

人物

茅善玉:沪剧就是我的信仰

□万素

沪剧《敦煌女儿》

“我和沪剧互相做伴一辈子”

人既是个体,又是社会的;既是物质的,又是精神的。精神信仰对于每个人不可或缺。若问上海沪剧院掌门人茅善玉的精神信仰是什么?答案笃定是:沪剧就是我的信仰。2014年初,茅善玉在一篇访谈中说:“40年的历程,沪剧和我一生结缘,院长只是暂时的职务,演员和沪剧人的身份才是我一辈子的坚守,没有沪剧,就不会有人认识我茅善玉,我和沪剧,互相做伴一辈子。”

茅善玉何其幸运!小小年纪便寻到了安身立命的职业。1981年,她出演《一个明星的遭遇》中女主角周璇一举成名,那一年她刚刚19岁。3年后,出演《两姊妹》获中国戏剧“梅花奖”也不过22岁。上海沪剧院院长丁是娥,及老一辈艺术家石筱英、筱爱琴、解洪元、邵滨孙、王盘声等流派名家们,无私的授业解惑传道并精心呵护,让这株沪剧新苗茁壮成长。

茅善玉师承沪剧宗师丁是娥、石筱英并转益多师,她行腔圆润婉转跌宕,唱腔风格兼具丁派的华丽多变,也不乏石派的委婉甜糯,她情感真挚饱满,表演极富可塑性。数十年的舞台实践中,她倾心于沪剧声乐艺术丰富性的深入开掘,亲自为原创剧目设计声乐的艺术创造过程中,她致力于探索沪剧声乐艺术现代表达的多种可能性。她在《一个明星的遭遇》中饰演周璇,惟妙惟肖几可乱真,她开创性地将通俗歌曲发声技巧的轻柔、气息融入沪剧演唱中,一曲《金丝鸟》不胫而走广为流传。在多部作品不同性格、不同命运、不同情绪的角色唱腔设计中,她继承传统、以我为主、守正创新,在沪剧基本曲调紫竹调各种板式变化中,大胆吸收越剧、锡剧或评弹的音调,不断拓宽沪剧声乐的边界,竭力丰富沪剧声乐艺术的表现力。她的演唱风格洋溢着上海大都会的清新格调,在氤氲着浓烈时代气息的审美表达中,能征服不同文化层面、不同年龄段的观众。茅善玉这颗沪剧舞台上耀眼的明星正冉冉升起,小苗终于造就成为栋梁之材,上海沪剧院院长这副重担也历史地落到她的肩头。

“我就是樊锦诗”

2010年,上海沪剧院聚焦“一带一路”中外文明交汇的重镇敦煌,决策创作《敦煌女儿》,用作品讲述敦煌研究院第三任院长樊锦诗的故事,讲述她由上海小姑娘到敦煌学大学者非凡的人生历程,讲述敦煌精神乃至中国精神,颂扬改革创新先锋樊

锦诗、敦煌研究院开创者常书鸿、第二任院长段文杰,及樊锦诗忠实的人生伴侣彭金章等敦煌守护者,讴歌这一代新中国知识分子坚守民族文化瑰宝放飞人生理想的博大情怀。

这部剧作的打造是上海沪剧院原创剧目的华丽转身。茅善玉身先士卒,亲率主创团队6次西出阳关,一次次亲赴敦煌深入生活,置身大漠深切感悟敦煌精神,提炼创作素材,体验人物的精神世界。《敦煌女儿》剧组“咬定青山不放松”,历经8年呕心沥血,终于打造出别具一格的沪剧大作。2018年,沪剧《敦煌女儿》以崭新的风貌展现在世人面前,以诗化和大写意的美学风格,将沪剧的美学品位提升到新的高度。

茅善玉在剧中饰演从25岁到80岁的樊锦诗,跨越了闺门旦、青衣、老旦三个行当。她抓住唱腔、念白声线的细微差异,抓住不同年龄段女性肢体语言的特征,活灵活现地勾勒出青年、中年、老年的多重人物形象。而且,伴随文本结构的倒叙、插叙、穿越和闪回,在现实时空、历史时空和心理时空之间跳进跳出,随着镜头频频更换扮相和造型的改变,天衣无缝地对接,瞬间进入规定戏剧情境,一赶三、一赶四地创造角色,其表演难度可想而知。茅善玉和樊锦诗同为上海人,受到共同的地域文化浸润,彼此更加心领神会,8年间她们已经成为至交。茅善玉的表演淋漓尽致,完全走进了人物内心,在深刻体验人物的基础上,她的表演随心所欲挥洒自如,仿佛“我就是樊锦诗”。可以说,扮演跨度逾50余年的樊锦诗,是表演艺术家的自我挑战,茅善玉获得了极大的成功。

提升沪剧的人文精神和文化品位

广泛吸收电影、话剧、交响乐等外来艺术的精髓,提升了沪剧的人文精神和文化品位。话剧《雷雨》是剧作家曹禺先生巅峰状态的经典作品。1959年,前辈剧作家宗华改编的沪剧《雷雨》大会串演出,以超豪华阵容让人惊艳,老院长丁是娥饰演的繁漪令沪剧迷绝倒。2010年,上海沪剧院重新打造《雷雨》《家·瑞珏》《日出》三部剧作,向曹禺先生诞辰百年致敬。

由剧作家余雍和再度改编、曹其敬执导的新版沪剧《雷雨》,四代演员同堂的出色演绎,依然让人惊艳。人到中年的茅善玉领衔主演繁漪,颇得宗师丁是娥的真传。她兼具丰富的人生阅历和唱念做表的深厚功力,诠释作品中“最残酷的爱和最不忍的恨”,诠释这个不幸的女人由心存

奢望、一再克制隐忍,到忍无可忍、无路可走,最终像夏日的大雷雨一般挟雷霆万钧之力总爆发的心路历程。茅善玉把控人物的情绪变化层次分明,分寸拿捏适度,借助唱腔、念白、台步、眼神,透过一颦一笑、一指一戳、一站一跪,能把人物情绪和情感的细微变化,人物爱恨情仇的复杂内心、人物极度压抑一触即发的心理风暴,准确地传达给观众,不温不火恰到好处,折射出沪剧表演艺术家的独特魅力,标志着茅善玉的艺术造诣进入了炉火纯青的境界。凭借《雷雨》中繁漪角色的出色创造,茅善玉再次摘取中国戏剧“二度梅”桂冠。

可以说,沪剧《雷雨》以沪语说白加沪剧腔调演唱,在擅长表达人物情感起伏跌宕的赋子板、清板等多姿多彩的节奏对比中,在领唱、独唱、齐唱、对唱、二重唱、三重唱、合唱等丰沛艺术表现手段的对比与统一中,对人类感情世界的无比丰富性和人性的无比复杂性与深刻性,予以细致入微的描摹和淋漓尽致的揭示。我以为,沪剧《雷雨》戏曲化的艺术表达手段,能更深入地开掘角色的内心世界,更适应当代观众的审美情趣。

老院长丁是娥领衔主演的沪剧《罗汉钱》与《雷雨》是两部里程碑式的作品,为上海沪剧院现代戏创作打下了深厚的根基。茅善玉任院长以来,坚定地继承上海沪剧院优良传统,执着追求与时代同行、与人民同心的艺术理想,紧紧围绕红色文化、海派文化、江南文化,努力寻找传统和现代的契合点,全力推动沪剧艺术的创造性转化和创新性发展。上海沪剧院的艺术建设方针,坚持“以剧目建设促进人才培养,以人才培养保证剧目建设”,剧目建设和人才培养双管齐下齐头并进,力求在创排一批优秀剧目的同时,锤炼出一支艺术素养高、视野开阔的创作演出队伍。

将培育更广阔的沪剧观众土壤视为当务之急

2014年,剧院以甲午海战为历史背景,重点打造原创剧目《邓世昌》。该剧的创作主旨是告慰北洋水师葬身海底的英烈,为120年前中国海军先驱者立心、立德、立言。《邓世昌》主体风格犹如“铁板铜琶,唱大江东去”,阳刚、豪迈、悲壮,相比沪剧擅长吴侬软语的温婉柔美,倾情于卿卿我我、小情小爱的家庭伦理剧,多以“西装旗袍戏”与“才子佳人戏”取胜,情趣迥异。这是一部男人戏,朱俭饰邓世昌、李建华饰刘步蟾、凌月刚饰李鸿章、钱思剑饰丁汝昌,浓墨重彩地勾勒出北洋水师英雄群像,也锤炼了上海沪剧院实力派男神阵容。茅善玉有眼光、有胸襟,果敢地突破因循保守的思维方式,大胆开拓创新,拓宽沪剧表现生活的题材,迎着时代性、人民性和现代性的召唤,迈出了坚实的步伐。这次创作实践也是沪剧艺术的一次华丽转身。

如同当年丁是娥、石筱英等宗师倾力培植茅善玉这株尖尖小荷一样,在茅善玉的精心呵护下,年仅20岁上下的新人洪豆豆、金士杰等已浮出水面,进入公众视野。青葱岁月的洪豆豆已连续成功地扮演重要角色,她在沪剧《雷雨》中饰演四凤,在《魂断蓝桥》中饰演玛拉,在《回望》中饰演女一号田玉梅等生动形象,一个未来的沪剧当家花旦似乎初现端倪。

茅善玉清醒地认识到,上海沪剧院承载着上海东方大都会的历史和文化,传承、保护和发展沪剧艺术任重道远。她已将培育更广阔的沪剧观众土壤视为当务之急。2015年开始在浦东体育馆连续举办三届沪剧艺术节,与观众互动创造出沪语演唱的全民狂欢,让不同年龄段的观众共同领略沪语王国的风采韵致,从亲切的沪语中体认上海本土方言语音和乡音乡情,让这份带着体温的上海地域文化记忆绵延久远。我们相信久久为功,一个沪剧艺术繁花似锦春满园的灿烂明天一定会到来。

关注

4月13日至23日,由来自全国15个省、自治区、直辖市以及中直院团和部队的参演团体带来的,包括话剧、歌剧、京剧、昆曲、评剧、越剧、豫剧、川剧、秦腔、黄梅戏、潮剧、壮剧等12个剧种在内的第29届梅花奖决赛竞演剧目,在广西南宁的五大剧场轮番上演。经过全国推介和层层选拔,最终从44名初评演员中突围而出的17位演员和他们身后的剧团,在短短11天里用真心、真情为所有观演评委和观众带来了一场戏剧盛典。经差额评选,最终13位戏曲演员,单雯、张欢、陈丽宇、蔡浙飞、李小青、傅希如、哈丹、张培培、虞佳、顾卫英、吴素真、林燕云、林川媚,与话剧演员辛柏青、歌剧演员雷佳同获殊荣,共同摘得梅花奖。

感谢生活,感谢“梅花”

回想一路走来的艰辛与磨砺,“首先要感谢生活”——在4月27日举行的获奖者座谈会上,中国国家话剧院演员辛柏青说出了大家的心声。为排演话剧《谷文昌》、演好这个因年代较远史料不足而塑造难度较大的英雄形象,作为演员的他多次下基层,在生活中寻找创作的答案——没有生活,就没有创作的源泉,所以他要感谢生活。与辛柏青不同,来自广东潮剧院第一演出团的林燕云的舞台就在“乡下”,所以她更要感谢生活的赐予。常年奔波在潮汕乡间,尽管也被生活磨砺,但更多的人都在坚持;坚持每年200多场、每次三班倒、每晚超长的四个半小时演出。

“不照顾副院剧团,不照顾行当,不照顾地区,不照顾剧种,不照顾名演员”,自1983年创立以来,梅花奖为推广和传承中华戏剧文化的多样性和广泛性作出了卓有成效的努力。几十年来,梅花奖曾奖掖过的681名优秀戏剧演员,已成为戏剧界的主力军,在遍及全国30个省、自治区、直辖市和香港、台湾地区,引领京剧、昆曲等54个戏曲剧种和话剧、歌剧、音乐剧、舞剧等多种舞台艺术门类的发展。本届获奖的京剧演员林川媚就动情地谈到,有着几百年历史的京剧,曾因缺少与外界的联系,发展极为缓慢,新世纪以来,自第一朵梅花在海南绽放后,就不断有名导演、名作家、名老师到当地排练讲课,京剧的发展也因此得到了极大推动。

在本届获奖者中,来自广西戏剧院的哈丹凭其在壮剧《李云崖》中的高难度表演,代表这个2006年即加入首批国家级非物质文化遗产名录的小剧种首次登上了梅花奖的领奖台;来自新疆生产建设兵团豫剧团的“90后”“闺门旦·青衣”张培培,则首次代表新疆维吾尔自治区实现了梅花奖的突破。从小在剧团长大的哈丹说,她要用实际行动让壮剧这个因老艺人的相继离世濒临断代危机的少数民族特色剧种得到更多人的了解和喜爱。13岁考入艺校,16岁扎根边疆的张培培表示,在新疆这个多民族地区,艺术却可以在不同民族、不同语言间勾联起文化、情感交流的纽带,她和她的同伴们希望未来在新疆继续生根发芽,把戏剧的魅力带给更多人。

因为有爱,所以奋不顾身

“手眼身步法”的程式中蕴显的独特美学、中华戏曲中几十年积淀传承的智慧与哲学,就是中华文化中最有魅力并吸引

继承传扬中华戏剧艺术的神与魂

□本报记者 路斐斐

一代代华夏子女的文化精髓。”第8届梅花奖得主、本届梅花奖评委邓宛霞谈到。1990年,适逢徽班进京200周年纪念,少年时即迷上戏曲、拜京昆大师俞振飞学习昆曲的邓宛霞,为和全国其他剧团一样能晋京演出、竞逐梅花奖,在中国香港首次成立了香港京昆剧团,终于梦想成真。30年过去了,伴随着改革开放,梅花奖也走上了新的发展道路。从1994年增设“二度梅”奖项、2000年增设“二度梅”奖项,再到2002年增设“三度梅”,及至2007年从“每年一评”改为“两年一评”,与曹禺剧本奖并列成为中国戏剧界的两大奖项,特别是历经2015年有关方面对文艺界评奖的管理改革,如今的梅花奖在削减奖项、增加含金量之后,社会影响力也在重新提振。而对梅花奖来说,惟一不变的是代代戏剧人的痴心与深情。

出生于昆曲发源地昆山的顾卫英,此次申梅特选取了昆曲中经典的折子戏。当年从苏州昆剧院进入中国戏曲学院,又转战至北方昆曲剧院;从演员到老师又转回到演员,一路在梨园行里摸爬滚打而来,常被同行称为“女铁人”,但于她而言,自己不过一个平凡女子,支撑着一路走来的只是心中对一个问题执着,那就是“我为什么要拿梅花奖,为什么要在这条路上不惜一切、奋不顾身?”每每思索后的答案只有一个,就是“对昆曲这门艺术的爱”。她说,她是在为自己追逐,也是在为这门古老艺术追逐。昆曲有500多年历史,是中国最古老的剧种之一,但只有越来越多的人去推广,让古老的艺术走近年轻人、走向年轻化,才能使它获得新的生命力,就是我们这些戏曲专业从业者应该去做的事情”。

传承中华戏剧艺术之魂

今年的梅花奖座谈,打破传统,特邀了曹禺剧本奖的获奖者共同参与交流,这在中国剧协分党组书记陈彦看来是非常有意义的:“你们都在书写着中国戏剧的历史”。在他心中,“一个优秀的演员背后一定有一位优秀的剧作家;而一个成功剧作家的背后也一定有一位或多位优秀的表演艺术家。为中国戏剧界的高手们搭建交流融合的平台,是我们为推动戏剧发展应做的举措。”

座谈会上,花鼓戏《桃花烟雨》编剧曹完成表示,戏剧让他学会了独立思考;话剧《遥远的乡土》编剧任新谈到,获得认可让他更坚定了“写真正的生活”的创作道路;儿童剧《山羊不吃天堂草》编剧冯俐认为,一个重要的奖项一定具有引领作用,曹禺剧本奖让剧作家们离戏剧的精神更近了,她更坚定了要关注现实、关注人、真诚创作的理念;闽剧《双蝶扇》编剧王玲说:“真正的创作从来都只有一盏孤灯,我愿所有的聚光灯都照在我的演员身上,当他们获得成功时,就是身为编剧的我的成功。”

中国剧协秘书长崔伟表示,无论我们今天对梅花表演奖还是对曹禺剧本奖的奖励,都是为了引领今天的艺术家们在不断求索的同时,更多一份对理想的坚定与对事业的敬畏,只有不断地追求与创造,我们才能更好地继承并传扬中华戏剧艺术的神与魂。

电影《地久天长》为时代画像

由中国影协主办,《电影艺术》编辑部承办的电影《地久天长》观摩研讨会4月27日在京举行。今年2月,由王小帅执导的电影《地久天长》在第69届柏林国际电影节上揽括最佳男演员、最佳女演员两项大奖,受到业内的广泛关注。影片讲述了患难与共的两个家庭因为一场有隐情的意外被迫疏远,他们在时代洪流下历尽伤痛与不安,最终选择面对真相、坦荡向前的故事。“老百姓的生活以及我们所经历的社会变迁等内容,我一直有机会、有故事就要多拍的,这是我创作的一贯想法。”研讨会上,王小帅谈到,“我在写《地久天长》这个剧本的时候是冲着生活去结构整体的。我是完全全全沉到生活里边,把我所理解、接触到的中国人的生活生存状态、情感状态,还有他们对待这个世界的态度放进去。我希望通过影片中几个家庭的视角,让观众看到这几十年来中国社会发生的巨大变化。”

中国剧协分党组书记张宏表示,《地久天长》在柏林电影节上同时夺得男主角、女主角的奖项,这是中国电影在海外电影节中创造的奇迹,具有里程碑的作用。该片的哲学价值、人生价值、艺术价值会让人久久地思考。与会专家表示,这是一部作者型、风格化、带有史诗气质并且为时代画像的电影。该片的艺术表现既质朴又明确,既内敛又深刻,可以看作是每个人时代、社会人的一面镜子。同时,该片的叙事内容还包含着我们每个人息息相关的生活讯息,比如良性的社会如何形成、情感归属是什么等,是我们研究当代中国社会史、心理史、文化史的宝贵资料。有专家谈到,该片主要演员的表演堪称“教科书”,精准度极高,其中宣布下岗、医院抢救等几个段落的表演把控十分完美。此外,王小帅也在影片中体现出较高的控制力,影片的叙事极为冷静、克制,极少使用音乐,这些都反映出王小帅是在以理性的态度表现自己对社会的观察与反思。(影言)

老北京人的酸甜苦辣话剧《豆汁儿》讲述

5月10日至19日,由中国国家话剧院出品的原创话剧《豆汁儿》在国话先锋剧场演出。作为第五届中国原创话剧邀请展参展剧目,该剧讲述了主人公老北京人老李固守着已祖传了40多年的豆汁儿店,一心想把手艺传承给一对儿女,两代人却因此产生了种种矛盾与新旧观念碰撞的故事。在一地鸡毛的烦恼中,剧作展现了小人物对幸福生活的理解。

该剧由钟海清、潘汛洪、谢可编剧,2017年创排后,曾在北京蓬蒿剧场首演,后加入了国家话剧院青年戏剧创意空间戏剧扶持项目,本轮演出为三度创排。作为剧中“小编剧”一角的原型,钟海清认为剧本传达了一种传统文化的当代精神:家风和技艺,都是不知不觉地在酸中带甜、甜中带涩的生活里悄悄地传承着。作为一部京味儿话剧,该剧7位主创中的5位都是土生土长的北京人,他们在创作中不断加入自己的想法与理解,力求在真实展现北京人生活图景与思想情感的同时,也让新老北京人都能深刻体味到老北京的文化底蕴。导演谢可表示,在本轮创排中,话剧在文本层面又进行了情节创新,同时为体现传统手工艺与工匠精神,剧组还将采风中所学的一些老北京手工艺呈现在了舞台上。舞美设计陈斯用三道边檐木将极具老北京特色的“大取豆汁店”搬上舞台,灵活运用带有老北京特色的鱼骨瓦、大槐树、门墩等元素,镂空的门楼,以一种绘画感的勾线表现形式与京派建筑虚实结合,给观众带来了一种既真实又写意的视觉感受。(路斐斐)

中国评剧院举办公众开放日

5月4日,中国评剧院公众开放日在全国地方戏演出中心小剧场举行。此次活动是庆祝北京演艺集团成立10周年活动之第六届“梦想成真”五月演出季的组成部分之一。此次开放日活动,通过访谈、对话、互动、交流与观众分享剧院60多年来的发展史和原创评剧《藏地彩虹》台前幕后的故事。观众普遍表示,这是一次有益且有趣的体验,通过与剧院、与演员的面对面接触,拉近了文艺与百姓的距离。

中国评剧院成立于1955年。活动当天首先由中国评剧院副院长齐建波带领观众参观剧场(全国地方戏演出中心)。走在回廊上,面对一张张照片,齐建波讲述了剧院的发展历程和德艺双馨的艺术家的从艺经历。让现场的观众尤其是年轻的孩子们对剧院有了进一步的了解,对评剧艺术的传承与发展有了更深层次的认识。穿过时间的“隧道”,行将当下,《藏地彩虹》剧组的主创、主演已恭候多时。《藏地彩虹》是中国评剧院60年来继经典

剧目《金沙江畔》之后的又一部有关藏族题材的作品。故事聚焦于北京医疗卫生援藏事业,抒发老一辈修路、新一辈筑路、新时代医疗援建架“心路”,从原来的骑马援藏,到今天的“组团式”援藏一脉相承的援藏精神,表现新中国成立以来,党和国家对西藏的关怀与投入,积极弘扬老西藏精神,再现汉藏血液于水的情感世界,谱写一曲新时代民族团结的颂歌、老西藏精神的颂歌、生命光辉的颂歌。该剧自2017年12月首演,至今已演出100场,受到了业内人士及广大观众的关注与好评。全新改版的《藏地彩虹》将于6月7日、8日在全国地方戏演出中心再度与观众见面。(京言)