

回顾 2013

2013舞剧:创作演出热中求稳

□欧建平

2013年,中国舞剧创作演出迎来了丰收年。这里,笔者仅从这一年亲历亲目的106场舞蹈演出中,择要点评如下:

中国第8个芭蕾舞团——重庆芭蕾舞团2013年5月初上演的舞剧《追寻香格里拉》,设计观念先进,视听效果新鲜,留德8年回国发展的重庆籍团长刘军与中国台湾青年编导李国治为4位主角创作的独、双、三、四人舞,以及都市中的经纪人、雪域中的藏民、寺庙中的菩萨、大自然中的花神和雪花群舞,都有别致的想法与流畅的设计。

自广东现代舞团在1992年横空出世以来,国内陆续有了北京现代舞团、金星现代舞团、北京雷动天下现代舞团和北京9当代舞团这4个全现的现当代舞团;11月30日,“上海175当代舞团”世界首演《荷》。所谓“175”,是创办人苗小龙、赵亮、张劲刚3位志同道合的优秀青年舞者铁心“一起舞”的谐音。《荷》取意自北宋诗人周敦颐的名篇《爱莲说》,而“出污泥而不染,濯清涟而不妖”的意境则让我们悟到了他们追求的精神品格。

辽宁芭蕾舞团12月上旬,接连在沈阳和北京演出的《斯巴达克》,让我们感到了多重意外的惊喜:一是俄罗斯芭蕾大师Y·格里戈洛维奇的这部现代芭蕾舞剧,一反传统芭蕾舞剧的阴盛阳衰,男性的“铮铮铁骨与巍巍雄风”横扫了世界各地的芭蕾舞台,让全世界为之震撼,并且一直是各国芭蕾舞团惊羡不已却不敢问津的经典之作,而中国辽宁人,居然有魄力、有能力,得到大师的特许,并将它完整地复排在了中国的舞台上;二是这部1968年首演的作品即使重现于45年后的今天,从创作观念到编舞手法,丝毫不让人觉得过时;三是这部原本为东斯拉夫人量身打造的芭蕾舞剧,即使由我们这些身体条件与精神气质极不相同的中国舞者们上演,也照样能够气势磅礴、撼人心魄,说明编舞本身的高明所在。

2013年,中国舞蹈与国际接轨的大事件包括“亚彬和她的朋友们第五季”11月中旬首演的剧目《生长》。青年舞蹈家王亚彬领衔,并特邀了10年来风靡欧洲的比利时当代舞奇才S.L.切尔西考维首次来华担纲导演和编舞,海选了中国、日本、希腊、美国的6位优秀青年舞者,以及来自印度、刚果、波兰的3位杰出青年乐手加盟,使这场90分钟的演出变成了一个以“青春”为赌注、以“混搭”为基调、体能喷射、创意奔涌的竞技场,而《生长》这个主题则通过生物基因的遗传与变异、生命降临的自然与不自然、人类在面具前后的不同样貌、水晶球从实到虚的千回百转等多种极具思想性的意象,表现出创作者对生命与自然的思考与向往。

2013年下半年,北京的舞蹈活动进入密集状态,其中包括“第二届北京国际芭蕾舞暨编舞比赛”和“第十一届北京国际戏剧·舞蹈演出季暨2013国家大剧院舞蹈节”,以及天桥剧场以其建立60周年为契机创办的“首届中国国际芭蕾演出季”。这些国际顶级的舞蹈活动不仅让北京人以“不出城市门,看遍天下舞”的方式,欣赏到了国际顶级的舞蹈艺术,而且也让北京日益成为各国知名舞蹈家频繁出入的国际大都市。

仅以“首届中国国际芭蕾演出季”为例,不仅邀请了来自北京、上海、沈阳、天津、广州、苏州、香港7个城市的8个中国芭团,而且还吸引了法国、俄罗斯、乌克兰、英国、德国、瑞士、美国、韩国、澳大利亚9国的11个外国芭团,并且安排他们先后演出了14台题材多样且风格迥然的舞剧和晚会,其中既有浪漫芭蕾舞剧《吉赛尔》和《海盗》、古典芭蕾舞剧《天鹅湖》和

《胡桃夹子》、现代芭蕾舞剧《卡门》和《阿莱城的姑娘》、当代芭蕾舞剧《小美人鱼》《过年》《末代皇帝》《罗密欧与朱丽叶》《简·爱》,又有短小精悍、风格多变的《精品晚会》,但客观地说,属于世界首演且令人振奋的演出则是由北京当代芭蕾舞团首演的舞剧《夜宴》。

舞台上,乌云密布、电闪雷鸣,一群身穿黑袍、脸戴假面、神秘莫测的幽灵在缓缓地蠕动着,并且伴随着时而低回的吟唱声、时而高亢的器乐声;天幕上,一副带血的盔甲高悬在半空,代表着老国王必将复仇的阴魂,但扑鼻而来的香氛却使得这种阴森森的氛围有惊无险,仅传达出某种虚拟的悲剧之美;王子登台,在幽灵中游荡,显然是在寻找父亲的指令,其修长的肢体线条与抬至90度的后腿控制,可与幽灵吉赛尔媲美;奥菲丽娅漫天挥洒的红色雪花,象征着这个鲜血淋漓的千古悲剧;而母后与新国王在前夫鲜血中苟且偷欢的舞蹈,则无情地鞭笞着世上所有不知廉耻的女人……《夜宴》的此番亮相,是团长王媛媛为北京当代芭蕾舞团5周岁创作的,灵感则来自莎士比亚的悲剧《哈姆雷特》。而该剧首演之前,就已得到多个国家舞蹈节的邀约与邀请,其国际认可度由此可见一斑。

稳步攀升的中国经济一直吸引着各国舞团前来淘金,而美国芭蕾舞剧院和马林斯基剧院芭蕾舞团这两个世界顶级的芭蕾舞团更是载誉归来,为我们奉献了风格不同却水平上乘的舞蹈演出。

美国芭蕾舞剧院继2009年首次登陆中国后,于2013年3月初再次来京,在国家大剧院演出了一台“三合一”晚会和古典芭蕾舞剧《天鹅湖》,尤其是这台晚会,最能显示美国舞蹈的兼容并蓄与丰富多彩。为晚会开场的《你的眼神让我沉醉》虽

是交响芭蕾,但却与不同肤色、身材与动作质感的男女舞者构成了幅浪漫多情的美丽画面;随后是根据莎翁悲剧《奥赛罗》创作的现代芭蕾舞剧《摩尔人的帕凡舞》,因而摈弃了古典芭蕾舞剧惯用的哑剧手势,而只用了4位男女主演在不同时空力度值上的合理调配,便把这部千古奇冤的悲剧讲得催人泪下;压轴的《牛仔竞技》是部美国西部味道十足的芭蕾喜剧,但不穿脚尖鞋的女舞者,美国民间的四方舞与可爱的女牛仔,却使美国芭蕾从此有了自己的特色。

马林斯基剧院芭蕾舞团9月底至10月初的来华公演,成为各地专业芭蕾舞人和芭粉们的最大兴奋点。该团接连推出了两台芭蕾舞剧——一台是首演于2004年、当代风格的《安娜·卡列尼娜》,一台是首演于1895年、古典风格的《天鹅湖》。强大的阵容中,最引人瞩目的是该团一号女主演U·洛帕特金娜了。亲睹她主演的《天鹅湖》,是笔者2013年国内外观舞中最高的审美享受——自打这部能与芭蕾画等号的舞剧1895年首演于马林斯基剧院以来,各国观众看该团的《天鹅湖》时,总有一种朝圣的感觉,而作为“当今古典芭蕾的大姐大”,洛帕特金娜则不负众望,尤其是在第二幕的《白天鹅双人舞》中一出场,她那修长的线条与高贵的气质便立即让我们叹为观止。她那双超长而敏感的手臂,随着柴科夫斯基音乐中那沁人肺腑的“白天鹅主题”与她同时作为动力与表情的呼与吸,与全身各部位之间细腻互动,由此产生的恐惧、期待、幸福、无奈等复杂情感,让我们同步体验到了前所未有的通透美感。

10月,“第十四届‘文华奖’展演”的决赛轮番在山东举行,其中就有8台舞剧。显而易见,各参赛单位均在人力、物力和财力上下了血本,但评委们心中“艺术至上”的标准却是不可动

摇的。最终,他们将3个“文华剧目大奖”授予了《红高粱》《铁道游击队》和《粉墨春秋》3部舞剧。

青岛市歌舞剧院的舞剧《红高粱》由王舸、许锐两位新锐编导根据莫言同名小说转化而成,整场演出迸发出巨大的感染力与征服力。剧情中那些人尽皆知的男欢女爱和不加粉饰的人之常情、中国人心中那股由来已久且挥之不去的爱国情结、用蒙太奇贯穿典型事件的舞剧结构、从典型环境和鼓子秧歌中提炼出来的动作语汇、全情投入的那对男女主演和那群粗壮有力的群舞演员、那些既有地方特色又能触耳惊心的旋律与节奏、以及高密剪纸的高粱地景片和简约大气的满台红灯光……所有这些因素的合力,证明了当代中国人完全可以用当代的观念、意识、方法和技术,诠释好一个过去的故事。

舞剧《铁道游击队》就编舞的创新而言,最大亮点点当是在“铁道”和“游击队”这两个主题词上动了不少心思——总编导杨笑阳和执行编导金美花聪明地从游击队员悄悄拆除轨道、破坏日寇运输的真实情节中汲取灵感,编排了以铁轨为移动装置的精彩舞段,并让车厢中的旅客有节奏地倾倒与车厢外的游击队员原地奔跑,配合着车轮的原地转动,造成了列车处在行进中的神奇幻觉;更让人惊喜的是,他们还通过让车厢伸出一块平板,两名游击队员矗立在上面,重心大幅度倾斜地手舞足蹈的方式,由此塑造出游击队员们神通广大的英雄群像。

此外,这一年里,上海芭蕾舞团的《简·爱》,让人眼前一亮。在此前的中国舞剧舞台上,还从未出现过这样一台既简约大气又清清楚楚、既动静结合又干干净净的作品。该剧的别出心裁就在于,仅通过对在孤儿院长大的家教简·爱、傲气冲天的豪门富绅罗切斯特与其患精神病多年的妻子贝莎三人关系的精准分析与恰当处理,特别是为贝莎设计的两度“放火”——先是失手所致,后是嫉妒造成,以及随时可从牢笼般的阁楼或者任何一个角落中迸发出来的癫狂之舞,而未使用任何比比画画的传统哑剧,便将这部舞剧“跳”得酣畅淋漓。上芭团长辛丽丽通过这次“中国人编剧、外国人导演,外国人舞美、中国人表演”的强强联手,开始探索着一条“中国文化走出去”的崭新路径,而《简·爱》自首演以来的国内外邀约不断,已证明了这次尝试的旗开得胜。

由武警文工团演出的舞蹈诗《延安记忆》,可谓主旋律舞蹈作品中的又一佼佼者。这是一首革命现实主义题材与革命浪漫主义情怀交相辉映的音乐舞蹈史诗。整部作品是通过一位“老延安”故地重游的倒叙方式完成的,而在宏大叙事与细节捕捉中,创作人员采用了从那个时代、那个地区流传至今的信天游《东方红》,气势恢弘的《黄河大合唱》、优美动人的歌曲《南泥湾》、新歌剧《白毛女》等,以及由当代作曲家徐沛东用流行乐风创作的那首激情澎湃的《我要去延安》,将革命圣地延安军民在抗战时期的生活场景与真情实感,以及当代中国人对延安精神的热切向往,逐一展现在我们的面前,并让我们重温了共产党人缘何能在当年清贫的物质生活中逐步壮大,最终夺取全国胜利的秘诀:积极乐观的精神、坚忍不拔的斗志、群众路线的方向与吃苦耐劳的品质。

在回顾2013年舞剧创作时,笔者也发现了一些值得思考的问题,比如尽管上芭的《简·爱》、上海175当代舞团的《荷》已经踏上了需要大智慧才能找到的简约之路,但很多大型舞蹈作品还是在高成本与大制作的惯性下积重难返,不愿或者不知如何在编剧和编导上下大功夫,继续重复着“舞不够,景来凑”的愚蠢老路。此外,在舞剧与舞蹈诗持续升温的中国舞蹈界,舞剧的剧本和舞蹈诗的文本创作始终是个大问题。春节前,全国演出市场再次被《天鹅湖》垄断的事实足以提醒我们,如何为舞蹈挑选一个好故事和如何用舞蹈讲好这个好故事同等重要。显而易见,这方面的研究亟待深入,而这方面的专才则是当务之急,需要有相关部门齐心协力,尽快拿出解决方案,以免让如此巨大的人力、物力、财力付之东流。

追忆 业内人士探讨余笑予戏曲导演艺术成就——

他带领的湖北京剧何以走向全国

□本报记者 徐健

在中国当代戏曲界,余笑予无疑是个传奇人物。他3岁登台亮相,7岁顶角救场,未及弱冠之年,已成剧坛新秀。而后由演员逐渐改行导演,依托楚剧功底,从《放风筝》的初露锋芒,到《一包蜜》的一鸣惊人,再到《徐九经升官记》《药王庙传奇》《膏药章》《法门众生相》的全国轰动,奠定了鄂派京剧的重要地位,而他70多年的舞台生涯中,50多部戏,涉及20多个剧种,也使他当仁不让地成为湖北乃至全国戏曲导演界的领军人物。在余笑予逝世3周年之际,由中共湖北省委宣传部、湖北省文化厅联合主办,湖北省艺术研究所承办的“余笑予导演艺术成就学术研讨会”日前在湖北武汉举行。来自全国的数十位专家学者就余笑予导演艺术成就进行探讨的同时,着重以他的创作经验为核心,为未来全国戏曲创作寻找可供借鉴的路径和方法。

戏曲创新要有明确的方向

湖北艺术界曾经流传过“余笑予的点子”这样一个说法,说的就是余笑予不断地寻找新的程式语汇,拓展新的演出样式。因此,余笑予执导的每一部作品,无论是正剧、喜剧、悲剧甚至是闹剧,都各有特点,真正做到了不模仿别人,不重复自己。不少与会者认为,尊崇独创,贵在创新,正是余笑予迈向艺术顶峰的法宝。

戏曲艺术的发展过程中,继承与创新的关系是很难绕过去的。戏剧评论家吴乾浩认为,余笑予是自主创新追求特别突出的导演。他有自己的明确方向,有自己的艺术理想和审美境界,他说:“导演不能只是在前人的土地上耕耘,要敢于开垦新的领地,寻求新的表现形式、新的导演手法、新的塑造人物的手段”,对于今天的戏曲舞台创作极具启示意义。戏剧评论家龚和德认为,贯穿于余笑予导演艺术始终的“动作”就是要为京剧创造新的生命。在他眼中,京剧是非常讲究形式、技巧和品位的,这种品位只有少量的、经过京剧艺术长期熏陶的、相对专业的观众才能真正领略到。一般观众很难深刻体会,而这恰恰可能会使京剧衰落下去。为了吸引更多的观众,除了用形式、技巧的美打动观众外,余笑予主张在思想、情感上让观众卷入其中,自觉地表达当代观众的关切点、兴趣点,让舞台上的表演、思想情感同他们的思想情感产生共鸣、彼此相通,这样才能使京剧焕发出新的生命力。龚和德还注意到,余笑予的很多作品在出名前都没有

名角名家,这是因为他始终在用舞台演出的整体性征服观众,以此来培养演员、引领观众,而这也时在很多剧目中往往本末倒置。

寻求戏曲与现代观众审美需求的最佳契合点

武汉大学教授邹元江认为,余笑予是最早明确提出戏曲的创作、演出“应该确立导演的主导地位”的戏曲导演艺术家。他虽是新中国成立之初系统接受过斯坦尼导演体系思维训练的极少数的戏曲导演艺术家之一,但他戏曲现代戏的导演思路却处处体现出他对自己非常熟悉的传统戏曲的表现性元素的借鉴痕迹,而与百年来戏曲变革的魔咒——“话剧+唱”若即若离。究其根源就在于他自觉地寻求古典戏曲与现代戏曲观众审美需求的最佳契合点,这构成了余笑予戏曲导演艺术的主要特征。而这其中,程式创造的问题就颇值得关注。

戏曲艺术“以歌舞演故事”,其表演程式是塑造舞台形象的艺术语汇。在继承传统拥有的诸多展示人物性格和组织戏剧矛盾的技巧和程式时,如何根据新的生活内容和新人物需要创造新的表演程式,是导演艺术家需要思考的课题。戏剧评论家林毓熙认为,在戏曲程式创造上,余笑予能生活真实为艺术真实,创造在剧情发展关键时,有利于突出人物性格特征的程式,创造善于利用细节表现人物情感和刹那之间情绪变化的程式,创造借鉴传统而锐意创新的程式。而在对传统京剧演出样式和程式运用方面,他兼容楚剧浓郁生活气息和生动活泼艺术形式之长,以补充京剧程式相对凝固化之短。如在《徐九经升官记》中,主人公处于矛盾的态势下,舞台上出现徐九经的“良心”和“私心”两个幻影,他们相互厮打紧逼主人公,这一段三人舞正是在传统京剧梦幻、亮相、舞台节奏的韵律中,大胆兼容“意识流”手法,追求人物意念外化的舞台意境。而在京剧《药王庙传奇》中,为表现新的生活内容,争取青年观众,在继承基础上勇于革新创造,在剧本结构、音乐唱腔设计上都让观众感受到既传统又新颖的艺术趣味。特别是使用电子琴演奏“西皮圆舞板”,为京剧音乐注入新的因素和活力,“轮椅舞”的设计使之成为扭结场上人物的焦点。

戏曲导演要具备对剧本的判断力

而今的戏曲舞台上,常常有导演在接本子的时候,没有对本子进行总体把握,结果戏

在舞台上立不起来,于是,导演会把所有责任都推到本子上。有评论家认为,余笑予不是什么本子都接手的导演。他除参与剧本创作外,还要依据编排总体构思对剧作进行重构。在剧作上,他寻求突破传统戏曲“一线到底”的模式,在戏曲美学观念上,从传统戏的二元对立壁垒分明的戏剧模式,发展到多极互补的思维,力求表现生活的多元性和人的复杂性。

在同余笑予的交往中,戏剧评论家曲润海对他修改剧本的过程记忆深刻。余笑予非常重视剧本的基础作用,对他每个戏都参与策划,都有总体追求,对剧本有所选择和调整,或者直接参与创作。选一个本子或改一个本子,他都有自己的要求:要看有没有思想价值,有没有戏,有没有演员能演,有没有观众市场。不管是在省内还是省外,哪一个本子他都动手过。如河南小皇后豫剧团的《铡刀下的红梅》,他构思了10年,才请宋西庭动手写本子,一炮打响;《大别山人》是在原红安楚剧团创作的《风雨情缘》基础上改编的,但是定位这个戏不是恋爱戏,而是展示老区人民高尚品德的戏,是展示老区人民人格魅力的戏。他在改本子的时候,追求的就是“思想上求新,艺术上求美”。而这其中,程式创造的问题就颇值得关注。

打造强有力的创作集体

研讨中,戏剧评论家孙豹隐对余笑予现象的当代价值给予了肯定。他认为,当下的戏曲舞台坦露着两种情景:一是大院团、大剧目争着抢全国仅有的几位名导、大腕来导戏。中国艺术节也好,中国戏剧节也罢,一个导演担纲多台戏曲的现象相当普遍,这在一定程度上不可避免地会影响到地方戏曲剧种特色的衰减,甚至造成地方戏曲地域风格的弱化。二是许多中小剧团因种种原因只能启用自己本土的无名导演,结果限于水平和影响力难以大幅度提升剧目的艺术质量,在高层次的竞争平台上相形见绌,往往与大奖无缘,这两种情况叠加起来,集结成影响中国戏曲好戏连台、异彩纷呈的主要因素。为此,他呼吁,戏曲艺术应该认真总结余笑予的创作经验,不仅要研究导演的美学风格,更要思考他带领湖北京剧走向全国的创作理念。可以说,一个强有力创作集体,一个优秀的演出团队以及团队中各个部分的优化配置,是保证湖北省京剧院能持续出现好作品的原因,也是余笑予能够走向全国的奥秘所在。

以“记忆与梦想”为创作主题

第六届北京国际美术双年展启动

第六届北京国际美术双年展拟于2015年秋在北京举办,本届的主题为“记忆与梦想”,拟展出作品600件。“记忆与梦想”凝聚着历史与现实,连接着过去与未来,最能够体现艺术家的人文关怀,唤起艺术家的创作激情,发挥艺术家的审美想象,从而产生像记忆一样深刻、像梦想一样神奇的艺术作品。“记忆与梦想”这一主题与时下热议的“中国梦”是紧密呼应的。“中国梦”这一时代精神,为艺术家们施展才华提供了广阔空间。

北京双年展以绘画和雕塑作品为主,也吸纳一定数量的影像、综合材料及装置类的作品。国内外参展作者由特邀和自由投稿两部分组成;特邀中外艺术家名单由策划委员会确定;其他相应作品在全世界范围内征集。参展作品应为近5年来创作的,应注重美学品位和艺术质量。

北京双年展以绘画和雕塑作品为主,也吸纳一定数量的影像、综合材料及装置类的作品。国内外参展作者由特邀和自由投稿两部分组成;特邀中外艺术家名单由策划委员会确定;其他相应作品在全世界范围内征集。参展作品应为近5年来创作的,应注重美学品位和艺术质量。

央视少儿频道春节特别节目《过年啦》即将播出

央视少儿频道精心策划的春节特别节目《过年啦》将于1月26日至30日每晚6点播出。节目首次采用5期特别节目和两部动画贺岁电影的“5+2”捆绑收视模式,每期一个主题,分别围绕“好玩、好吃、好听、好笑、好看”展开。节目以“少儿频道邀你过大年”、“答谢小观众”为主线,把孩子们提前带入喜庆欢乐的“春节期间”。

5期节目中的“户外竞技游戏”版块采用了“游戏真人秀”的节目形态,鞠萍姐姐、董浩叔叔等备受孩子们喜爱的少儿频道主持人全员参与,他们将分别组成红蓝两队,与动画人物一起玩游戏、玩胜负,而他们的目的只有一个——为电视机前的小观众们赢得更多的新年礼物。“动画过山车”汇聚了国内外多部优秀动画片资源,包括《新大头儿子和小头爸爸》《新年新愿》为孩子们讲述了精神财富和物质财富哪个更重要。《熊出没之年货》主要讲述了除夕前夕,正准备回家过年的光头强却意外遭遇失业,为了能够置办回家过年的年货,光头强努力克服重重困难,顺利度过年关的故事。(央文)

时尚的正能量。尤为值得一提的是,参演师生在服装、道具方面充分发挥想象力和创造力,河北省唐山启明星舞蹈学校的小演员们用废旧的吸管制作成精美的项链,湖南省新化县金孔雀舞蹈培训中心的老师将废旧光盘改造后点缀演出服装等,他们用智慧和灵巧的双手变废为宝,积极倡导低碳环保的全新理念。

(师妍)

第六届“我爱祖国全国青少年春节联欢晚会”将于1月26日至30日每晚6点播出。节目首次采用5期特别节目和两部动画贺岁电影的“5+2”捆绑收视模式,每期一个主题,分别围绕“好玩、好吃、好听、好笑、好看”展开。节目以“少儿频道邀你过大年”、“答谢小观众”为主线,把孩子们提前带入喜庆欢乐的“春节期间”。

5期节目中的“户外竞技游戏”版块采用了“游戏真人秀”的节目形态,鞠萍姐姐、董浩叔叔等备受孩子们喜爱的少儿频道主持人全员参与,他们将分别组成红蓝两队,与动画人物一起玩游戏、玩胜负,而他们的目的只有一个——为电视机前的小观众们赢得更多的新年礼物。“动画过山车”汇聚了国内外多部优秀动画片资源,包括《新大头儿子和小头爸爸》《新年新愿》为孩子们讲述了精神财富和物质财富哪个更重要。《熊出没之年货》主要讲述了除夕前夕,正准备回家过年的光头强却意外遭遇失业,