

现实题材舞剧《天路》 表达人民声音 抒写国家命运

田佳

国家大剧院原创民族舞剧《天路》我看过3次，第一次是在2018年国家大剧院戏剧场的首演，第二次是在云南昆明的展演，第三次是今年4月在国家大剧院台湖舞美艺术中心的演出。这部作品在创作之初，我就参与剧本研讨，现在来看，演出呈现比我的预期要好很多。的确，好作品是打磨出来的，这部作品可以说是越改越好。

回顾中国舞蹈史，3000年来，古人的舞蹈风格相对抽象。我们用舞蹈讲故事始于上个世纪特别是中华人民共和国成立前后，这一方面是受前苏联的影响，另一方面也是配合宣传工作的需要。抽象的舞蹈很难起到宣传作用，所以即便排个小作品也要有情境和内容，用艺术来表现生活，塑造中国人民的形象，形成当代中国舞风。舞剧《天路》正是这种中国式的舞剧。我们提倡现实题材，主旨就是表达人民的声音，抒写国家的命运。

以小见大，题材真实

舞剧《天路》是一部现实题材作品。青藏铁路工程历时48年，在艰苦恶劣的条件下修筑一条“天路”，这是中国人创造的一个世界奇迹。将这件令人感动的事情转化为艺术作品尤其是舞剧艺术作品，当然很难，而创作一部真正接地气、能传播、留得住的舞剧作品就更难。但这部作品让我感到放心，它能留得住，也传得开，而且是接地气的。

有些舞剧作品之所以难以获得认可，是因为其在制作上的“假、大、空”。舞剧《天路》首先做到了“真”，这部作品从题材到故事、从人物到舞段都是那么的朴实生动。作品讲述了几个小人物的故事，包括一个汉族铁道兵战士和他的两个战友，还有一对藏族姐弟，让人乐于接受。

王舸不愧为业界善于“用舞蹈讲故事”的出色导演，事实证明，国家大剧院邀请他出任这部舞剧的总编导，是非常合适的。导演风格决定了作品风格，王舸采取了不同于其他同类题材作品的做法，寻找自己的结构方式，这个结构方式就是“大题小做”，即在大题材中突出小人物，同时强调细节，使得该剧在视觉、听觉上的舞台整体呈现形成高度统一。

故事流畅，形象鲜明

最初听到这个故事时，我不免在

想，汉族铁道兵和藏族女孩会擦出怎样的爱情火花？

故事中，这些小人物的构成的人物关系是真实的，采取的舞蹈方式也不摆架子，令人信服。舞蹈动作容易夸张，尤其又受芭蕾舞“摆架子”的影响，如果情节不真实，很容易造成虚假。这部作品关注细节，靴子、口琴等小道具的使用，使得故事情节更加真实感人。以往有很多舞剧作品，观众如果不看字幕的话就看不懂，理不清楚人物关系，但这部作品在演出时有意不用字幕，就是为了检验它能否被观众接受。现在看来，观众的热烈反馈也证明这是一部成功的舞剧。

当然，这部舞剧还使用了几处画面外音道白，也有些许争议。但是我想只要用得好，有自己的处理方式，能被观众接受，那就没有什么不可以的。这部作品有自己的处理方式，比如幕与幕、场与场之间的转换衔接流畅，不老套也不拖沓，这是舞剧《天路》的突出亮点。

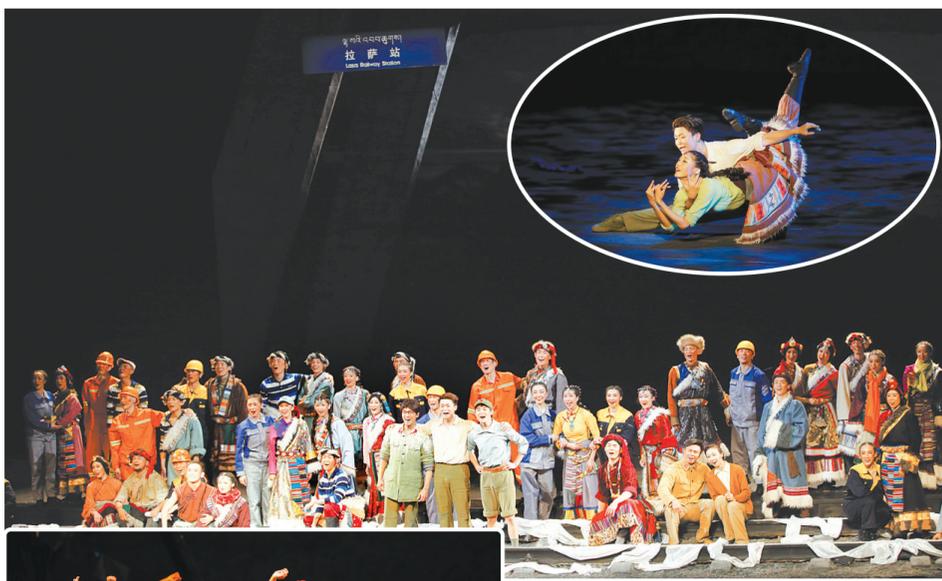
舞剧《天路》的美不仅在于简单的舞台上的“漂亮”，更在于它着力表现“真”和“善”，所以它可以打动观众，可以很好地体现青藏铁路工程的精神内核。

舞剧《天路》塑造的人物形象鲜明、突出、可信。5个主要人物的五人舞构成了人物关系的核心，也构成了汉藏两个民族的关系，还勾勒出整部作品清晰的故事走向。剧中每个人物都有自己的性格，演员表演得也非常好。

精彩舞段，回味无穷

这部作品的可贵之处还在于有精彩的舞段。其中，五人舞表现了主人公的性格与人物关系，男子扛着枕木的筑路群舞给人留下了深刻印象，藏族农耕时的舞蹈、女子在联欢时候的群舞也很有特点，尤其是藏族女孩和汉族铁道兵卢天的两段独舞既有个人特色，也有民族风格。男女主人公的二人舞、藏族姐弟的二人舞和三人舞，构成了全剧的突出舞段，这是该剧的一大亮点。剧中有些段落让人在观剧之后仍能久久回味，这也是舞剧最难得的。我认为，这部舞剧的舞段有不少可以独立出来单独表演，不论是集体舞还是独舞、双人舞，甚至是三人舞，这一点尤为可贵。

还有一点必须提及，就是这部舞剧的舞段编创没有那种无缘无故地炫技巧，坚持了正派的编舞之路。

舞剧《天路》剧照 牛小北 刘海林 摄

瑕不掩瑜，至臻完善

剧中，卢天和铁道兵们的牺牲是一个非常核心的情节，体现出这条“天路”确是几代人共同完成的，是用生命换来的，也给男女主人公朦胧的情感线做了合理的收尾。这一段处理得很好，没有刻意的舞蹈，即使有了动作也是生活化的动作，颇有“此地无声胜有声”之妙。

优点之外，我认为，该剧还缺少排场的功夫，要让观众尽情流泪，这是舞剧《天路》今后可打磨提升的方向。

总体来说，舞剧《天路》题材好，有内涵，接地气，实现了人民性和艺术性的统一。我认为，该剧还应具有国际性，要努力实现走出去，这也是中国舞蹈艺术在新时代的目标之一。

(作者系北京舞蹈学院原院长)

“京剧行当艺术经典剧目展演活动”在京开幕

本报讯 (记者程佳)5月2日，由国家京剧院和北京市西城区人民政府主办的公益性惠民演出2019年“京剧行当艺术经典剧目展演活动”在北京梅兰芳大剧院开幕。

开幕式上，旦行四大流派“梅、尚、程、荀”经典代表剧目《宇宙锋》《武家坡》《锁麟囊》《荀灌娘》选段轮番上演。活动主办方相关负责人介绍，今年的展演活动将持续推出以旦行为主的系列展演，计划全年演出52场，纯公益演出50场，开幕式和闭幕式在梅兰芳大剧院以低价票形式进行

演出，把精彩的演出送给基层群众。

据悉，“京剧行当艺术经典剧目展演活动”是以京剧行当生旦净丑为主题推出的系列演出项目推广工程，旨在弘扬传承国粹精品，发挥国家院团的导向性、代表性和示范性作用，为广大京剧爱好者提供近距离接触传统京剧艺术的平台。首届“京剧行当艺术经典剧目展演活动”于2018年5月举办，以京剧行当中的丑行为主，活动历时8个月，全年共计2.5万余名观众参与。

北京市河北梆子剧团举办公众开放日

本报讯 (记者陈璐 罗群)5月1日，第六届“梦想成真”五月演出季——北京市河北梆子剧团开放日活动举办，众多河北梆子戏迷和媒体代表走进剧团参观、体验。

活动中，北京市河北梆子剧团艺术总监王英会简要介绍了剧团的发展历史、名家名段，并带领大家参观剧团。在剧团小排练厅，戏迷观看了正在排练的“梦想成真”五月演出季参演剧目《卧虎令》选段，演员和戏迷互动不断，戏迷代表还现场

学习了河北梆子老生的台步、捋髯等技巧。

在剧团小剧场，戏迷们欣赏了由北京市河北梆子剧团团长王洪玲与王英会演唱的《人民英雄纪念碑》选段。该剧是北京市河北梆子剧团推出的庆祝中华人民共和国成立70周年的献礼作品，以百姓视角表现重大主题。据了解，《人民英雄纪念碑》在演出中不断修改打磨，近期就将演出修改后的版本。

4月30日晚，湖南长沙音乐厅歌声嘹亮、座无虚席，庆祝中华人民共和国成立70周年周小勇独唱音乐会在这里上演。周小勇是我国男高音歌唱家、国家二级演员、湖南艺术职业学院戏剧系教师，先后师从李力明、金明春、戴玉强、周浩等声乐教育家。此次音乐会以“我心永恒”为主题，选取古今中外16首经典曲目。在周小勇及嘉宾们的动情演唱中，观众乘着歌声的翅膀感受音乐跨越国界、纵横古今的魅力。

图为周小勇独唱音乐会现场。 本报驻湖南记者 张玲/文 湖南艺术职业学院供图

“炫彩青春”为青年演员搭台

本报实习记者 韩君怡

5月1日至7日，2019年“炫彩青春”京剧联盟团暨京津冀优秀青年演员交流展演(以下简称“炫彩青春”)在天津举办，本次展演由天津市文化和旅游局、天津市文联主办，天津京剧院承办。展演中，来自全国26家京剧院团的82名青年演员为观众献上了9场演出。

青年人才培养是院团建设发展的重要内容，是“第一资源”。在5月1日举行的“炫彩青春”展演活动院团领导座谈会中，来自各地京剧院团的相关负责人与业内专家、学者齐聚天津京剧院，就青年人才培养、京剧院团发展与交流合作等方面展开交流、分享经验，助力京剧事业繁荣发展。

在传统戏的历练中助推青年演员成长

河南京剧艺术中心由一支年轻的队伍组成，该中心主任赵丽介绍，这支队伍的平均年龄约为30岁，这些年轻人在中心发展中起到了关键作用。“但是，这些孩子从戏曲院校毕业后，缺乏舞台上的历练和摔打，水平参差不齐，要能独立上台表演还需要3至5年的锤炼。”赵丽说。

“年轻人的传统戏功底薄弱，在此基础上也难谈推陈出新。”赵丽认为，在这样的情况下，前辈、老师对青年演员的传帮带尤为重要。“青年演员大多看录像学习传统戏，往往不知道自己的问题出在哪，一字一韵，一转身一回眸，在这些细节上十分需要老先生手把手示范、教导。”甘肃省京剧院国家一级演员孟庆波说。

《中国京剧》杂志编辑部主任封杰认为，青年演员还要注重学习传统戏曲文化。“‘徽班’这个徽是什么意思？手眼身法步，这个法到底是指什么？只学戏是不够的，还需要学习戏中的文化内涵，这样有助于加深对京剧艺术和对其具体剧目的理解。”封杰说。

“京剧是角儿的艺术，有了好演员不愁没有好戏。”孟庆波说，“通过‘炫彩青春’这个平台，多给年轻人提供机会与舞台，让他们在传统戏的历练中不断丰富自己，这也是一个成熟好演员的必由之路。”

资源共享实现大联合

一年一度的“炫彩青春”展演“评戏不评奖”的机制让青年演员们可以心无旁骛地在舞台上绽放光彩。以艺会友、广结艺缘过后，他们的理想与担当需要更广阔的舞台去实现。

“‘炫彩青春’虽然不评奖，但每个院团推选的选手中肯定是好苗子，可以让他们组成一台戏，在全国选择一两个省份进行汇报演出，给参赛选手更大的展示平台。”赵丽建议。

天津京剧院党委书记文晓瑜表示，“炫彩青春”除了展示各加盟院团青年人才梯队的风采，院团之间也可以借此交流管理经验，进行深度合作。“可以点对点合作，也可以以小组形式或整团异地交换演出的多样合作模式，实现人才资源共享，并推出更多的新星和名角，让其成为各个院团的台柱子。”文晓瑜说。

北京京剧院院长刘侗介绍，北京京剧院主演众多，能上台领衔主演的就有100多名，年青一代的新锐中，各选领衔主演也有13名。“这些主演不仅是北京京剧院的财富，也是其他京剧院的财富，其他京剧院如需要主演可以相互协商，共同建设更广阔的京剧市场。”刘侗说。

“我们还可以通过国家艺术基金来申报项目，把各个行当组合在一起，申报行当培训，就由天津京剧院来培训，让最好的青年演员都集中到这里来学习。”湖北省京剧院副院长周斌建议。

“走马换将，让青年演员不仅能得到本地观众的认可，也能为全国观众认识。”封杰同时建议，各院团一定要保有自身特色，各地青年演员也要努力掌握地方特色和风格。

武戏振兴势在必行

小翻、旋子、对枪……虚实相彰中展现刀光剑影的惊险场面，京剧武戏总能台下观众大声叫好、过足戏瘾。

“允文允武”是“炫彩青春”的特色之一，自2012年举办以来，“炫彩青春”一直十分重视武戏。几日的演出中，既有老生、青衣、老旦、文丑等热门行当青年演员崭露头角，也有武生、武丑、刀马旦等行当的青年武戏演员上演《三岔口》《女杀四门》等经典作品，展示了京剧艺术的全面性和丰富性。

“这些年武戏演员日益减少，一些武戏演员岁数到了便改行做舞美、装置、道具，缺少规模化的武戏青年人才队伍接班。”刘侗认为，武戏演员人才队伍建设在当下剧院建设中是日益凸显的一个“卡喉咙”的关键问题。

“武戏演员艺术寿命短，且要求具备过硬的基本功和技术技巧。近年来，武戏在戏曲舞台上被边缘化，很多武戏面临失传。因此，加强对武戏人才的培养，振兴武戏成为了我们的重点工作。”周斌说，今年湖北京剧院聘请专家去各地挖掘武戏人才，计划今后每年引进1至2名武戏演员，不断扩充武戏人才力量。

“很多人都说武戏演员是京剧里面的大问题，这是武戏行业特点所决定的。”中国文艺评论家协会副主席戏曲评论家傅瑾表示，“温州一些京剧团就采用市场化的方式解决这个问题，我认为大部分剧团都可以借鉴，与武戏演员建立合同制，让他们在富力强盛之时尽情发挥光彩。”