

关注

历时4年打磨提高,舞剧《沙湾往事》迎来百场演出——

“每一次演出都要像第一场那样,严苛认真”

2014年10月,记者受邀赴广州观看了广东歌舞剧院打造的舞剧《沙湾往事》的首场演出。剧作鲜明的主题立意、新颖的叙事方式、流畅的舞蹈演绎、动人的经典配乐,以及如诗如画的舞台呈现,给记者留下了深刻的印象。4年来,该剧走过了北京、深圳、杭州、香港、纽约、华盛顿、费城等境内外30多个城市,先后获得国家艺术基金“大型舞台剧和作品”“滚动资助项目”“传播交流推广”三度资助,囊括了包括第十四届精神文明建设“五个一工程”奖、第十五届文华大奖在内的国内多项大奖,被专家誉为国家艺术基金的“标志性项目”、近些年难得的优秀舞剧作品。今年7月26日,历经数次打磨提高的《沙湾往事》回到它扬帆起航的地方——广州,并特邀中国交响乐界中少有的全能型乐团——广州交响乐团现场伴奏,迎来它的第100场演出。从第一场到第100场,记者见证了这部作品一步步的成长、成熟,也感受到了一部优秀舞台作品穿越时空的艺术魅力。

不做减法,艺术质量始终如一

舞剧《沙湾往事》以上世纪30年代广东沙湾古镇为背景,以“何氏三杰”等众多广东音乐人为创作原型,围绕经典名曲《赛龙夺锦》薪火相传的内容主线,用当代舞蹈艺术元素演绎传奇故事,并用设计巧妙、优美生动的舞段诠释经典音乐的深刻内涵,犹如一部波澜壮阔、激昂奋进的广东音乐史诗。谈及这部作品百场演出的经历,广东歌舞剧院院长熊健表示,能被业内和观众认可的作品都是创作者精益求精的艺术匠心和夜以继日的刻苦磨炼一点一点孕育出来的。“排练首先要好看,这对舞剧来说格外重要。”熊健谈到,过去,我们在舞剧创作上忽视了对故事情节、矛盾冲突的营造,戏剧性较为欠缺,《沙湾往事》恰恰在这个方面做足了功课。“排练过程中,我们将艺术质量的把控细化到每一个环节,一方面注重戏剧性与艺术性的结合,另一方面秉持专业的态度、敬业的精神,寻找舞台表现的最佳效果。”

4年里,通过国内外巡演,《沙湾往事》受到越来越多观众的喜爱与追捧,收获了众多的铁杆粉丝。“有位观众已经看了33遍,全是自掏腰包、自己解决路费,这令我们非常感动。”熊健说,巡演的过程中,他们从来不做减法,即使出国演出,也坚持高标准、高要求,艺术质量始终如一。“现在很多院团为了获奖而排戏,获奖后戏也就进了仓库。《沙湾往事》永

远不能刀枪入库。我们要走市场,更重要的是,通过不断的演出培养和锻炼演员及运作团队。”熊健介绍说,“百场演出下来,我们吸收了許多优秀演员,这对广东舞剧的创作水平和人才档次提升都有很大作用。仅轮换的演员就有80多人,他们为了保持状态基本没有休假,带伤上阵也不放松要求。”

当天的演出现场,记者也注意到舞剧《沙湾往事》的衍生品展台围着层层叠叠的观众,包括DVD、音乐CD、剧照画册,以及由舞剧衍生出来而特别设计的T恤、帆布袋、冰箱贴等,线上线下都受到观众的热捧。熊健告诉记者,“广东歌舞剧院作为转企改制单位,一直坚持社会效益优先,兼顾经济效益。衍生的文化产品也是该剧市场影响力的一部分。目前舞剧《沙湾往事》已演出百场,创收3200万。”

我们追求的是精致与返璞归真

广东歌舞剧院与广州交响乐团都有超过60年的历史,两所艺术团最近一次现场演出的合作,还是1989年的舞剧《赛龙夺锦》。此次《沙湾往事》百场庆典,为了进一步提升观众的视听效果,作曲家杜鸣特意为此演出的音乐重新做了配器。广州交响乐团80多位演奏家的倾情演奏,并特邀中央

歌剧院音乐总监、杭州爱乐乐团艺术总监杨洋执棒。广州交响乐团团长陈肇说:“与现场乐队合作,演员会更加自由,更有利于淋漓尽致地表现角色情感。”

《沙湾往事》充盈着浓郁的广东地域文化元素,这首先表现在音乐上。杜鸣在为该剧作曲时借鉴了广东传统音乐的特色,又加以调整赋予其戏剧性与当代感。“《雨打芭蕉》原曲轻快跳跃,我把它的线条拉长放在剧中;而《赛龙夺锦》原曲风格很悠闲,在剧中则调整得极具力量感。就连剧中表现爱情的音乐,我也融入了广东音乐的影子,为爱情的呈现注入了一丝淡淡的忧伤。”杜鸣说。在配器方面,舞剧音乐在交响乐中加入了高胡、唢呐、竹笛、琵琶这四种体现广州音乐特色的民族乐器,进一步凸显全剧的地域风格。“舞剧音乐除了要保持情感的充沛以外,从开始构思就要考虑到可舞性,如果一个舞剧演员听到音乐后,肢体没有想动的意愿,这个舞剧音乐就比较失败。”在杜鸣看来,此次演出的现场伴奏让所有演员的情绪和肢体得到了最大程度的激发,他们不仅舞出了丰富的情感,更舞出了发自内心的情感。

《沙湾往事》的舞台上,由电脑编程的16面屏风完成了全剧各个情境的营造。“这些屏风上的纹样都是从广东佛山

的建筑上拓下来的,是广东文化独有的设计风格。”《沙湾往事》总编导周莉亚说。每一次演出之前,她都会带着主创团队走进沙湾那片土地,去感受那里的风土人情。“我们强调的是返璞归真。百场演出下来,我们没有使用视频、LED,舞台上体现广东建筑元素的造型都是画出来的;演员跳的舞蹈也都借鉴了英歌、钱鼓舞等广东民间舞的元素,请老艺人手把手地指导。艺术作品首先要精致,演员对舞台更要有敬畏之心,每一场演出都要像第一场那样,严苛认真。”

“虚惊一场”的感受很美好

由青年舞蹈演员黎星扮演的何柳年无疑是舞台上最耀眼的人物。不管是他与许春伶之间曲折动人的爱情故事,还是面对日军残暴时的义愤填膺,抑或是妻子为保护曲谱而被日军大佐刺死的那一刻,黎星的情感都是真实而饱满的,多次流泪的表演,更是让不少的观众为之动容。“剧中人物的故事太真实了,每次演出我不会去想怎么演,而是体会人物当下的感受,由情绪推动着情节的发展。”为了让舞蹈语汇包含的内容和情感更加具体、接地气,黎星每接一部戏都会认真剖析人物、撰写厚厚的人物小传。“我就是何柳年,因为这个人物是我创造出来的。我创造的何柳年,首先是广东人,他喜欢把所有东西都放在心里,比较含蓄,但是情感一定是火热的。就像其中一个桥段,愤怒的日本大佐把高胡摔在地上。此刻,普通人肯定会认为自己面临生命的威胁,但何柳年却把高胡捡起来,又拉了一曲音乐给最爱的人听,这就是艺术家的情怀。”

在黎星的心中,《沙湾往事》就像扎在泥土里的双脚,可以实实在在地感受中国的传统文化,感受舞蹈艺术的魅力。“这是我演出场次最多的一个戏了。我知道,两个小时,我要和心上人诀别,我的妻子要死去,但那终究是‘虚惊一场’。每一场开始的时候,所有人都还在,我又要经历一次生死轮回;当音乐响起,我的鸡皮疙瘩一下就起来了,跑上台,又可以去感受最真挚的感情。那‘虚惊一场’的感受很美好。”

据悉,《沙湾往事》百场演出之后,将受邀参加“泱泱国风·舞动经典——2018年国家大剧院夏季演出季”,9月1-2日在国家大剧院上演,这是沙剧自巡演4年以来,第三次进京演出。

(余非)

新作点评

在困惑与挫折中成长

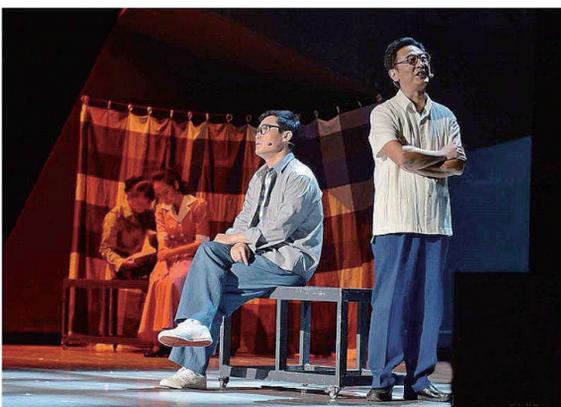
——话剧《沧浪之水》观后感 □刘平

由湖南省话剧团推出的现实题材话剧《沧浪之水》(编剧毛剑锋,导演刘铮)描写了一个知识分子走出校门后如何融入社会、服务社会的故事。剧作描写的生活是普通的,但演出效果非常感人,让人看后禁不住思考人在成长中遭遇的种种生活与情感问题。

该剧没有回避现实生活中的矛盾,也没有蜻蜓点水式地处理矛盾,而是在描写、开掘种种现实问题的同时,深入揭示其对人的思想道德修养、性格特征和行为准则等带来的深层影响,直刺人性的软肋。池大为的成长经历就有力地说明了这一点。他是1977年恢复高考后的第一批医学专业的研究生,毕业分配到省医学研究所。卫生厅厅长马垂章慧眼识才,把他留在厅里工作。池大为信心满满想干一番事业,但他的人生观、价值观同身边的环境格格不入,不习惯厅里人浮于事的工作作风,看不惯丁小槐溜须拍马的态度和看人下菜碟的行为,也不满于马厅长为政绩而弄虚作假、铺张浪费的作风,因而得罪了领导和同事,在单位遭受冷落,被下放到医学研究会去“历练”。他不为自己的行为后悔,也不想改变自己的人生准则。他牢记父亲的教诲:“高山仰止,景行行止;虽不能至,心向往之”,依旧走自己的路。但是,儿子被烫伤这件事却使他受到了刻骨铭心的“刺激”。他四处哀告求人帮忙,有人袖手旁观,有人想帮却无能为力。是马厅长用自己的车把孩子送到医院。可是,押金不够,儿子的伤不能进行治疗。是已经升任医政处长的丁小槐的“担保”才解决了问题。事后,妻子说要去感谢马厅长和丁小槐,他很不情愿。“你不为自己着想,也不为儿子想想吗?”妻子的话刺痛了他,他在灵魂深处展开了“搏斗”。当舞台上的池大为用手做成一把“手枪”对着自己的头“开枪”时,人物的心灵之“苦”让每个观众都受到了震动。

剧作在写出人物真实的同时,入木三分地剖析了每个人的心理,深入开掘每个人的行为动机、人生愿景与社会大环境的密切关系,在复杂中寻找事物发展的合理性。剧中没有真正意义上的坏人,每个人的行为都是按照自己的生活逻辑和人生追求发展的。比如,丁小槐和马厅长,他们身上有毛病,但不是坏人。丁小槐没有什么真本事,靠溜须拍马当上了医政处长,但他并没有对平时对他“嗤之以鼻”的池大为进行刁难,而是在池大为最困难的时候“伸手相助”;马厅长欣赏池大为的才华,却不喜欢他浑身是刺,也没有记恨他“讲真话”拆自己的台。而池大为呢?他常年不得志,因为自己的“真诚”而屡屡遭受打击,事业受到挫折,这些他都能忍受,因为他不想当官,更不想像丁小槐一样去“蹭凉水”。但是,不能发挥专业特长做事却不断地啃噬着他的心。尽管妻子理解他的遭遇,但他心里却有说不出的苦。如何使自己融入这个社会大环境?彻底地改变自己吗?这是横亘在池大为面前的一个难题。

该剧根据同名小说改编,但编剧并没有受

原作故事的束缚,而是根据自己对社会人生的考察,提升作品的立意。这尤其体现在池大为的塑造上。剧作突出了池大为的才华与实干精神,削弱其投机钻营的动机。池大为重新被马厅长重用,虽然有妻子柳芳以精湛的医术救马厅长孙子的原因,但主要是他在工作实践中作出的成绩。在池大为后来被马厅长推荐为厅长人选的问题上,剧作与原作有了很大改变。原作写有人告马厅长的状,是池大为的密。剧作则突出了池大为的才干。卫生厅的科研工作多年来上不去,马厅长很想在自己的任上有所突破,但苦于没有能力和得力人手。池大为及时解决了马厅长的困惑,并成为课题研究的主力。这件事不但马厅长高兴,所有的人都感到池大为是个人才,他既有对当地卫生现状的了解,又有理论知识和研究能力,只有他能胜任厅里申报国家研究课题的任务。这是丁小槐们所无法相比,也无法与之竞争的。担任厅长之后,池大为既有所改变,又有所坚持,他没有忘记初心,也没有忘记自己的人生理想追求。他维护马厅长的威信,又很智慧地实践着自己的工作理念与为人原则。他始终牢记着父亲给他讲过的12位历史人物——孔子、孟子、屈原、司马迁、文天祥、谭嗣同等人的教诲,使他走向了新的人生高度。池大为的成长经历给每个人带来人生思考与借鉴。这大概是该剧受到观众好评的原因。

该剧的舞台呈现实现了演出空间与人物内心世界的呼应,并借助多种形式表达人物的复杂心理。如池大为第一次去拜访丁小槐和马厅长时,内心充满了痛苦,导演用几个黑衣人以身势的舞动,表达人物内心的纠结。开场的群戏也处理得井井有条,妙趣横生。在形象塑造上,着力于对人物细腻情感的表现,详略得当,绝不拖泥带水。演员的表演充满激情,尤其是王峰扮演的池大为对人物心理变化把握得恰到好处,令人信服。只是对丁小槐的描写有些脸谱化,戏也显得简单。假如再丰富一下这个人物,把他作为池大为成长的反光镜加以表现,也许会揭示出更深刻、更复杂的生活底蕴。

第五届北大国际音乐剧研讨会召开

以“中国音乐剧音乐创作研究”为主题的第五届“北京大学国际音乐剧研讨会”日前在京举行。此次研讨会通过主题讨论、现场教学研讨、学院奖汇演等方式,汇聚世界范围内重要的艺术研究力量,交流高水平的科研与创作成果,力求进一步促进中国与世界音乐剧艺术的对话。主题讨论会上,韩国著名音乐剧导演、制作人、韩国弘益大学演出艺术学院院长尹浩镇,爱丁堡大学终身教授、英国皇家音乐学院教授、欧洲戏剧协会副主席席杰尔·奥斯本,北京大学艺术学院音乐学系主任周映辰等专家分别就国内外音乐剧发展现状与趋势做了主题发言。

由北京大学艺术学院主办、北京大学国际合作部合办的“音乐剧学院奖”是北大国际音乐剧研讨会系列活动中的一个重要内容,也是北大国际文化节的亮点之一,该奖旨在建立由高校引领的具有独特学院派气质的审美范式,通过一系列的交流展示,培养中国音乐剧人才,推动中国音乐剧的发展。此次第三届“音乐剧学院奖”经过两个月的报名及比赛,最终诞生了最佳音乐剧男主角1名,最佳音乐剧女主角1名,优秀团队奖2名,最具风采演员奖4名,元培助学金6名。

浙江话剧团推出话剧《天真之笔》

国家艺术基金资助项目、浙江话剧团有限公司新作话剧《天真之笔》建组开排启动仪式日前在杭州举行。该剧由林蔚然编剧,李伯男导演,以郁达夫一生中最鲜明的三条线索,呈现了这位极具个性和争议的文学家充满戏剧张力的一生。这三条线索分别是:在政治上从五四新文化运动到大革命再到抗战中所作出的选择与贡献,最终在南洋被日本人杀害;在文学、出版上的发展历程,以及在现代中国文学史、新闻出版史上的位置;在生活上的重要情感经历,重点选取了他的前两次婚姻生活。

李伯男表示,之所以用了“天真”两个字,是因为这个词最能精准表现郁达夫的个性。“我希望通过讲述郁达夫从出生到死亡所经历的重要事件,展现一个有血有肉、复杂而本真的‘人’的形象;他饱受生活的磨难,却毅然执笔,去开拓中国现代文学之疆土,去征服人们的心灵。他爱过、颓废过、疯狂过、愤怒过,也沉沦过……他的手里有一支笔,一支天真的笔。”据介绍,该剧将在8月24日上演。这也是继《秋水山庄》《志摩有约》和《新新旅馆》之后,浙江话剧团第四部表现民国文人系列的作品。

(浙闻)

《小雨姐姐的绘声绘色纸画剧》亮相第八届中国儿童戏剧节

作为第八届中国儿童戏剧节演出剧目,由北京人民广播电台节目制作中心推出的原创儿童纸画剧《小雨姐姐的绘声绘色纸画剧》8月1日在中国儿童艺术节经典小剧场上演。该剧也是历届中国儿童戏剧节中的首次纸画剧演出。

小雨姐姐每年都会为中国儿童艺的小观众带来无数妙趣横生的儿童故事,此次她不仅带领大家重温了《卖火柴的小女孩》的故事,还为大家讲述了小女孩“萱萱”的故事(最后的蛋糕)。现场的纸画剧表演让人耳目一新,伴随着小雨姐姐讲故事,旁边画桌上的画纸被一张张抽下,小观众们被深深吸引,都很好奇下一张画纸上是什么内

容。之后,小雨姐姐还通过《兔儿爷丢了耳朵》的故事带领大家欣赏了中国剪纸的传统技艺。“希望通过我们的表演能够让孩子爱上阅读,爱上童话,爱上这些纸质的艺术门类,也能了解、喜欢并传承我们的中国传统文化。”小雨姐姐说。

演出过程中,儿童文学作家、诗人金波还专门录制了视频为小朋友们送上成长的祝福。金波表示:“在我漫长的创作生涯中感受最深的就是:我一面写作,一面和你们在一起。一起快乐,一起进步,一起成长,随着你们逐渐地长大了,我和你们分享的也越来越丰富了。”

(童欣)

《新青年》与中国话剧国际学术研讨会举行

由中国话剧理论与历史研究会、中国曹禺研究会和浙江越秀外国语学院联合主办,浙江越秀外国语学院戏剧影视文学系承办的《新青年》与中国话剧国际学术研讨会日前在绍兴浙江越秀外国语学院举行。来自浙江大学、南京大学、中国传媒大学、南开大学、武汉大学、上海戏剧学院、华东师范大学、重庆师范大学、福建师范大学、澳门科技大学以及日本摄南大学、日本立教大学等中外十余所高校和研究机构的60多位话剧研究专家、学者,围绕着《新青年》和百年中国话剧的关系及其在中国现代文化史、文学史、戏剧史上的深刻影响展开了深入研讨。

研讨会上,与会专家从“中国传统与西方文化”、“经典化与现代意识”、“艺术观念与体制创新”、“艺术形态与意义表现”、“戏剧本体与剧场性”、“伦理叙事与艺术追求”以及“仪式与主题”等多个视角,介绍了当前话剧研究的最新成果,显示了研究的深度和广度,突出了学术意识和责任意识。

(浙讯)