有些事件是‘一过性’的,没有内在的思想意义,也没有戏剧呈现价值。”李建平说。

当然,这并不意味着导演不能在舞台上表现重大事件。“重大事件便于引起观众情感共鸣,舞台上展现大场面也比较有震撼力,当然是可以表现的,关键在于找准切入点,抓住大事件中的个体体验和情感,设置好戏剧的规定情境。”李建平说。

剧本需要演员的呈现才能立于舞台。罗锦麟认为,选演员是导演的重点工作,演员选对了,作品就成功了一半,《茶馆》等作品的经典演出版本之所以令人百看不厌,很大程度上得益于演员的精彩演绎。“很可惜,导演选择演员的空间时常遭到挤压,同时,年轻演员的基本功也总体上比前辈退步了,小空间演出也离不开话筒,并且时常出现‘有音无字’的现象,让观众看

得一头雾水。”罗锦麟说,“戏剧家曹禺要求演员的台词要让人听得见、听得清、听得懂并且好听,这应该成为当今戏剧演员的自我要求。”要达到这些要求,关键在于以科学的方法加强训练。耄耋之年的罗锦麟依然能够不用话筒,让坐在阶梯教室最后一排的学员听得清清楚楚。“这是我在上学的时候就训练出来的。”罗锦麟说。

话剧戏曲跨界需谨慎

演员中有明星,导演中也有。不少导演话剧、戏曲两门抱,戏曲中不论京剧还是地方戏,都能够信手拈来。对此,专家提示,跨界执导需谨慎。

罗锦麟认为,话剧与戏曲的审美特征、标准不同,一方的导演经验不能直接应用于另一方;一名成熟的导演应该是一戏一格的,而不是把不同的作品套入同样的模板。“话剧、戏曲跨界执导,造成作品个性不足、共性过多,是一个较为严重的问题。”罗锦麟说。

即使同样是戏曲,跨起界来也并非那么容易。李建平说,由于过去交通不便、语言不通等原因,戏曲在相对封闭的条件下独自发展,各地习俗各异使得各地方剧种的趣味大相径庭,渐渐自成体系,形成剧种的独特风貌。因此,李建平在执导某一剧种的作品之前,总要充分了解该剧种的历史,把这一剧种中的名家、名作全部看过才行。“我要清楚这个剧种的特长在哪,它的承载力有多大,以及观众对这个剧种有什么样的审美期待。”李建平说。

了解观众的审美期待对导演来说很重要,导演既要让作品的故事、人物吸引观众,又不能过分挑战观众的基本认知。“导演一定要明白一个道理:你排的戏让观众看不懂,这并不显得你如何高深、成功,而是你的失败。”罗锦麟说。

原创民族舞剧《天路》与“清华人”共勉

舞剧《天路》演出剧照 高尚摄

本报讯(记者苏丹)4月12日至14日,国家大剧院原创民族舞剧《天路》走进清华大学,开启在京高校巡演的第三站。

《天路》是国家大剧院为纪念改革开放40周年、青藏铁路建成通车12周年,历时两年创排的现实主义题材舞剧,讲述了青藏铁路筑路铁道兵与藏族同胞心手相连的动人故事,2018年一经公演,便受到了业界和观众的一致好评。今年,作为献礼新中国成立70周年精品剧目,《天路》再度复排上演。国家大剧院副院长赵铁春表示:“此次《天路》将在北京高校进行21场公益巡演,以民族舞剧的形式带领大家走近那段艰苦卓绝的筑路岁月。”

作为《天路》公益巡演中的重要一站,清华大学与舞剧《天路》有着深厚的不解情缘。在青藏铁路40多年的建设历史中,有多位清华大学的专家、校友投身其中,在雪域高原上奉献了自己的青春和汗水,他们是“清华人”,也是“天路人”。由此,赵铁春表示:“我们希望‘天路精神’能在清华大学代代传承下去,激励每一位青年人,执着坚守,筑就抵达梦想彼岸的‘天路’。”

据了解,继清华大学之后,舞剧《天路》还将走进北京邮电大学、北京舞蹈学院。5月1日至11日,《天路》还将在国家大剧院戏剧场登台亮相,并于5月24日、25日奔赴上海,代表北京市参与第十二届中国艺术节、参演第十六届“文华大奖”。

心随江山——梁世雄中国画艺术展开幕

本报讯(记者冯倩)4月12日,由中国美术馆、广东省文化和旅游厅、广州美术学院、广东省美术家协会联合主办的“中国美术馆捐赠与收藏系列展:心随江山——梁世雄中国画艺术展”在中国美术馆开幕。

此次展览共展出作品60余件(套),其中包括广东美术馆收藏的梁世雄早期成名作《椰林初晓》《渔归》,南海博物馆藏的《不尽长江滚滚来》等作品,以及中国美术馆此次收藏的梁世雄各个时期的代表作品,全面立体地呈现了梁世雄的艺术成就,亦能管窥和梳理广东艺术的发展脉络和风貌。

86岁的梁世雄是当代岭南画派代表艺术家之一,他早年与北方画派广泛交流接触,作品中既有北方画派的雄浑大气,也有岭南画派的细腻笔触,被称为“巧融南北,秀丽复雄强”。今年正值新中国成立70周年,展览取名“心随江山”,表达了艺术家对祖国大美山河的热爱。作为2019年度中国美术馆捐赠与收藏系列展之一,梁世雄向中国美术馆捐赠各时期代表作20件(套)。展览将持续至4月21日。

敦煌壁画艺术精品展走进河北高校

本报讯(驻河北记者李秋云)4月15日,由敦煌研究院、中国敦煌石窟保护研究基金会、河北大学联合举办的“敦煌壁画艺术精品高校公益巡展”在河北大学美术馆拉开帷幕。这是敦煌艺术展首次在河北高校进行展出。

本次展览主题为“亘古长存——沙漠中的美术馆”,将展出敦煌壁画数字高保真复制品40幅,以及极具艺术意义的1:1高保真复制洞窟。展览还设有VR展位,戴上配套的设备,观众能身临其境感受敦煌壁画之美。展览再现了敦煌艺术

的风华和神韵,是现代科技与古老文化相融合的结晶。展览期间,河北大学与中国敦煌石窟保护研究基金会将邀请国内敦煌学专家走进校园,进行敦煌历史、敦煌艺术方面的讲座。

据了解,“敦煌壁画艺术精品高校公益巡展”自2013年启动以来,已在全国30多所高校展出。此次展览,让学校师生及社会各界人士能够近距离欣赏敦煌艺术,深切感受敦煌文化的博大精深,进一步了解和弘扬中华优秀传统文化。

首届古琴弦歌大会河南许昌举办

本报讯(驻河南记者陈关超)4月8日至10日,由中国乐器协会、河南省许昌市人民政府主办的首届古琴弦歌大会在许昌举办,该活动分为古琴弦歌大赛和名坊古琴展览,来自全国各地数十家知名古琴品牌和50多支队伍参赛。

古琴又名“七弦琴”,是中华民族的文化瑰宝,古琴承载着众多文人雅士、帝王将相的治国情怀与艺术修养。弦歌,即抚琴而歌,是中国古琴艺术的重要表现形式之一,是诗词与音乐相结合的艺术,集文学、歌唱和器乐于一身,为中华优秀传统文化的典范。在古琴艺术文化发展的历史长河中,许昌占有十分重要的地位,具有得天独厚的古琴弦歌文化资源。十大古琴名曲中的

蔡文姬的《胡笳十八拍》和嵇康的《广陵散》,就与许昌有非常密切的关系。

许昌市文化广电和旅游局局长孟照阳说,本次大会旨在进一步弘扬和传承发展古琴弦歌文化,挖掘古都许昌在古琴文化历史中的作用,把古琴弦歌艺术打造成许昌闪亮的文化名片。目前,许昌市古琴弦歌爱好者有3000多人,每年开展古琴弦歌文化活动100多场,有着丰厚的群众基础。

据了解,参展古琴来自北京、江苏、河北、河南等地,荟萃了全国知名品牌企业。不仅是名琴荟萃,古琴弦歌大赛也是名角云集,来自全国的50多支代表队,具有得天独厚的古琴弦歌文化资源。十大古琴名曲中的

4月15日,于魁智、李胜素两位京剧名家携国家京剧院演员在武汉洪山礼堂进行专场演出,为观众带来国粹经典《穆桂英挂帅》,此次演出是“戏码头——全国戏曲名家名团荆楚行”系列活动的开端。

图为京剧名家李胜素(中)表演《穆桂英挂帅》。

新华社记者 熊琦 摄

用鲜活个性和精湛技艺激活传统

——专家研讨湘剧名家曹汝龙60年从艺历程

本报实习记者 马逸珂

4月11日,由中国戏剧家协会和湖南省长沙市委宣传部、市文化旅游广电局等共同主办,《中国戏剧》杂志社承办的“雄风逸韵·湘剧传承”——曹汝龙从艺60周年研讨会在北京举行,这是中国戏剧家协会首次为地方戏剧家举办研讨会。

曹汝龙是湘剧艺术国家级非物质文化遗产传承人、国家一级演员。他9岁开始学艺,先后涉猎了花脸、小生、老生等各种行当,并在总结前辈表演经验、技巧的同时,继承性地发扬了湘剧表演艺术。在湘剧《布衣毛润之》《铸剑志》《古画雄魂》,现代花鼓戏《秋天的花鼓》等代表作中,曹汝龙成功塑造了多个神形兼备的舞台艺术形象,

其作品也先后获评第四届“文华表演奖”,第十届中国戏剧梅花奖,第五、七、十届“五个一工程”奖,第十届“文华新剧目奖”等,其中,《秋天的花鼓》为国家舞台艺术精品工程2003—2004年度精品提名剧目。

研讨会上,业内专家学者对曹汝龙60年致力于发扬湘剧表演艺术给予高度评价。

中国戏剧家协会分党组书记、驻会副主席陈彦表示,曹汝龙经历了新中国戏曲发展的高潮与低谷,面对艰难困苦和利益诱惑,他始终保持着纯真的艺术之心和高尚的艺术追求。“由继承到传承,无论角色如何变化,工作重心如何转移,他对湘剧事业的情感

没变,对湘剧的责任心没变,湘剧正是因曹汝龙先生等几代艺术家的精心守护和传承而华彩依旧。”陈彦说。知名剧作家盛和煜指出,曹汝龙从艺60年来成功塑造了多位性格迥异的角色,不但生动演绎了“毛润之”“诸健”“水天熊”等正面人物的伟岸形象,对于诸如湘剧《李贞还乡》中的配角“吴老三”等非正面小人物形象,也能吃透角色,将其演绎得活灵活现。盛和煜认为,是先天禀赋与后天持之以恒的努力,成就了曹汝龙如今的湘剧大师地位。

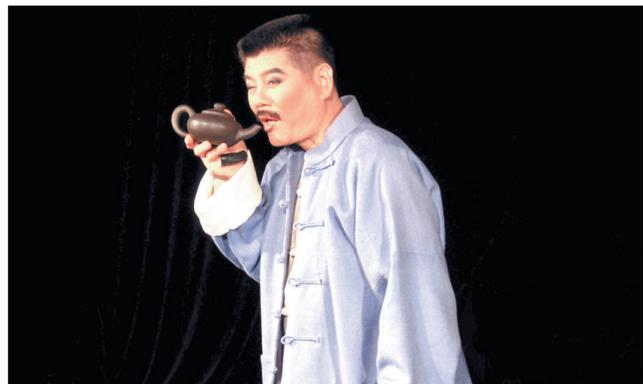
“曹汝龙声音圆润,咬字清晰的唱腔给我留下了深刻印象。观赏他的湘剧舞台作品,除了上下句的连贯性外,他的唱腔还像京剧里的四平调,韵味十足,入耳动听,自成一派。”京剧表演艺术家孙毓敏认为,一门戏曲剧种必须形成流派,才能吸引社会更广泛关注,进而扩大影响力,曹汝龙正是为湘剧艺术的发展起到了推动作用。

“曹汝龙做到了两件不易之事。第一,能跨界表演,他本来是湘剧演员,但也能演好花鼓戏,虽然这两个剧种都是湖南的,但音韵发声并不相同,这样的跨界表演很不容易,演员不仅要功力,还得有功底,这是需要刻苦学习、勤奋修炼才能达到的。第二,曹汝龙还能跨行表演,他作为老生演员,能融会贯通丑角表演艺术,在如今戏曲界,能跨界、跨行表演又独具气质的演员屈指可数。”中国戏曲学会会长薛若琳说,曹汝龙尤胜在

其不凡的艺术气质,这对于戏曲演员来说是相当重要的,因为艺术气质是演员文化底蕴、艺术修养、舞台经验积累以及自身悟性的综合体现,希望曹汝龙60年的从艺经验能传给后生晚辈。

作为曹汝龙的学生,中央戏剧学院音乐剧系副主任李雄辉对6年的湘剧学习生涯依然印象深刻。他表示,曹汝龙的创作以服务大众、人民喜爱为宗旨,在湘剧传承的基础上不断创新。“湘剧等地方戏剧以方言为底色,反映地方人文历史内涵,凸显文化特色,但也因此不容易让其他地区的观众理解,限制了受众。”李雄辉说,为了让作品既保留湖南韵味,又能让全国人民都听得懂,曹汝龙在创作时下了一番功夫;同时,他在教学上也是不拘一格,对年轻演员的新想法总是给予鼓励和支持。

与会专家们一致认为,曹汝龙60年的艺术实践,充分体现了一位演员艺术无止境、勇于创新的精神境界。作为湘剧保护传承事业的领军人物,曹汝龙在充分发挥湘剧表演艺术应具有程式基础上,积极进行突破,用鲜明的个性和精湛的技艺激活了传统。他既能充分利用角色分行,又不受行当局限,并充分借鉴兄弟剧种和其他艺术门类之长融于自身表演,形成了独特的艺术气质。“小人物嶙峋风骨更苍劲,大人物博大情怀更鲜活”——这句《古画雄魂》中的唱词,或许正是对他高境界人物塑造功底的生动概括。

湘剧《古画雄魂》中曹汝龙饰演水天熊一角 (中国戏剧家协会供图)