

关注

北京交响乐团团长、指挥家谭利华说,目前,虽然许多的中国专业交响乐团、演奏家已取得了国际声誉,但与欧美相比,交响乐在中国的发展差距不是在专业水平上,而是存在于普及度上,中国观众的素质还不够,“但恰恰是大众的艺术水准决定了音乐的发展前景,观众是关键”。国家大剧院“周末音乐会”突破300场,艺术公益普及话题引关注——

降低门槛,但不意味着降低标准

□本报记者 徐 健

6月15日,国家大剧院的“周末音乐会”迎来了第300场演出——美国芝加哥青年交响乐团在指挥艾伦·汀克汉姆的执棒下,为中国观众带来了《土风舞》《太鼓节奏》《海顿主题变奏曲》《三乐章交响曲》4首颇具庆典气氛的优美乐曲。169首演出作品、833位作曲家、62位指挥家、59个演出团体、54万人次的观众……这是“周末音乐会”6年来交出的一份成绩单。曾几何时,高雅艺术与古典音乐被不少人认为是殿堂之上的艺术“奢侈品”,普通大众可望而不可及,周末音乐会却以6年的时间与实践向人们传递着一个讯息:高雅艺术完全可以降低“飞行高度”,走进更多普通人的生活,让艺术改变生活。它成功的秘密是什么?对于高雅艺术的普及又有哪些启示呢?

早在大剧院尚处筹备阶段时,剧院管理层就明确了一个想法:这个“国字头”的艺术机构有义务扛起国内“艺术普及引领者”的大旗,把艺术普及教育做成惠及大众、持久长效的“滴灌工程”,让老百姓充分享受最优质的公共艺术服务。基于此,“周末音乐会”的设想便应运而生:选择每周日上午举办,让城市中忙碌的人们在最闲暇的周末时光与古典音乐轻松邂逅;采取“演与讲相辅相成,赏与析并行并重”的独特形式,让古典音乐真正从人们的耳畔渗透到观众的心间;每场音乐会时长保持在90分钟,保证观众兴致不减,听着

不累。

2008年1月13日,伴随着大剧院的开放落成,第一场“周末音乐会”也敲响了钟声。工作人员至今还回忆得起最初的情形:很多观众初次接触交响乐,完全听不进去,音乐会中途就纷纷离场。为了让周末音乐会和普通观众真正发生“化学反应”,国家大剧院在策划上可谓费尽了心思,下足了功夫,精心设计了很多颇为亮眼的特别系列:“胡咏言的六堂交响课”、“彭家鹏带你赏音乐”、“家庭亲子音乐会”、“不可不听的经典交响曲”、“全景贝多芬”等;在曲目的甄选上,周末音乐会特别注意由浅入深、由易及难的推广普及,讲究每场音乐会“一大加一小”的配合与混搭,即在一部相对严肃的大部头音乐作品之外,精选灵动活泼的小作品、小乐章、小乐段相互映衬。此外,采取“讲演结合、赏析并重”的形式。不管是著名指挥、演奏大师,还是资深教授、跨界名人,在将音乐进行精彩串联的同时,也为观众献上了一节节无比生动的“古典音乐赏析课”。

强大的资源整合优势,粘合全国最优质的艺术力量共同助力公益普及,这可以说是周末音乐会取得成功、具有“高含金量”的秘诀之一。大剧院新闻发言人邓一江表示,“艺术公益普及是降低门槛,但不意味着降低标准,周末音乐会与大剧院其他演出一样,同样坚持着高品味与高水

准,背后正是有这样一大批优秀的艺术资源作为坚强后盾。”

北京交响乐团是“周末音乐会”多次邀请的团体之一。乐团团长、指挥家谭利华就将周末音乐会比作“大剧院掌舵,众人划桨开大船”。他表示,古典音乐的普及是一个需要大量财力和人力投入的事业,此前全国不少院团、艺术家都做过类似工作,但因多方面原因,常常是零散或短时间的开展,难以形成规模效应。目前,虽然许多的中国专业交响乐团、演奏家已取得了国际声誉,但与欧美相比,交响乐在中国的发展差距不是在专业水平上,而是存在于普及度上,中国观众的素质还不够,“但恰恰是大众的艺术水准决定了音乐的发展前景,观众是关键”。在谭利华看来,“普及音乐会要回归音乐厅,零票价不可取。低票价、找赞助、政府支持,必须要求寻新的普及音乐会剧场运营模式。国家大剧院的周末音乐会在国内是独一无二的,它有固定的场地和时间,有政府的支持,有品牌效应,有会员的维系和服务,各个团体都来加盟,节目丰富,保障周全”。

身为EOS乐团—中央音乐学院大学学院院长的胡咏言是第一场“周末音乐会”的指挥,也是参与大剧院“周末音乐会”最多的指挥之一。胡咏言说,他对音乐普及的执著,“缘”起伯恩斯坦。1986年,胡咏言赴美国耶鲁大学和茱丽娅音乐学

院深造,看到了美国著名指挥家、作曲家伯恩斯坦的系列电视讲座《为年轻人的古典音乐》。尽管已过去了近23年,但谈及当日,胡咏言仍难掩激动,“记得有人说过,音乐是不可言喻的。因为音乐太精确了,所以无法阐述。而伯恩斯坦却找到了跟音乐最接近的语言去描述它,并且是大家都明白的语言。”除了讲座,伯恩斯坦还举办各种针对青少年的音乐欣赏活动,并借助媒体的力量让古典音乐更加平易近人,“他从黑发一直做到白发,推动了古典音乐在美国的普及。”受伯恩斯坦激励,胡咏言带着自己的乐团也开始了音乐普及之路。在他看来,“音乐普及是引导,是引入”,就是要像“探索频道”一样讲音乐,将知识性和趣味性结合起来,“要细水长流,众人拾柴,让所有人都能听得懂、喜欢听。而周末音乐会恰恰为古典

艺术——这种‘阳春白雪’的艺术介绍给普通百姓提供了优质平台”。

“以前百姓没有太多机会系统全面地接触和学习高雅艺术,缺乏一个引领者。国家大剧院有效地改变了这一现象。”几年下来,这是中央歌剧院院长俞峰最大的感受。他从上世纪90年代初就开始投身艺术普及,走进乡间、走进校园,但影响到的人群还是非常有限。在他眼里,大剧院“用态度和内容说话,通过艺术熏陶带动大家欣赏、了解高雅艺术”,把艺术普及教育作出了水平。对于未来,国家大剧院院长陈平表示,“我们不仅要让更多的观众走进大剧院,更要以此为契机培养未来的观众,年深日久、循序渐进的提升民众高雅艺术欣赏与感知的水平,从而提升一座城市、一个国家的素质。”

言论

世界杯的记忆

□郭雪波

时间,真经不起脚踏,如足球。又一届世界杯开始了,一晃四年,真的好快。当踢球者们把那个让无数人发狂的足球从非洲的南非踢到南美的巴西时,当所有的球迷为如期而至的这届世界杯又开始鼓噪起来时,自己才突然感到这四年过得好快,时间都去哪儿啦?呵呵,时间,哪儿都没有去,它就融化在你每天匆匆的步履中,被吞在你的吃喝拉撒睡油盐酱醋茶中,当然,对球迷来说,自然是也消融在无数场各类足球赛观摩中、呼喊谩骂狂啸中、等待与烦躁中。中国人球踢得不咋着,可参与足球的意识超强烈,世界一流。

忽然想起上届世界杯看球,那是在庐山国际写作营,20多位来自中国、瑞典、西班牙、芬兰、克罗地亚、美国、还有中国台湾和香港的作家们聚在那里,围绕《文学与自然》话题进行碰撞与交流,正赶上南非世界杯也在那时如火如荼地展开。无论是国内或国外的作家,没想到大多都是球迷,起码是半个球迷或是伪球迷,我是自上世纪70年代就看球,已有数十年看球龄,更是西班牙的粉丝,早就断言那届由西班牙夺冠,为此常在酒桌上与意大利球迷徐坤、阿根廷球迷魏微等碰撞个面红耳赤。从西班牙来的教授对我说,西班牙输掉头场球后在早餐桌上沮丧着脸对我说,踢得太臭,哈维、比利亚都不在状态。我安慰他说,没关系,好的球队一般都出状态晚,留在决赛阶段才去拼吧。佩德罗为在异国他乡找到了知音而兴奋,使劲握着我手说,谢谢,你说得对。

国际写作营就扎在庐山顶的别墅村宾馆,同住这栋别墅的还有柳荫、秉沛德和从瑞典、芬兰、西班牙、克罗地亚来的4位作家。那些日子,我们除了文学就是足球。

我们把每晚的两场集体看球地点选在杨匡满、刘华所住175号别墅的会客室,175号曾是毛泽东当年的住处,会客室宽敞而有大屏幕液晶电视,适合众人一起观球起哄。每天忙完上下午紧张的开会交流议程后,我们就像小孩子般盼着晚七点半的到来,盼着175号会客室的灯光被匡满先期点亮。高伟、李晓君、陶然等就往那里搬运从别墅村小商店买来的啤酒、香肠、花生米、猪脚鸡爪,再把泡茶的电烧壶水烧开。离开庐山前看的最后一场球,是24日晚意大利对斯洛伐克。离10点开球尚早,我们先沿着别墅村前边小路散步,走到著名的“美庐”前边时,那里一片幽静,灯光淡然,朦胧黑夜遮蔽着它白日的喧嚣和往时的沉重历史。在溪边草坪上休息一会儿,不远处就是西方传教士老别墅区,那里有一栋别墅是美籍著名作家赛珍珠的,她的那部获诺贝尔文学奖的号称“最中国”的小说《大地》就写于此。发现旁边松林间有一沉思状的人头石雕,是德国的席勒,在月光和夜灯下显得朦胧恍惚。我有些不解,德国的大思想家大文学家多好牛毛,同样的“狂飙突进运动”标志人物哥德应排在他前边,可为何单单选择了他的立像?难道觉得他的《阴谋与爱情》,比较适合这里吗?我忍不住哑然失笑。

回去时,从175号别墅客厅正传出悠扬的钢琴声。是会弹琴的匡满兄,他点亮会客室的灯之后,正在弹奏那台很少有人动的本是装饰物的老钢琴。弹奏的曲子是《半个月亮爬上来》,几分愁绪,几分伤感。受他感染,我们也伫足旁听,都很投入。接着唱《莫斯科郊外的晚上》《三套车》《小路》还有《嘎达梅林》。唱着唱着,大家都陶醉了,淡淡的愁绪也高涨了许多,如果不是那场意大利出局的足球赛已经开始,匡满的琴也许会继续弹下去,我们的歌也会继续唱下去。

而今,新一届世界杯,又开始了,今年的世界杯,我在草原上看,在呼伦贝尔和科尔沁。还是和一帮作家朋友,当然又是文学与足球。巧了。

日前,原创新编大型历史京剧《屈原》亮相梅兰芳大剧院,这是我期待已久的,也是观后回味无穷、激动不已的少有京剧剧目,其在内容和形式上既较好地体现了京剧的传统,又实践了对程式化束缚较大的突破创新。

我看的是首场演出,演出过程中叫好声不断,尤其是饰演屈原的青年演员张建峰,赢得了观众一致好评。该剧围绕屈原联齐抗秦、革新除弊的政治抱负难以实现,最终怀抱爱国激情壮烈投江殉国展开。值得肯定的是该剧摒弃了近年来流行的舞美、服装奢华大制作,严格按照戏剧艺术规律精心打造,风格大气,既保留了传统京剧的韵味,又有破有立;服装道具、舞美风格都有较大突破和创新。如最后屈大夫在雷电交加中愤然而去,随着楚怀王的出场,舞台中央降下木色框架,观众一看就能明白这是楚王宫建筑的意向,这种大写

求疵篇

一部能留得下来的厚重之作

——观北京京剧院新编历史剧《屈原》有感

□万伯翱

意道具充分彰显出了剧情的战国时代气息。

在演出阵容上,《屈原》也是北京京剧院青年演员实力的一次集中展示,两组几年来脱颖而出的优秀青年演员轮换出演。奚派老生张建峰、杨派老生杨少鹏饰演主角屈原,优秀梅派青年演员窦晓璇、郑洁饰演婵娟,楚怀王则由优秀青年裘派花脸、方荣翔先生嫡孙方旭和优秀青年裘派花脸孟宪腾分别饰演。北京京剧院院长李恩杰表示,《屈原》的演员年轻,主配角都整齐,唱腔优美,屈原的故事本身文化底蕴非常深厚,具有很高的文化品位。而这部原创作品,编剧们在创作上注入了很多心血和感情,他们认真研读了有关屈原的著作,把屈原的爱国热情融入到了作品中,我们希望将《屈原》打磨成一部能够留下来的、充满人文底蕴的厚重之作。

京剧《屈原》是一出题材内容好、教育意义深刻的正剧,而屈原命运的结局又是个大悲剧,以此宏篇史诗编成一部新戏,难度可想而知。我作为一名痴迷京剧的观众谈几点观后感。

首先,一出好的戏曲剧目,必有绕梁三日、百听不厌、脍炙人口的经典唱段,京剧《屈原》理当有主唱段吸引观众聆听传唱。张建峰所饰屈原在第五场用昆曲吟唱的一曲《九歌》之“国殇”声情并茂,好听也十分感人,可惜所言何物一时难以听明白,这样就不便流传下来了。因此在这方面还需要再大胆突破一点。

其次,一出新编剧目成功与否,关键在于能否引起台上演员和台下观众的共鸣,除了有好剧本、好演员、好听的唱段等外,唱词、道白让人听不懂岂不枉然。《屈原》一剧以道白、对白来表现人物思想心境的场次甚多,且多用韵白,每到此刻,我下意识地环顾身后的一些观众,不乏有年轻后生也许是来陪伴父母和嘉宾的却已有昏昏欲睡者也。这些场次能否用京白来演绎呢?在演唱上能否发音咬字少用或不用尖团字音而试用较通俗易通的京腔京韵呢?

再次,传统戏曲戏目大多取材于历史故事和名著,反映各个朝代的生活,表现的人物有帝王将相、才子佳人和三教九流各式人物。不同朝代和不同地位的人,他们的服饰各不相同,这就使得戏曲演员扮演不同的角色时在戏装的穿戴上

必须遵循一套规矩。《屈原》根据春秋战国时代的服饰,对传统服装进行了改革从而赋予了历史人物真实的时代感。剧中屈原扮相“峨冠博带”,古装头套,改良了五绺长髯,介帻巾,斜领大袖长裙,高底夫子履,给人以大气、庄重之感。但如此精心创作的剧目,却不知为什么剧中人物的扮相与服饰却有些明显杂乱之感。剧中人除屈原、楚怀王、南后等外,靳尚等文武百官则是我们常见传统戏里的旧蟒装,其显示地位明显高于楚怀王了。楚怀王和他的臣子们不知道头戴的是“通天冠”还是“汉相纱”?同殿君臣服饰如同隔世;还有一位武将竟光头出场,令人啼笑皆非。

最后,《屈原》剧本中的一些细节仍有不少细化的空间使剧情更加严谨合理。如第一场五国国君塑像搬上舞台推来推去,夺人眼球,却也不美观,也难合情理。如非要展现五国国君塑像,可否考虑用画作把五君王肖像投影到背景幕天上,不要让他们立在舞台中央而喧宾夺主。再如第四场,张仪血书误把秦商于六百里土地写为六千里,以此让楚怀王自以为占了天大便宜,而当时一个魏国土地纵横不到千里,这六千里之误是不是“玩大发”了?如此情节有些画蛇添足了。第七场,屈原豪情满怀吟唱泽江畔用双手合成“人”字,朝阳罗江慢慢走去。张建峰的唱、念、做把屈原的爱国情怀和执著性格在面对楚国被毁灭时的悲愤,演绎得淋漓尽致达到了高潮。屈原的投江让观众看起来仿佛是一位仙人要御风而去,给人以强烈的震撼,也把全剧推向了高峰。屈大夫仿佛把观众的心绪也带到了汨罗江岸,让我们走进了这位战国时代伟大爱国诗人和政治家的精神世界。全剧到此落幕恰到好处,定让观众回味无穷,情绪久久不能平静。而后续的婵娟等戏却好像一杯清香的醇酿加了些白开水,反而冲淡了美酒之沉香。

新编历史京剧《屈原》毕竟是一出新改编不久的大戏,难免美中不足。但该剧不管从立意、编剧、唱腔还是表演来说,都是一出不可多得的好戏,全剧突出了屈原的名句“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”的探索精神,也希望京剧《屈原》能发扬百折不挠的精神,不断改进和完善不足之处,努力成为一出能留下来的京剧大戏。

第四届中国儿童戏剧节将于七月开幕

由中国儿童艺术剧院主办的“第四届中国儿童戏剧节”,将于7月11日至8月28日举行。本届戏剧节以“点亮童心 塑造未来——美丽中国梦”为主题,将汇聚中国、美国、瑞典、西班牙及中国台湾等国家和地区的21家儿童戏剧团体的42部国内外优秀剧目,在49天时间里集中演出219场。除了北京主会场外,戏剧节还在济南和西安设立了分会场,实现长时段、多剧目、多场次、多场点的演出模式。

据介绍,本届戏剧节展演题材广泛,既有源自中华传统文化故事的《西游记》《农夫与仙鹤》《大闹天宫》,又有现实题材儿童剧《特殊作业》《罐头小人》等,还有源自国外经典童话(神话)《小王子》《青蛙王子》《伊索寓言》《匹诺曹历险记》《白雪公主与七个矮人》《卖火柴的小女孩》

等。中国儿艺将在戏剧节期间推出3部新戏,其中经典保留剧目是老舍毕生惟一部儿童剧作品《宝船》,该剧与中国儿艺《马兰花》并称“中国儿艺‘一花一船’”,另外两部新创剧目分别是中华传统故事和先进的舞台技术完美整合的多媒体舞台剧《三个和尚》和反映当下少年儿童学习和生活的现实题材儿童剧《天才小精灵》。此外,凸显国际品牌影响力,成为本届戏剧节的一大特点。除精彩的剧目展演外,研讨板块将首开国际儿童戏剧沙龙,届时将有国际青少年戏剧协会(ASSITEJ)的代表,和来自美国、加拿大、罗马尼亚、日本、中国香港和台湾等国家和地区的儿童剧专家共同探讨儿童剧的发展现状与未来趋势。

(徐 健)

中国文化管理协会 休闲文化产业委员会成立

中国文化管理协会休闲文化产业委员会日前在京成立。该委员会的主要职能是制定休闲文化产业标准,为我国休闲文化产业提供政策咨询和信息服务;同时,致力于中国传统文化产业、尤其是非物质文化遗产与休闲文化产业的融合发展,以建立非物质文化遗产在休闲文化产业领域可持续发展研究与规划为目标,加强对中华优秀传统文化的挖掘和阐发,力求实现中华传统美

德在休闲文化产业的创造性转化、创新性发展。中国文化管理协会休闲文化产业委员会日前在京成立。该委员会的主要职能是制定休闲文化产业标准,为我国休闲文化产业提供政策咨询和信息服务;同时,致力于中国传统文化产业、尤其是非物质文化遗产与休闲文化产业的融合发展,以建立非物质文化遗产在休闲文化产业领域可持续发展研究与规划为目标,加强对中华优秀传统文化的挖掘和阐发,力求实现中华传统美

(徐 健)

由董夏青青编剧、导演,中央戏剧学院老师陈敏、陈小玲指导创作的话剧《祝福之夜》于6月19至22日在北京海淀区梦剧场演出。

该剧讲述了鲁镇一年一度名为“祝福之夜”的祭祖大会再次到来,镇上的这些人都开始盘算如何借“祝福之夜”的机会,实现自己的命运反转。华家夫妇想帮小栓出国、阿金想换个能报销手术费的工作、赵七太太想给自己置份产业、子君想让涓生出人头地、涓生想撕破赵老爷的脸面、常秘书想捞一笔好处就跑,且让所有居民在赵老爷不出现的情况下,平安度过这个鲁镇命运转向的拐点。当“祝福之夜”最终到来,他们的心愿能实现吗?又会以何种途径实现?各人怀着执拗,登上命运之舟,驶向天之尽头……

《祝福之夜》里的角色,大部分来自鲁迅的小说,该剧有13个角色,111个演员在台上,100个演员在台下,既是观众,也是鲁镇的人。该剧导演说,这些在鲁镇生活过又逝去的人,之所以再次来到我们身边,是因为,死者倘不埋在活人心中,那就真的死掉了。

(戏 文)