

没想到香港人这么喜欢川剧

——香港观剧侧记

“香港观众懂戏,只要是好的都喜欢,而且掌声的切点非常即时和到位。”川剧《白面虎肖方》在香港大会堂音乐厅演出后,重庆市川剧院的领导是这样评价香港观众的。

中国戏曲历史悠久,剧种繁多,川剧以其独特的艺术魅力、特别是变脸艺术深受观众喜欢。说实话,记者身处北京丰富的演出市场,还没怎么欣赏过整部的川剧大作品,近日在香港观看了两台由重庆市川剧院演出的川剧作品,一台是由优秀青年演员徐超首次担纲的传统大戏《白面虎肖方》,一台是三位“梅花奖”同台的《川剧传统折子戏专场》,两台演出是重庆市川剧院应邀参加香港中国戏曲节的精选剧目。

香港中国戏曲剧目2010年创办,今年踏入了第八届,由香港特区政府康乐及文化事务署主办,今年的活动由香港中国文化艺术传播有限公司承办。今年戏曲节总计29场舞台演出,涵盖10个不同剧种,其中包括热闹喜庆的京剧、粤剧,赋予新意的昆剧、越剧,刚柔并重的婺剧,风格鲜明的川剧,以及古韵盎然的陕西地方戏。今年恰逢庆祝香港回归祖国和香港特别行政区成立20周年,香港中国戏曲节在给香港市民传递戏曲美的同时,又多了喜庆的色彩,对于各参演单位来说,演出意义也非同一般。参演院团不但呈献连台好戏,还推出讲座、艺人谈、展览、戏曲电影欣赏等活动,让香港观众从多角度品味戏曲动人之处。

重庆市川剧院是首次为戏曲节带来整部大戏,《白面虎肖方》的故事来源于《聊斋志异·庚娘》,根据雅安川剧团彭海清、王国仁演出本《打红台》改编,讲述了一个恶人终将得到恶报的故事。人称“白面虎”的王十八,伙同其亲兄王十七,打劫皇朝银两后,王十七占据红台山落草为匪,王十八改名肖方,逃回永尚县,强占张翠娘为妻。后见秀才金大用之妻严庚娘貌美,遂起强夺之心,

假意与金大用结拜,并许以用船送还江南。船到无情渡,肖方先杀死金大用,后将张翠娘打入江中。庚娘自尽未成,被昌平王救下并收为义女。昌平王带兵久攻红台山下,招募义勇。走投无路的肖方化名赵万,投奔昌平王,又只身潜入红台山,杀死亲兄王十七。昌平王心喜,欲招其为郡马,与义女庚娘成亲,被庚娘识破。肖方欲杀昌平王以作困兽犹斗,终被诛杀。肖方的扮演者徐超12岁开始学习川剧,首次担纲参加艺术节的大戏主演压力很大,但台上功夫了得,尤其“川剧藏刀”的绝活赢得了香港观众的热烈掌声。

一说提到川剧,别总是只想到塑造人物的变脸绝活儿。川剧由昆曲、高腔、胡琴、弹戏、灯调五种声腔组成,分文生、旦角、生角、花脸、丑角五个行当,各行当均有自成体系的功法程序,尤以文生、小丑、旦角的表演最具特色。此次带到香港的《川剧传统折子戏专场》涵盖了川剧最具精粹的美学特色,高腔《铁笼山》是川剧泼辣旦的代表剧目。剧中,杜后淋漓尽致地展示了川剧泼辣旦刁横、武辣的个性,技巧丰富。借优美的舞蹈身段,多姿多彩的川剧旦角的水袖功,充分表现出杜后内心痛苦矛盾心情。灯戏《拿虎》带有川剧特有的“悲喜剧演”的美学特色,剧中人物哭得越痛苦,观众笑得越开心。集闹门旦、奴旦、花旦于一身的《思凡》是中国戏曲最为经典的传统名剧,小尼姑色空不堪空门寂寞,向往人间生活,于是趁庵中无人,脱掉袈裟,悄悄逃下山去。胡琴《杀伯奢》以唱、做为主,加以跌宕起伏的打击乐伴奏,充分体现剧中人物的个性张力。其中大段的胡琴腔对唱,表现了曹操的枭雄霸气,同时表现出陈公台追悔莫及的自愧心态。而吕伯奢这个人物则起到了烘托剧情、激发矛盾、贯穿情节的陪衬作用。高腔《逼侄赴科》展现川剧小生身段风流倜傥“瓜、嗲、媚、秀”的表情,拜别的一段戏里,巧妙地运用了前后飞襟的褶子功技巧来表现依依不舍的离别之情。

《白面虎肖方》剧照

两场戏分别安排在7月15日晚和16日的下午,这两天香港下起瓢泼大雨。要知道,在香港看演出,向来没有送票一说。如此传统又艺术个性强烈的川剧,香港观众能冒雨来看吗?会不会冷场?这是记者最大的一个问号。没想到的是,15日晚,热情的香港市民很早来到音乐厅,他们在海报前留影,在剧目介绍架前翻阅着戏曲节期间的演出信息。两场演出的上座率达到70%,演出结束后,观众的喝彩声、掌声一直持续,演员谢幕后观众纷纷拥到台前拍照,叫好。主办方兴奋地告诉记者,平时演出的上座率50%是常态。

在驻足交谈的观众中,记者发现了一个熟悉的面孔,是香港知名演员罗家英,一部《大话西游》使内地观众熟悉了他,其实,罗家英还是知名的粤剧表演艺术家,当晚是携粤剧弟子专程来看戏的。他告诉记者每年他都带领徒弟到内地戏曲剧团学习交流,去年就专程去了重庆市川剧院学习川剧。他说这次的戏曲节把京剧、昆剧、越剧、川剧、婺剧、秦腔这么丰富的剧种请到香港来演出,是做了一件大好事,通过这样的文化交流会进一步加深两地的感情。记者观察到和内地戏曲观众的年龄构成一样,前来看戏的多数是中老年观众,罗家英认为就该是这样,不要强求青年人喜欢戏曲,也不要为了迎合青年观众对戏曲作违背艺术本体、甚至颠覆性的改编,随着年龄的增长和人生阅历的丰富,这些年轻人总有一天会喜欢上中国传统艺术的。

当然也不是绝对的,记者座位的前方,就是一位年轻的母亲带着一双儿女在观看,孩子一直盯着舞台,俨然一个小戏迷。在香港看戏,65岁以上的老人半价,况且香港的票价很合理,最高票价380港币,最低100港币。听说一位老者把戏曲节29场的演出票都提前买到了手。

真没想到,香港人这么喜欢川剧,喜欢中国的传统文化。(高小立/文 周嘉仪/摄)

第五届北京文学艺术品展示会举行

为主题,采取主会场与分会场相结合、集中展览展示与分场展览展示相结合、集中时间与延长时间相结合的形式进行,主会场以展览推介为主,分会场以展演体验为主。位于农展馆的展会主会场内设精品展区、文创展区和活动区三大区域;分会场包括三部分:一是在位于通州区宋庄镇的先农坛会馆集中展示新文艺组织的原创作品,二是开放55个非遗项目、新文艺组织和书画工

京燕京八绝协会、北京文房四宝协会、北京扇子艺术协会、北京茶道文化艺术促进会等8家新文艺组织、新文艺群体及非京籍文艺工作者创作的艺术作品。

展会期间,主办方还举办了《北京大运河史话》《古建筑营造——北京故宫》《传统文化与古琴艺术》《宋庄制造——世界最大的艺术区》《影像里的老北京》等文学艺术知识讲座,专家学者与现场观众进行了互动交流。

本届艺委会主会场的展出将于8月14日落幕,分会场的展演时间将延续至9月底结束。(王 觅)

济南儿艺《戴“星星”的孩子》演绎战火中的梦想

作为第七届中国儿童戏剧节演出剧目,由济南儿童艺术剧院带来的儿童剧《戴“星星”的孩子》8月9日至10日亮相中国儿童剧剧场。该剧以抗日战争为背景,是我国首部描写艰苦岁月中“孩子剧团”生活、学习和战斗的儿童剧。自2015年推出以来,已在全国多地演出逾百场。

“梦想”是该剧的关键词。故事的主角星豆从小就对浩瀚星空充满向往,然而无情的战火摧毁了星豆幸福的家庭,战争使梦想变成噩梦。当被问到为何选择星豆的梦想故事作为主线时,导演吴旭回答:“梦想是一个永恒不变的话题,把它放在一个残酷的时代背景当中会更有生命力和说服力。”正如剧中台词所说:“每个人都有自己的梦想,只要你坚持不放弃,那么梦想也会紧紧跟随你,不离不弃。”在济南儿艺副院长韩鲁看来,优秀的儿童剧不但要有娱乐性,更要能鼓励儿童去思考问题。“我希望生活

在优越环境中的孩子们能通过这部剧了解到‘孩子剧团’这个特殊群体,并有所思考”。

该剧演出期间,中国儿童艺术剧院本着公益性的原则,邀请了北京中小学教师走进中国儿童剧剧场观摩该剧,以促进校园戏剧文化建设,普及戏剧的教育作用,让辛勤的园丁与祖国的花朵共享第七届中国儿童戏剧节的精彩。

(余 非)

8月5日,由民营团合肥雨中语庐剧团带来的新编古装庐剧《情缘》在北京长安大戏院上演。该剧讲述了一个知恩图报、有情有义的故事,感人的剧情、优美的唱腔和精彩的表演受到观众好评。这是继1957年安徽省庐剧团进京演出后,庐剧这一安徽传统地方戏曲剧种时隔60年后再次与首都观众见面,也是庐剧民间原创剧目首次自主进京展演。

庐剧旧称“倒七戏”,是在大别山一带的山歌、淮河一带的花灯歌舞基础上,吸收了锣鼓书、端公戏、嗨子戏的唱腔发展而成的,其声腔丰富多彩,2006年被列入首批国家级非物质文化遗产名录。此次上演的《情缘》采用一波三折,人物形象鲜活生动,在唱腔上采用庐剧西路风格,曲调高亢,清新朴实。全剧继承了庐剧扎根民间文化、讲述民间故事、以情动人的传统,弘扬了中华民族传统美德,展现了人性的闪光点和做人处事的至真至诚。

据介绍,《情缘》于2016年8月在安徽大剧院首演。为打造这部作品,合肥雨中语庐剧团团长宣祥友自创剧本、自筹资金,并联合多家院团共同排演,不仅为原创剧目短缺的庐剧又添新作,还在整合开发基层文化资源、传承非遗文化等方面作出了积极探索。

(王 觅)

安徽庐剧六十年后再度进京

记者观察

由北京演艺集团主办、北京京演天籥文化有限公司承办的国家艺术基金2017年度资助项目“中美戏剧培训交流”项目7月17日在京开班。该项目汇集了中美顶尖的戏剧行业资源,通过集中授课、现场观摩、赴美实践等多种形式,力求为国内戏剧人搭建一个与国际戏剧文化交流的优质平台。参与培训交流的31名学员来自国内11个省、市、自治区,他们都是国内各个院团或高校的骨干人才,具有丰富的实践经验。“这是一次有特色、有针对性的跨国交流,对于建设中国戏剧生态和培养中国独立的戏剧管理人才具有举足轻重的作用和意义。”国家艺术基金管理中心主任韩子勇说。尽管此次培训的主体是国内现在紧缺的专业戏剧制作人、戏剧管理人才,但是对于国内戏剧创作的推动作用是不言而喻的。时下,与戏剧相关的培训、交流不在少数,此次培训交流的独特性何在、如何实现打造优质的演出项目以及如何更好地推动中外戏剧交流成果的转化等,带着这些问题,记者对此次培训活动进行了“探访”。

戏剧观念的“头脑风暴”

近些年,随着中外戏剧交流的频繁,越来越多的外国戏剧来到中国,它们在丰富国内戏剧演出市场的同时,也不断地拓展着中国戏剧人和观众的视野。但是,就目前来看,我们对外国戏剧演出的观摩和认识更多还是停留在“惊叹”体验和“就戏论戏”的讨论层面,一般情况是,围绕创作的解读、阐释较为集中,对于演出背后制作方面、管理运营方面问题的探讨较少,而且这样的谈论,随着演出的结束,热度不断递减。从某种意义上说,戏剧文化的进展程度代表着一个城市精神文明的发展高度。戏剧文化不仅涵盖编导演的创作,更应该包含戏剧制作、戏剧管理、戏剧运营等多个领域,两者是相互补充、相互促进的。中国目前整体产业市场正处于快速上升阶段,但文化内容的市场化运营、周边配套的商业化操作以及更为专业化规模化的产业服务系统,都还处于初级阶段,亟需让我们的优秀戏剧从业人才“走出去”,与世界一流戏剧产业接轨,然后将经验和模式“引进来”,进行本土化改造,最终助推中国戏剧创作、产业的健康、可持续发展。

“此次培训交流,就是拓展戏剧理念、打通创作与制作、创作与管理关系的一次有益探索。”北京演艺集团总经理吴然说。该项目以中美舞台文化为核心,借助与托尼奖戏剧委员会的深度合作,将美国百老汇戏剧资源带入中国,把世界戏剧的经典与精华、优质的教学师资力量与中国同行分享,“意在为国内戏剧创作、管理人才的培养建立一个与国际戏剧文化深度合作战略的平台,加快中国戏剧作品走向世界的步伐,培养具有国际化视野的戏剧人才”。

翻看课程设置,记者发现,授课的内容都是极具现实操作性、实践性的,像美国百老汇制作人运营的方式与经验、编剧创作理论与实践课程、导演创作案例分析课程、衍生产品商业化运营的方法与技巧等都是日益开放、成熟的国内演出市场亟需的内容,可以说是一次戏剧观念、戏剧管理的“头脑风暴”。北京演艺集团总经理助理董宁介绍说,培训班的上课方式也相当灵活,国内学员可以与托尼奖组委会评审专家零距离面对面接触,吸收最先进理论与实践精华;也可以通过分组的形式,由国际专家直接辅导学员操作具体案例;或者接受专家单独辅导,为学员剧目制作环节遭遇的问题答疑解惑。“培训涵盖制作人领域中全面的知识体系,可以让国内同行学习到世界演出领域最为前沿的方法和理念”。

创作的归宿是观众

“口碑营销是百老汇最重要的营销方式,如果不能赢得观众的认可,就无法坚持长期演出。即使是在百老汇,创作出来能够上线演出的作品也只有25%,能够获得观众良好口碑并创造常演不衰奇迹的剧目更是稀少。”托尼奖戏剧委员会理事长、百老汇资深制片人卡尔·莱文介绍说,“创作者除了对艺术的坚守外,更应该考虑照顾观众的感受,创作的归宿应该是为观众演出。舞台作品也只有坚持为观众演出,才有可能实现‘名利双收’的完胜。”在培训期间举行的中美戏剧高峰论坛上,中美戏剧界专家围绕创作与制作、创作与营销的关系等问题交流了经验。

创作团队与推广营销团队的矛盾无处不在,这是中美双方在论坛交流过程中的共识。百老汇梦想基金会会长、演员阿曼达·沃特金斯谈到,制作者在很大程度上要充当创作团队和推广营销团队“调和人”的角色。“制作人要有决策能力,要决定哪些是好故事、好内容,让双方首先在项目的基本概念上达成一致。他要跟创作者之间建立信任关系,缺少信任的合作注定失败。市场与艺术的矛盾问题在美国也是存在的。”与美国不同,中国现在需要解决的最大问题是制作人的持久性问题。导演陈新伊谈到,中国戏剧需要有懂艺术、有审美水准的、有市场能力的、有管理演员团队能力的制作人,需要打造有持久性的演出。陈新伊说自己最大的愿望就是“一出好的舞台演出,制作人能让它每年都演下去”。剧作家过士行表示,他在这次的培训课堂上见到了很多对戏剧有抱负的年轻人,真心希望活动能够为中国戏剧推出一批好的编剧、好的制作人。

推动中外戏剧交流成果的转化

中外交流的最终目的还是要立足本土、转化为促进中国戏剧创作、制作水平的提升上。“作为国内产量最大的国有演艺机构和内容提供商,北京演艺集团肩负着扩大中国戏剧艺术市场空间的文化责任。”吴然表示,此次培训重在成果的转化、落实,“我们希望能为中国戏剧挖掘优秀人才并帮助他们发展成为独立成熟的创作者、经营者和管理者,成为既懂戏剧又懂运营的复合型人才,从而活跃戏剧产业,加快中国戏剧作品走向世界的步伐,提高中国戏剧的国际影响力。”韩子勇希望,广大学员能以习近平总书记“不忘本来,吸收外来,面向未来”的讲话精神为指导,一要“不忘本来”,“本来”是我们的根,是我们的传统、我们的心性。心性强大,才能意志坚定,才能成长得好,才有一个迎接八面来风、吸收有益营养的能力和心态。二要“吸收外来”,中华文化本身是一个海纳百川、兼收并蓄的成长过程,中华民族有谦逊好学的传统,我们在学习外来先进戏剧制作、管理方式的同时,也需要比较、鉴别、消化、吸收,进而找到适合中国戏剧发展的生态和机制。只有对传统文化深入了解,才能够更好地吸收外来文化。三要“面向未来”。中华审美精神是一个随时代而发生变化的体系,要推动现代化转化和创新性发展,回应时代主题,在碰撞中绽放华光异彩。

参与培训交流的学员在第一阶段的课程结束后纷纷表示,学习收获满满,启示良多。北京儿艺多元发展部制作人张元谈到,培训让我们从中国艺术家和美国艺术家的交流、互动当中找到了中国文化在世界文化时空中的位置,从而对中国文化充满自信。中国戏曲学院教授辛雨歌认为,中国表演艺术的继承、发展乃至国际推广,核心都要立足本土、心系中国文化、讲好中国故事,传统是我们的根。