

关注

2019年优秀民族歌剧展演在对待中国当代歌剧何去何从这一点上达成了共识,即对民族歌剧的认同,使中国当代歌剧更加注重现代主义的启发性、历史感的现代性和名著改编的经典性,从而补正了现实题材泥于物象、历史题材陷入虚无、名著改编走向庸俗的短板,推进民族歌剧走向更加成熟的境界。

民族歌剧春花绽放

——2019年优秀民族歌剧展演述评

□王道诚

《平凡的世界》

阳春三月的北京,少有的蓝天白云,一派明媚的春光。继去年3月由文化部主办的2018年优秀民族歌剧展演之后,由文化和旅游部主办的2019年民族歌剧展演又一次在北京举行,这是广大歌剧艺术工作者的一件喜事,更是中国歌剧界的一件盛事。此次展演(以演出先后为序)共有《命运》(中央歌剧院出品,朱海编剧,捞仔作曲,曹其敬导演)、《马向阳下乡记》(青岛演艺集团出品,代路、康海平编剧,臧云飞作曲,黄定山导演)、《平凡的世界》(福建省歌舞剧院出品,杨硕编剧,臧云飞作曲,钟浩导演)、《有爱才有家》(湖北省荆州市公安县人民政府出品,胡应明编剧,王原平作曲,邓德森导演)、《松毛岭之恋》(福建省歌舞剧院出品,居其宏、王保卫编剧,卢荣昱作曲,靳苗苗导演)、《沂蒙山》(山东歌舞剧院出品,王晓岭、李文绪编剧,栾凯作曲,黄定山导演)、《尘埃落定》(重庆市歌剧院出品,冯必烈、冯柏铭编剧,孟卫东作曲,廖向红导演)7部民族歌剧如朵朵春花为首都舞台竞相绽放。

这次展演于3月2日开幕,恰逢3月4日习近平总书记在看望参加全国政协十三届二次会议的文化界、社会科学界委员时强调了四个坚持:第一,要坚持与时代同步;第二,要坚持以人民为中心;第三,要坚持以精品奉献人民;第四,要坚持用明德引领风尚。其中尤其强调:“文学艺术创造、哲学社会科学首先要搞清楚为谁创作、为谁立言的问题,这是一个根本问题。人民是创作的源头活水,只有扎根人民,创作才能获得取之不尽、用之不竭的源泉。”这不仅为破解歌剧界的各种迷茫与困惑,推动中国民族歌剧的健康发展指明了方向,而且对坚持以人民为中心的创作导向,优化当前民族歌剧的生态与格局,建立中国民族歌剧的理论体系和话语体系,具有检阅标准的重大意义。优秀民族歌剧一年一度展演的初心亦在于此。

无论在现实题材、历史题材创作方面,还是在名著改编方面,7部民族歌剧各具特色,多姿多彩。它们或厚重或飘逸,或写实或写意,或深情或趣味,风生水起,春涌波澜,处处闪烁着“不忘本来、吸收外来、面向未来”的光彩。毫无疑问,这是文化和旅游部、各省市自治区各级领导、中国民族歌剧传承发展工程指导委员会和广大歌剧艺术工作者努力学习、贯彻习近平总书记关于“以人民为中心”、“讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄”、“思想精深、艺术精湛、制作精良”、“接地气、传得开、留得住”一系列指示精神成果。

《马向阳下乡记》

现实题材的时代精神。现实主义歌剧侧重于脚踏实地生活,胸怀中华大地,客观地反映现实生活,诚实地表现时代精神,应该是我们这个伟大时代民族歌剧发展的主旋律。有人说,创建家乡企业品牌,造福一方百姓,是一种企业经营独特风景。《命运》感知到这一“时装经营秘诀”,是一种对壮士断腕、自我革命的“虹”品牌的深刻认知,也是对从“江南绣娘”蜕变为“大地绣娘”的一种刻骨铭心的感受,大时代改革开放的春风扑面而来。《马向阳下乡记》精彩纷呈地演绎了第一书记马向阳在偏远的山村进行精准扶贫,古老的大槐树下果熟长出了金子的喜剧故事,忠实地承袭了《小二黑结婚》的优秀喜剧传统。《有爱才有家》则以散点透视方式,将镜头直击一个小人物的大事迹,栩栩如生地表现了“全国孝亲敬老之星”刘德芬20多年来,敬老如父母、爱孤如子女的大爱之歌。这三部以现实主义的客观生活反映时代的精神,用浪漫主义的理想情怀照亮当代中国的民族歌剧,在当前中国歌剧创作多元化态势之下,显得格外春意盎然。

历史题材的当代价值。“歌剧化的历史想象力”无疑是民族歌剧剧种看中的音乐戏剧主张,这一主张的生成与演化的过程,也是理解今年民族歌剧展演的一条重要线索。《松毛岭之恋》中,民族歌剧的两个重要视角,如爱情与人性、革命的关系,以及闽西老区人民为新中国的建立作出的巨大牺牲,被给予了可歌可泣的演绎。《沂蒙山》试图为红色民族歌剧寻找表现抗日战争的新入口,通过淡化硝烟弥漫,不仅再现了那个残酷

《尘埃落定》

人地提醒大家:幸福不是虚无缥缈的理想,而是源自脚踏实地的工作,在平凡的世界里,用一砖一瓦搭建美好的精神大厦。改编于阿来同名小说的《尘埃落定》,带领我们目睹了一个旧社会崩溃前的末世“繁华”,见证了两个时代交替的喧嚣和动荡。当大地重归于宁静、平和,人们也同时实现了新旧两个社会的跨越。两部由名著改编的歌剧在当下都向我们诠释了一个真理:伟大变革的历史车轮永远滚滚向前,势不可挡。

这次参加优秀民族歌剧展演的每部歌剧都有自己的个性走向,同时存在这样或那样的问题,比如文本的戏剧性、逻辑性,唱词的文学性,音乐的歌剧思维,包括腔词关系的处理,依然存在一些不尽如人意之处,但它们在对待中国当代歌剧何去何从这一点上又达成了共识,即对民族歌剧的认同,使中国当代歌剧更加注重现代主义的启发性、历史感的现代性和名著改编的经典性,从而补正了现实题材泥于物象、历史题材陷入虚无、名著改编走向庸俗的短板,推进民族歌剧走向更加成熟的境界。这不是偶然孤立的民族歌剧现象,而是导源于传统中国歌剧与现代西洋歌剧的双向催生,尤其是民族歌剧对中华传统戏曲、民歌、地方戏、民谣等的传承性选择,使它与中国人的道德情操和审美趣味更为切近。

展演是一项惠民工程,也是一项民族歌剧的传承、普及工程。在新时代,我们要将民族歌剧与广大老百姓的现实生活和精神世界连接起来,让民族歌剧成为广大老百姓可以接受、欣赏的戏剧形式;我们要让民族歌剧真正用中国人的音乐讲述中国人的故事,打造具有中国风范的歌剧作品;我们要让民族歌剧成为抒发中国人的喜怒哀乐、凝聚民族文化精神的重要艺术形式。

评点

在「谍战」中探索京剧现代戏

——评京剧《北平无战事》

□张之薇

如果说,上世纪60年代,如何用戏曲表现现代生活,是上海京剧院创作现代戏时的探索重点,那么在今天,当现代戏和现实题材成为重要的创作导向,除了探索如何用戏曲程式表现现代生活,还要探索如何在固有的现代戏类型题材中开拓出新层次。这无疑为上海京剧院这样的京剧“龙头”院团剧目生产时需要考虑的。之前曾有《浴火黎明》对“红色题材”中正面革命者形象给予了新维度的诠释,而近日上演的《北平无战事》更是将现代戏题材延伸到了“谍战”领域,不得不叹服上海京剧院对题材选择不拘一格。

由编剧刘和平根据自己的同名小说改编的电视剧《北平无战事》,一经播出随即拥有了良好口碑,大IP效应,自然让京剧《北平无战事》一经立项就引起关注,但也拉高了观众期待值。所以,创作《北平无战事》无论是对上海京剧院,还是对编剧龚孝雄、导演王晓鹰都是一次更高要求的挑战。

由文学到戏曲,由影像到舞台,由80万字到两个半小时,这个转换是质的而非量的,没有足够的创造不可能完成这个任务。正如原作者刘和平对编剧龚孝雄所说:“你要像蚕吐丝一样,把我的戏当成桑叶吞进去,然后你自己吐丝,把属于京剧《北平无战事》的‘丝’吐出来。只要戏好看,什么都可以改,你要有再创造。”再创造,不仅仅是因为艺术形式发生了变化,更重要的是纵然站在巨人的肩膀上,编剧依旧要懂得另辟蹊径,发挥创造性,找到主体性。目前看首演的《北平无战事》,虽然还有一些可以改进的地方,但是我们看到了创作者并非亦步亦趋,而是充分发挥了自己的创造。

首先,编剧对结构删繁就简,找到属于京剧《北平无战事》的主线。在电视剧中,因影视艺术本身的特质,结构庞杂,线索众多可以发挥影像的优势,在这样的铺叙中把人物一个个串联起来,从而讲述一个惊心动魄的故事,而戏曲作为舞台艺术,围绕核心主线和核心人物推进叙事则是极其必要的,所谓“立主脑,减头绪”,纵然是群像式架构,过于庞杂也是舞台的大忌。于是,编剧龚孝雄不仅大胆删掉了一些枝蔓人物,还将原作中并非主角的谢培东设置为京剧中的一号人物,而且为使人物更加丰满,将原作中崔中石营救方孟敏的情节合并给了谢培东,以谢培东、方孟敏等地下党员和国民党内部徐铁英等贪腐势力的斗争为主要线索展开叙事。这样的结构设置无疑是与戏曲叙事相吻合的,不仅有利于故事的脉络清晰,更重要的是利于演员表演的发挥。

怎么让演员的表演有更大的发挥空间,是戏曲编剧在一度创作时就需要考虑的,有的时候“因人设戏”也是必要的。《北平无战事》中谢培东由上海京剧院著名麒派老生陈少云出演,麒派艺术本身在刻画复杂人物上

就有优势,情感充沛的唱做,宜浓烈宜深沉,自然对于塑造谢培东这个复杂的人物,具有多面性的人物是有优势的。所以,我们看到在作为北平分行李身份出现时,谢培东呈现的是内敛而圆滑;而作为地下党员身份出现时,他则更为大气。其身段工架、一举一动皆蕴含着麒派艺术的精神。而戏曲中能够充分发挥表演空间的段落一定是与人物的情感紧密相连的。在剧中,“跑车”这段唱做并重的表演,无疑充分发挥了麒派表演艺术。当徐铁英拿谢木兰的生命要挟谢培东之时,谢培东气愤难掩,此时雷声陡起,演员转场,陈少云在无法借助舞台的情况下,借用角色的袍襟以及麒派传统戏中的身段,运用“圆场”、搓步、疾步等动作,并与车夫的矮子步配合,将谢培东这一人物的悲痛、愤懑、急迫、心焦充分表现了出来。一段“跑车”舞,不仅跑出了人物的心情、年龄感,还跑出了外在的环境感。这就是戏曲应有的样子。

以情动人从来都是戏曲的根本。那么,这个情感究竟应该如何表现呢?长期以来,我们的现代戏受“样板戏”模式的影响,突出个体人的情感方面普遍欠缺,或者扁平,导致剧中人物无法真正被观众认同。而今天,面对“谍战”题材电视剧的人物塑造所需要的巨大突破,戏曲创作者们如果仅仅满足建立正反、敌我、光明与黑暗这种二元对立的世界,或许就是创作观念的局限了。

在京剧《北平无战事》中,我们欣喜地看到编剧对谢培东和方步亭这两个人物私情感线的挖掘。谢培东和方步亭,一个是打国民党内部的北平分行李,一个是国民党中央银行北平分行李;一个是地下党,一个是国民党要员;表面上是连襟,而实际上因为立场不同属于对立方。怎么样表现他们人物关系的复杂性,摒弃脸谱化是关键。编剧为谢培东铺设了情感线——谢培东之于女儿的爱,方步亭之于儿子的爱,让这种私情感的表达来丰富人物质感。剧中,谢培东对女儿的爱是复杂而隐忍的,但是当自己的女儿被党通局杀害之后,他所有的悲愤倾泻而出,一段“反二黄”,接“慢板”,再接“原板”唱出了过往的艰辛,唱出了他心底对亲人的爱。一个为革命事业失去了自己的妻子,现在又失去女儿的父亲形象立了起来,这个地下党形象是有血有肉的,也是可以令我们观众产生共鸣的。

值得一提的是作者对方步亭这个人物的塑造。在《北平无战事》首演中,方步亭这个人物的塑造还带有脸谱化痕迹。而实际上,方步亭作为国民党要员,在社会即将崩溃、大厦将倾的时刻,作为中央银行北平分行李,方步亭是最真切看到国民党腐败的“那一个”,作为一个哈佛大学经济学博士,他应该是为这个党心痛的。在修改稿中我看到了变化,一个更为复杂的、处于正反对立之间的丰满形象立在了舞台上,而他的“圆形”正是对那个历史转型期各色人生态的最佳注脚。

今天,对于涉及国共两党斗争的“谍战”题材来说,跳出国共两党斗争局限性的最佳方法就是把目光定焦在“人”上。那么,处于历史转型期的人究竟是怎样的?我想,让每一个正面的人、反面的人,或是灰色地带的人都具备合理的情感和内心动机,然后让观众从正义的价值观中获得情感认同,这是必要的。

新创曲剧《太平年》在京上演

由王新纪编剧、顾威导演,再现北京西城胡同里人情冷暖、追寻中国共产党初心的新创曲剧《太平年》,近日在北京天桥剧场上演。

作为由老舍先生命名的地方戏剧种,北京曲剧由北京流行的曲艺单弦牌子曲为主发展而成,以生活气息浓郁见长,自新中国成立以来,已在舞台上留下了《骆驼祥子》《龙须沟》《正红旗》等经典剧目。顾威表示,《太平年》中所写的北京西城故事跟观众熟悉的老舍先生笔下的北京南城生活不太一样。希望能以此剧讲好一个新的老北京的故事,让演员和观众能在北京地方戏的文化魅力中,回望历史,感受70年来家国的巨大变化并有所收获。76岁的北京曲剧作曲家戴颐生谈到,要表现好特定历史时期特定地区人民的生活状态,无论在文本、音乐还是表演上,创作者都会遇到许多挑战;在该剧作曲方面,她坚持两点,一是风格、韵律上一定要体现剧种的唱腔特点,追求北京韵味儿,二是要通过不同唱腔准确塑造好不同人物的性格和形象。

据悉,《太平年》的创排恰逢北京市曲剧团成立35周年,对剧团来说,不仅是拓宽创作题材、锻炼

演员队伍的一次有益尝试,也是走进广大群众特别是年轻观众的一次主动努力。王新纪说,该剧的创作始于10年前新中国成立60周年之际,10年后该剧的创排被重新提上日程,其间所跨越的也是北京演艺集团自成立以来所走过的10年。作为集团旗下的九大艺术院团之一,此次《太平年》的上演亦属集团第六届“梦想成真”五月演出季的一部分。(路斐雯)

王雨晨 摄

5月10日,由北京师范大学艺术与传媒学院主办的网络影视叙事、视听与传播研讨会暨网络影视研究中心成立大会在北京召开。来自业内的30多位专家学者围绕网络影视未来发展形态、网络叙事的历史沿革、网络电影的内容重构、电视媒体融合发展、网络自制综艺节目的现状和责任、亚文化与网络剧发展等话题进行了深入探讨。

北京师范大学艺术与传媒学院院长胡智锋表示,网络影视是近几年在学界和社会上影响广泛和特别受到关注的一个领域,它改变了整个艺术和传媒的生态,也改变了社会生活的生态。网络影视研究中心的成立,是网络视听领域研究的一个阶段性的展示,也是开启进一步的研究、为学院的学科建设、网络影视研究和相关的人才培养、社会服务等多方面的事业的新起点。

网络影视叙事、视听与传播研讨会是张智华教授主持的国家社科基金艺术学重大项目“中国网络电影、网络剧、网络节目研究”的活动之一,研讨会和网络影视研究中心的成立,旨在聚焦网络影视的现状和发展,探讨在互联网大背景下,网络影视在叙事、视听、传播等方面的特点,为我国网络影视发展提供学术性支持。

(段文婷)

作为北京文化艺术基金2018年资助项目,由梅兰芳纪念馆出品,梅兰芳纪念馆与北京琴宗文化艺术有限责任公司联合制作的京剧·古琴跨界艺术《琴芳梅兰》5月10日、11日在清华大学蒙民伟音乐厅上演。该作品由梅兰芳纪念馆馆长刘祯出品、策划,古琴名家杨青担任艺术总监并领衔主演,携手京剧名家、梅葆玖先生弟子胡文阁、刘维,用古琴演绎表演艺术大师梅兰芳经典唱段,梅兰芳曾孙梅玮执导。此外,还邀请了京剧舞蹈院优秀笛箫演奏家喻晓庆、青年古琴家吴雪盟、青年笛箫演奏家丁若琦加盟演出。该作品以梅兰芳经典京剧唱段为蓝本,经过重新打谱,以古琴演奏、京剧演唱及文化讲述的形式演绎梅兰芳唱腔经典,实现京剧“梅派”艺术与古琴的对话,旨在探索如何创造性转化、创新性发展中华优秀传统文化与民族艺术。该作品曾于2018年首演于梅兰芳纪念馆,后于国家大剧院小剧场、知音堂、民族宫大剧院等处为首都观众奉献过“庭院版”、“剧场版”等不同版本的演出。(艺讯)

北师大成立网络影视研究中心