

■ 关 注

由郑天玮历时一年半创作,任鸣导演,国家大剧院制作推出的大型原创话剧《王府井》日前结束了首轮演出。该剧试图以史诗般的气魄、开阔的视野,全景式展现中华第一街——王府井百年的兴衰与沉浮,为北京的历史演进留下一份珍贵的舞台记忆。正如郑天玮所言:“《王府井》不是一家一户的发家史,也不是王府井大街的纪录片,而是一幅北京人的精神肖像。”戏剧导演、评论家徐晓钟评价道:“剧作演绎了形形色色的老北京商人、平民,演绎出这条百年商街上人们的精神、气节,实际上是以一条商街为载体写了老北京人的民族魂魄。”而作为一部立足北京、展现北京文化的作品,该剧浓郁的地域文化色彩,以及贯穿始终的京韵京腔,更使其一上演就被冠之以“京味话剧”的头衔,进而引起了各界对该剧以及“京味话剧”创作现状和发展趋向的讨论。近日,北京剧协以“《王府井》与京味戏剧”为主题召开研讨会,该剧主创和在京戏剧专家就该剧的艺术追求、创作中存在的问题、“京味话剧”的前景和隐忧等展开了深入而坦诚的交流。

扎根历史和现实的创作才更真实

《王府井》上部时间跨度从1910至1948年,以王府井“禄鼎鸿”帽店的遭际为主线,以散点式的结构和群像展览式的人物形象展现了历史风云变幻之下王府井的动荡变迁。这里王府井已不仅仅是现实中的那条老街,更是一种精神内核的象征。这种精神内核正是勤劳、激情、坚韧、包容、乐观的北京人精神。编剧郭启宏认为,该剧编剧用“守德不守财”的精神统贯全剧,有很强的现实感。全剧弘扬正气,写出了一曲民族精神的正气歌。评论家谢望璋认为,该剧有试图发掘中国本土商业伦理的现实意义。创作家希望以王府井见证北京的历史与变迁,折射北京文明与发展,记录北京的崛起与繁荣,全方位再现这条街的历史沧桑。中国艺术研究院话剧研究所所长刘彦君认为,剧作立意独特,尤其是围绕“匾”的线索引发故事,带有鲜明的京味文化和王府井地域特色。剧作写出了商人对德的坚守、对义的理解、对诚信的诠释,用鲜明的艺术形象向观众展现了北京人的精神。

而针对剧作中出现的叙事逻辑不清晰、历史细节处理不到位等问题,戏剧评论家林克欢指出,历史感和现实感的缺乏是剧作存在的最大弊病。他认为,任何一个有思想、有生活经验、有才气的剧作家、导演都想把自己对生活的感受告诉别人,并通过作品把积蓄了多年的思考和想说的活艺术地表达出来,这是创作出好作品的重要条件之一。但是长期以来,我们的剧作家往往囿于各种现实因素的制约,创作失去了最根本的东西,最终影响了剧作的质量。这个反复映的问题恰恰来

■ 赏 析

感心动耳皆因情

□ 晨 枫

最近,经过全国范围内的广泛征集、专家与群众代表层层评选,入围36首“唱响中国——群众最喜爱的新创作歌曲”正在中央电视台及各省、市电视台热播,这件歌坛盛事受到了广大歌迷与普通群众的热情关注——他们以高涨的热情,通过互联网、手机短信等各种方式,表达各自的感受和对作品的评论。这36首歌曲的题材、内容、风格等各有千秋,其中由琪琪姐妹演唱的《永远的姐姐》以其清新的艺术气息与强烈的艺术感染引发了众多听众的心里共鸣。

仔细分析这首歌曲,我以为它的成功会给我们的歌曲创作、尤其是对主旋律歌曲创作提供一些小启示。

《永远的姐姐》所歌颂的在硝烟弥漫的战火中壮烈牺牲的女兵,这无疑是属于重大题材的主旋律作品。但难能可贵的是,作者只用一声“姐姐”的亲切呼唤,就让一向在人们心理习惯中高大过人、不同凡响的英雄走进了亲情的范畴。

这种对已故亲人情感化、人性化的娓娓倾诉深情而动人,它大大拉近了歌颂对象同听众之间的距离——此时的英雄不再是遥远的,而是亲近的;不再是虚浮空泛的,而是真实可感、似在眼前的。应当承认,作者从“姐姐”的角度来创作该曲是蹊径独辟、别出心裁的——“我想叫一声姐姐虽然我们不在同一个年代/可你的年龄只大我一点却在战火中永恒/你曾想认真地做一件婚纱做一回新娘/而你的违约让整个世界至今还在想/也许那时还没有多少人知道你的名字/可人们都记住了你的脸庞你的秀发飘扬”。这种诗化了的亲切动情的诉说,使得这首歌曲能够摆脱歌颂英雄时容易流于空喊而浮泛的陈旧模式,易于收到以具象取代抽象的艺术效果,也成为这首歌曲取得成功的基石所在。

我钦佩曲作者在对作品音乐语言准确选择的基础上,面对这首情意绵长、句式自由、酷似散文诗一般的歌词所显示的游刃有余的驾驭能力——她从流行音乐的矿藏里,沙里淘金般地汲取自己所需要的音乐元素,像谱写歌剧咏叹调一样,长吟短叹、开阖自如。尤其是副歌中对“姐姐”那一声声悲怜难抑、催人泪下的呼唤,不时敲击着每个人的心扉,让年轻听众在感动中引发思考,从而显示出了作品的艺术魅力。

每一件获得赞赏的艺术作品,无不是由作者的殷殷心血孕育而成的。这首歌曲的歌词作者一方,是一位长期钟情于文学创作的武警部队干部。曲作者大琪与演唱者琪琪姐妹,更是名不见经传的音乐爱好者——由音乐学院毕业的一对姐妹,为了创作这首歌,她们沉湎在无数烈士们平凡而又崇高的精神世界里,不知多少次悄然落泪,……歌曲那动听感人的旋律正是用心付出的必然结果。

一首歌曲的成功与否,最终是由听众来决定的。那些从心灵的真实感受出发,用不带功利色彩的心境去全情投入创作的作品,其艺术生命力才会长久。

艺术创作的什么?从话剧《王府井》的创作得失反思——

自对历史和现实的表达上。写某个地方主要不是写其外在的历史,而是要写人。纵观历史,王府井这一商旅汇聚之地并没有统一的精神。卖炒肝的同卖帽子、卖鞋子的店绝对不是同一种类型,他们的思想情感、对生活的认识也不可能达成一致或接近。因此,写王府井必须要看到其中的复杂性丰富性,开掘出深刻的思想内涵。老舍先生的小说《老字号》并没有明确故事发生的地点,但“老字号”中人物为了生存所使用的各种怪招——历史的保守主义、商业的复杂斗争等都得到了淋漓尽致的表现,其间还夹杂着商人们经营的苦衷。小说写尽了“老字号”的文化变迁,写出了普通老百姓,商家在面对外来势力时真实的生存状态。然而,《王府井》却在这一方面表现出了对历史的疏远。此外,“守德不守财”的精神主线也存在问题。商业历来都是讲财、讲利,正直的商人以德取利,而不是以德赢利。不要利的生意目的何在?在价值观问题上,剧作显然又不符合现实逻辑。需知,扎根历史和现实的创作才更真实、更打动人。

伉俪艺术家绘画展 探寻艺术创作的别样风景

本报讯 由中国艺术研究院主办的“丹青辉映 琴瑟和鸣——中国艺术研究院伉俪艺术家绘画展”近日在中国妇女儿童博物馆举行,作品为观众呈现了以爱情和艺术绘就的“心画”,探寻了艺术创作的别样风景。

作为“2011年中国艺术研究院艺术家系列展”的首个展览,“伉俪艺术家绘画展”汇聚了杨飞云与范梵、崔进与雷苗、刘万鸣与王德芳、韩伟与夏俊娜、张见与高茜等5对中青年艺术家夫妇联袂参展。展览以家庭为单位,别具匠心地分为“朝夕丹青”、“浮生落影”、“古韵寄情”、“神雕侠侣”、“图像邀约”等5个单元。不仅展示艺术家多彩精湛的艺术才华和丰富绚烂的艺术世界,也通过选取伉俪绘画的独特视角,对艺术家的现实生活、创作心理与审美情趣

《问·香》登陆国家大剧院

本报讯 北京现代舞团成立至今已经走过了15个年头,不仅成为全国现代舞的领军者,更进入了国际舞坛的视野。该团5月18至19日将登陆国家大剧院,以精品集锦演出《问·香》庆祝其15岁生日。

从最初的“作坊式”艺术创作,到今天的民办非营利国际艺术创作交流中心,北京现代舞团的经历引起了国内外舞蹈界的瞩目,并创造出独树一帜的舞蹈风格。此次演出分为《谈·香·形》与《水问》两场。前者是对社会生活的感知与思考,色彩丰富,充满动感;后者则是对内在精神世界的体验与悟道,素雅宁静,十分平和。该团艺术总监高艳津子表示:“我无法预料观众将会从中获取什么样的感受,但是这两个作品都是来自舞者的真诚思考和全情投入,我们希望将发自内心的体验呈现在观众面前,彼此对望、观照。”(徐健)

“崇敬情怀——李洪峰书法展”体现一代新书风

本报讯 由中国美术馆、中国艺术研究院、中国书法家协会主办的“崇敬情怀——李洪峰书法展”5月11日在中国美术馆开幕。

展览展出了李洪峰精心创作的书法作品30余件,主体作品是书写毛泽东诗词的巨幅大字楷书长卷,特别是《沁园春·雪》《念奴娇·昆仑》两件近百米的长卷在中国美术馆的展厅中完整展开,字径逾尺。在建党90周年之际,作者以对毛泽东诗词气象、境界与情趣的独到诠释,表达对革命伟人、革命伟业的无上

发生在此人身上的这种爆发力源自何处。

中央戏剧学院副教授胡薇认为,所有的戏剧最后都要落到人物和其情感上。剧作虽然每一幕都有一个贯穿的点,比如第一幕的核心是写商人的服务精神,第二幕写商人守德,第三幕写商人的魂,第四幕写商人的义,但整体感觉历史的片段感、断裂感太强,人物形象有点超脱了他所处的时代,充满了各种偶然性。比如第三幕,在日军的包围下,肖满金和喜春接连闯入,就造成历史不真实的感觉。而剧作最大的问题就出在创作者想在每一幕寻找高潮点,于是把各种元素都添加其中,追求越多越好,这样反而使重点无法突出。如果说佟寿春是主角的话,他的戏远远不够,戏太正了,缺少情感化的东西。此外,剧作的结尾佟寿春和云儿的情感戏,使全剧从对历史、精神的追寻,最终落到了儿女情长上,影响了剧作主题的表达。

“京味话剧”应注重内在的人文关怀

《王府井》的演出也引起了戏剧界对“京味话剧”创作现状及发展前景的关注。如果用平民化的视角和幽默机智的风格写北京的人和事,展现独特的京腔京韵等艺术元素来界定“京味话剧”这一概念的话,《王府井》显然符合其标准。但是外在表现形式的变化并不意味着其美学上的突破和创新,对于“京味话剧”来说,注重内在的人文关怀和文化底蕴,探究思想的深度和精神的穿透力,远比追求外在的京腔京韵更为紧迫和必要。谭霁生认为,“京味话剧”应包含内外两个层面,外在的形式层面很容易表现,比如语言、风俗习惯等。但仅有这些并不能展现其独特的价值,必须有内在的文化底蕴、思想精神层面的东西,创作者要善于挖掘这些东西加以表现。

北京社科院副研究员高晋认为,“京味”在创作上有两种不同的类型,一种是老舍所追寻的由内而发式的写作状态,不以“京味”为创作旨归,而是写尽世事沧桑,写历史和现实的碰撞;另一种是在精心策划的情形下,把符合“京味”的各种元素落实到舞台上,这显然是外在的制作,缺乏创作的自在状态。如果把《王府井》归入“京味话剧”的话,这种划分方式本身就存在很多局限性。《中国戏剧》主编康续华认为,《王府井》的创作很难得,从中间我们可以看到它延续了北京人艺的风格特色,继承了人艺的现实主义传统,带有一种文化的自觉意识和责任感。但展现“京味”的东西并非一定要与老北京的故事、经验、事物相联系,而是应该从纷繁复杂的表象中提炼出来一些精华的东西,告诉后人北京文化的“根”在哪里,如何去守护我们的文化血脉。

(余非)

唐布拉之夜 韩洪伟 作

的内在关联进行了有益的探索。据介绍,近年来,中国艺术研究院吸引了大批活跃在当今艺术创作领域,尤其是美术创作界非常具有影响力和代表性的艺术家,他们在艺术研究院的创作、教学工作也有效地推动了科研工作的创新和发展。2011年将陆续推出的9场艺术家系列展即是此项工作成果的集中展示,系列展览还包括中国画院瓷器绘画展、中国雕塑院青年雕塑家联展、路芑芑篆刻艺术精品展、优秀青年书画家联展、紫砂艺术院精品展、田黎明绘画展等,展览将一直持续到年底。

(任晶晶)

崇敬与真切情怀

李洪峰是十七届中央纪委委员、中央纪委驻文化部纪检组组长、文化部党组成员、文化部直属机关党委书记、中国艺术研究院博士生导师。他在政务之余酷爱书法,他的书法艺术深入继承传统,以严谨端方的唐代楷书为基底,融入米芾的“刷字”笔势,墨色浓重如漆,白自然。

李洪峰十分重视书法的艺术价值和书法的文化性,并强调当代书法艺术的时代性,提出当代书法家应努力开拓、培育适应时代要求、充分体现当代风范的一代新书风。

(任晶晶)

新生代时尚民歌手丁晓红日前倡导并发起了“红歌中国行”巡演活动,并将于6月19日在海南三亚海棠湾举行其首站个人音乐会。届时,丁晓红将演唱《开开心心快快乐乐》《平凡的人最幸福》等多首风格各异的歌曲,以及《请到天涯海角来》《海南恋歌》《美丽三亚浪漫天涯》等演绎海南风情之作。

据悉,此次音乐会将以海棠湾风光为背景,并融入海南独特的热带风情、时尚的新民队风格与大量多媒体元素。音乐会由中央电视台知名创作团队制作,还将进行多元化的创新尝试。该活动由中国文联文学艺术基金会、中国妇联妇女发展基金会、中国红十字会、中共海南省委宣传部、海南省文体厅、中共三亚市委宣传部、三亚市人民政府、中国唱片总公司等单位共同主办。

近年来,丁晓红除致力于打造新时尚民歌风格、传承优秀文化外,还热心于各项公益慈善活动,积极回报社会。此次她捐资500万元设立了“红歌中国行”专项基金,用于发起同名活动。

(王觅)

■ 向建党90周年献礼

多台文艺演出 向党的生日献礼

用文艺的形式宣传和歌颂党的伟大业绩和光辉成就,激发人民群众的爱党爱国热情,唱响共产党好、社会主义好、改革开放好、伟大祖国好、各族人民好是今年文艺舞台争相推出的演出活动。近日,中国文联将联合相关部门陆续推出近20台丰富多彩的文艺演出,老中青三代文艺家将用自己精湛的艺术向党的生日献礼。

“百花芬芳·党的旗帜高高飘扬”

由中国文联演艺中心承办的“百花芬芳·党的旗帜高高飘扬”主题系列演出将于6月11日至19日在北京民族文化宫大剧院举办。

此次系列演出共有9场。6月11日举行的“红歌传万代”重庆各界群众演唱会,来自重庆各界12个合唱团及重庆籍艺术家李云迪、殷桃、陈坤、李佳明等,将以合唱、诵读、钢琴与小提琴演奏等形式为观众呈现16组红色经典文艺作品。6月12日的“唱支山歌给党听”知名艺术家演唱会,云集了郭兰英、才旦卓玛、胡松华、王玉珍、吴雁泽、刘秉义、李谷一、李双江、杨洪基、德德玛、蒋大为等老一辈歌唱家,他们将为观众再次演绎其代表作。6月13日的“爱我中华”乔羽作品演唱会,将精选词作家乔羽几十年来创作的《我的祖国》《让我们荡起双桨》《人说山西好风光》《牡丹之歌》《思念》《爱我中华》《难忘今宵》《夕阳红》《山歌好比春江水》等优秀歌曲,由郭兰英、李谷一、刘欢、宋祖英、阎维文、戴玉强、谭晶、斯琴格日乐等歌唱家及将军后代合唱团进行演绎。6月14日的“永远跟党走”青年歌唱家演唱会,将汇集近年来涌现出的青年歌唱家谭晶、雷佳、王宏伟、刘和刚等。6月15日的“党啊,亲爱的妈妈”中年歌唱家演唱会上,殷秀梅、关牧村、郁钧剑、董文华、张也、么红、王霞、成方圆、蔡国庆、孙悦等当前歌坛中坚力量将集中亮相。6月16日的“红梅向阳开”戏剧经典选段演唱会,将邀请管弦乐团伴奏,由尚长荣、李维康、耿其昌、刘长瑜、杨春霞、赵葆秀、刘秀荣、小香玉等当代戏剧名家,演唱京剧、歌剧的经典唱段。6月17日的“和谐阳光”相声小品综艺晚会上,姜昆、冯巩、常宝华、常贵田等将表演各自的代表作品。6月18日的“闪闪的红星”红色经典舞蹈专场中,北京舞蹈学院、东方歌舞团等单位将为观众带来14个红色经典舞蹈。在6月19日“光辉的历程”部分省、市综艺晚会上,北京、上海、河北、浙江、安徽、江西、湖北、贵州、陕西、深圳等10个省、市文联将分别推选和组织1至3个节目,当当地有代表性的演员或在外地的本地籍知名演员参加演出。

“向党报告——曲艺演出周”

由中国曲协联合湖北省文联、中国铁路文工团、山东省文联、中共河南省委宣传部、河南省文联、江苏省文联、中国广播艺术团等单位共同主办的“向党报告——庆祝中国共产党成立90周年曲艺演出周”活动将于5月27日至6月2日在京举行。

5场各具特色的专场演出将在民族文化宫大剧院轮番上演。5月27日,武汉说唱团为观众带来最新大型古装方言喜剧《一枪拍案惊奇》。该剧以辛亥革命为背景,表现了以长江摆渡工岔巴子为代表的是一群生活在社会最底层“快活里”的市民从忍受欺压到最终觉醒的过程,情节大起大落、人物鲜活、语言俏皮、制作精良。

5月28日,中国铁路文工团将和观众《与欢乐同行》,师胜杰、石富宽、马云路、奇志、张作等将联袂演出,为观众献上一批新创作品和获得历届中国曲艺牡丹奖的优秀作品。

5月29日的济南市曲艺团专场《永远的誓言》涵盖了评书、相声、小品、快书、单弦、山东快书、山东琴书等曲种,艺术地展示我党在战争时期的艰苦卓绝、改革开放时期的翻天覆地的和新时期取得的辉煌成就,也从一个侧面展现了泉城济南翻天覆地的变化。

5月30日的《中原风》河南曲艺专场汇聚了河南坠子、三弦书、大调曲子、河洛大鼓等河南独特的古老曲种,范军、小香玉等将亮相舞台,用不同风格、不同体裁的节目,展现河南曲艺悠久的历史传统、浓郁的中原风格和鲜明的时代特色。

5月31日,江苏评弹名家盛小云、金丽生、王伊冰等将为首都观众奉献一场题为《江南红》的苏州评弹现代经典专场演出,呈现包括弹词开篇和选曲《红船颂》《我的名字叫解放军》,长篇选回《刀劈马排长》《大闹大世界》等一系列现代评弹经典保留节目。

6月2日,作为此次演出周活动的“重头戏”,《曲唱中华》庆祝中国共产党成立90周年曲艺专场晚会将在中国剧院压轴上演。一批新节目反映了社会的变革、进步和发展。

“《理想之歌》——傅庚辰作品音乐会”

由中国文联、解放军总政宣传部、中华海外联谊会、中国人民对外友协、中国音协联合主办,国家交响乐团、国家大剧院、中央电视台音乐频道承办的“理想之歌——傅庚辰作品音乐会”,将于5月23日在国家大剧院举行。同时,还将举办傅庚辰音乐作品座谈会。

傅庚辰先后创作出歌曲《雷锋,我们的战友》《地道战》《毛主席的话儿记心上》《红星歌》《映山红》《红星照我去战斗》,管弦乐《欢庆舞曲》,歌剧《星光啊,星光》,交响诗《红星颂》,交响组曲《地道战的故事》,大型声乐套曲《航天之歌》《小平之歌》《毛泽东之歌》等一大批脍炙人口的作品。在中国共产党成立90周年之际,傅庚辰将其为18首革命家诗词谱写的歌曲以“《理想之歌》——傅庚辰作品音乐会”的形式集中推出。今年的5·23是纪念毛泽东同志《在延安文艺座谈会上的讲话》发表69周年的纪念日,此时举办傅庚辰为革命家诗词谱曲的专场作品音乐会,意义更加不同。

为追求远大理想矢志不渝,为坚持崇高的信念永不动摇,是革命家诗词的精神底色,也是作曲家傅庚辰创作的思想内核。“理想之歌”音乐会上演的曲目只是傅庚辰谱写的大量革命家诗词作品中的一部分。《毛泽东之歌》是作曲家专为建党90周年而作,作品对毛泽东同志《西江月·井冈山》《七律·长征》《忆秦娥·娄山关》《沁园春·雪》等七首诗词以全新的艺术演绎,谱写了独唱、合唱、交响乐队并以《七律长征》诗和一个抒情的音乐主题贯穿;《航天之歌》系作者为庆祝2003年我国首次航天飞行成功而作;《小平之歌》是作者于2004年为庆祝中国改革开放总设计师邓小平同志百年诞辰而作;歌曲《站起来》是诗人云杉创作于中华人民共和国成立60周年时的作品。此外,还有表达周恩来总理青年时代誓死报效祖国的《大江歌罢掉头东》,凝聚了董必武同志对新中国深情厚谊的《病中观窗外竹有感》,展示陈毅将军忠于革命气节、抱定必胜决心《梅岭三章》《记遗言》,叶剑英元帅的《八十抒怀》等作品,都将在音乐会上呈现。

(艺文)