

福建京剧院的艺术探索

景俊美

近期,“福见好戏”福建京剧院优秀剧目展演,将近十年的代表性剧目进行了为期一周的演出,获得首都观众的盛赞。

国家一级演员孙劲梅是福建京剧院的领军人物,此次展演的程派代表性剧目是《锁麟囊》《碧玉簪》《白蛇传》《红鬃烈马》。这几部剧目不仅是程派代表,还是戏曲艺术的经典。比如《锁麟囊》的《春秋亭》一折中,“西皮二六”接“西皮流水”共五十句的唱腔,铺陈了一个有爱心、知冷暖的富家小姐的细腻心理。优美的旋律和跌宕的节奏最能体现程派唱腔的艺术特点。孙劲梅在表演时继承了程派幽咽婉转、低回曲折的唱腔特点,并根据自己的嗓音条件,实现了个性化阐释,殊为不易。

在新编剧目《北风紧》中,孙劲梅饰演外刚内柔的完颜标艳。这样的人在以往的程派戏中从未出现过。如何塑造好这一人物?流派在此是一种支撑,但又不是唯一的支撑。比如,唱腔上的新创与雕琢、跨行当的融入,等等,使舞台上的完颜标艳成了独有的“这一个”,既具有青衣的本色,又融合了刀马旦的气质,既细腻又刚劲。《才女鱼玄机》同样延续了用程派艺术创造新角色的艺术之路,一方面将传统程派青衣的表演化在新人物身上,另一方面根据剧情和人物需要,吸纳了花旦等其他行当的表演,创造了一个融豪情与痴情、传奇与现实于一体的鱼玄机形象。2013年,孙劲梅因新编历史传奇剧《才女鱼玄机》第一次荣获梅花奖。

福建京剧院诞生于1948年,70多年来排演传统戏与新编戏600余出。新创剧目《东邻女》曾荣获原文化部的奖励,《真假美猴王》被拍成戏曲电影。新编现代戏《山花》荣获了“五个一工程”奖、“文华新剧目奖”等多项大奖,《北风紧》获“五个一工程”奖、“文华大奖特别奖”、第五届中国京剧艺术节一等奖、“中国戏曲学会奖”等,还入围了国家舞台艺术精品工程,主演田磊也因此荣获梅花奖。

此次进京展演,福建京剧院还推出了折子戏专场,包括《林冲夜奔》《状元媒》《李逵探母》《十八罗汉收大鹏》等。《夜奔》十分考验演员的功底。动作上,一出《夜奔》有几百个动作;表演上,要翻扑跌宕、边歌边舞,且历史上珠玉在前的表演者甚多。工武生的李哲前演林冲,后演大鹏,彰显了过硬的基本功。一出《夜奔》,将林冲有家难回、有国难投的无奈心境,演绎得酣畅淋漓。戏中人物林冲兼具长靠和短打两个行当,李哲较好地融合了这两个行当的艺术特点,表演得浑然天成。刘泳渤工青衣和刀马旦。她在《碧玉簪》中饰演丫鬟小惠,在《白蛇传》中饰演“游湖”“结亲”“惊变”中的白娘子,在《红鬃烈马》中饰演“银空山”中的代战公主。三个角色、三个行当、三种风格,观众能真切地捕捉到从角色身上生发出来的艺术光彩。

在传统戏展现出行当齐全、流派纷呈的特点外,福建京剧院的现代戏创作也迈出坚实的步伐。新编现代京剧《林祥谦》塑造了中国工人运动的先驱林祥谦的艺术形象。老生张萌完成了从传统戏到现代戏的完美转型,孙劲梅则甘当绿叶,烘托出一片崭新的艺术天地。

福建京剧院一步一个脚印走过了七十多个春秋,近年来更是佳作迭出。相信福建京剧院的艺术道路会越来越宽广。

(作者为北京市社会科学院副研究员)

图为《锁麟囊》剧照。景俊美供图

扎根城乡基层 传递温暖力量

武少民

▲男高音歌唱家王宏伟(前排右)带领天津音乐学院“红色文艺轻骑兵”,在盘山脚下为群众演出。

刘东岳摄

▶天津音乐学院“红色文艺轻骑兵”在天津市和平区新星小学为农民工子女开展“美育小课堂”文艺辅导。

汪幼漪摄

▼《永远的新娘》剧照。

金仲摄

喜欢的歌儿,奏老人们喜欢的曲儿,大家是真高兴。

“红色文艺轻骑兵”还积极发挥专业特长,精准对接需求,为天津市海河医院等医疗卫生系统医务人员开设“团体音乐心理减压工作坊”,为医护人员子女开展天音“成长守护”行动和公益家教服务。

以老院长王莘和杰出校友施光南等为代表的老一代音乐家们,创作了大批反映火热社会生活、民族风貌的优秀作品,留下了“文艺为人民服务”的优良传统。65年来,天津音乐学院始终坚持这一传统,带领学生走进工厂、农村,将“音乐会”唱响在修筑海河堤防的工地上……

深入生活、扎根人民,是新时代优秀文艺创作的“锦囊”

话剧《赵一曼》公益演出数十场,观众覆盖机关干部、部队官兵、大中小学、城市建设工人等上万人。“那是一段悲壮的历史,观看的过程中多次留下滚烫的泪水”“是赵一曼等革命先辈让我们有了如今的美好生活,我们要主动肩负起中华民族伟大复兴的历史使命”……这些观后感,一直鼓舞着天津音乐学院的师生们。为更好地开展党史学习教育,学校设立了“沉浸式”文艺党课,排演了革命历史题材话剧《赵一曼》,并将话剧舞台搬到军营,与广大官兵重温英雄赵一曼的故事。精彩投入的演出让全体官兵备受鼓舞、士气高昂,现场多次响起热烈掌声。

作为教育部“音乐党史”系列活动天津区域牵头高校,天津音乐学院充分发挥文化艺术感染人、教育人的功能,在经典巡演、重点联播和“云端”汇演等红色主题演出中精心选择曲目,既保留广受好评的经典曲目,又根据观众年龄、职业特点和喜好,灵活安排有针对性的曲目,累计演绎红色音乐200余首。情景诗朗诵《狼牙山五壮士》,入选教育部第五届

《传承的力量》“七一”特别节目;朗诵作品《谁是最可爱的人》《吹号者》《红船颂》等,获得天津市学校美育实践课堂展演活动一、二等奖,等等。这支“红色文艺轻骑兵”,紧跟时代发展要求,精准对接群众需求,通过文艺演出,让红色文化春风化雨,润物无声,取得良好传播效果。

讲述沂蒙红嫂事迹的原创舞剧《永远的新娘》,一经演出就广受赞誉。火线入党、抗击日寇、汶水架桥、转运伤员,一幕幕情景再现,离不开创作团队的精心构思和编排。该剧由天津音乐学院舞蹈系副教授王达等领衔创作,由所在系部的本科生在舞台上演绎。喝着滔滔沂河水、嚼着煎饼在沂蒙山区长大的王达,2005年进入天津音乐学院舞蹈系任教,长期从事教学与创作工作。为了创作出精品,他带着导演组到山东蒙阴县野店镇采风。在这里,他们遇见了沂蒙红嫂的后代。得知是要创作编排有关沂蒙红嫂的民族舞剧,老乡们聚拢过来,争先恐后地讲述当年支前抗战故事。

热情的老乡拿来了刚摊好的煎饼。一位老大爷把家里的独轮车也推了过来,手把手教主创人员如何使用。老大爷说:“当年打仗的时候,独轮车为革命做过贡献。这辆独轮车你们推回天津吧,希望能给你们排舞剧出点力。”

深入生活、扎根人民,是新时代优秀文艺创作的“锦囊”。“我们近期要去临沂等革命老区,给父老乡亲们演出,让他们看看当年的‘红嫂’。”王达说。

“结对子、种文化,我们一直在路上”

刘新竹是蓟州区尤古庄镇大龙卧村中心小学的学生,和村里很多孩子一样,她从小就喜欢唱歌,但苦于学校一直没有专业音乐教师,演唱技能很难提高。

2018年,天津音乐学院声乐系“红色文

艺轻骑兵”小分队来到了学校。他们不仅带来音乐课,还带来资金,改建音乐教室,购置教具,修缮教师宿舍。他们在学校建立了帮扶支教基地,以声乐系师生轮换的方式长期“驻扎”。

声乐系学生戴存翔是小分队中的一员。他每次来给孩子们上课,都要乘坐3个多小时大巴车,再换乘三轮车。戴存翔说:“走到基层,接触了孩子,我才真正懂得了奉献的意义,找到了自我价值。结对子、种文化,我们一直在路上,永远不会止步。”

在小分队的精心指导下,刘新竹和同学们学会了专业的气息控制和发声方法,还组建了合唱团。“红色文艺轻骑兵”播下的这颗音乐种子,正在田间沃土生根发芽。

2021年,天津音乐学院54名师生组成援疆实习支教团,奔赴新疆和田地区开展支教工作。“我守望麦田,不是为了收获,而是把自己融入那无尽的麦浪。”钢琴系2018级本科生赵予濛援疆归来,在日记里写下这样一句话。

两年前,赵予濛报名“红色文艺轻骑兵”,前往新疆支教。从那一刻起,他就一直在思考如何用音乐与当地的孩子们对话。尽管知道当地学校有琴,赵予濛还是通过勤工俭学买了一台电钢琴,从天津背到新疆。起初,学生们喜欢静静听,慢慢地开始主动点歌,让小赵老师弹。“那里的孩子对音乐很敏感,听到熟悉的节奏和旋律,就会跟着唱起来。”赵予濛说。支教结束时,他将电钢琴留在了新疆。他相信,琴能带着自己的音乐和梦想,像种子一样扎根发芽。

2021年11月18日下午,天津市昆明路小学音乐教室里响起充满童真的歌声。这是“红色文艺轻骑兵”走进昆明路小学开展课后服务活动,辅导孩子们学唱原创合唱作品《党的故事在心里》。面对小朋友,师生们以活泼的“音符手势”开启课程,寓教于乐,一下调动起孩子们的情绪。独唱《多情的土地》用美声唱法表现音乐的美感,孩子们情不自禁地喝彩。“你们会唱《我和我的祖国》吗?”“会!”孩子们齐声回答。于是,在钢琴伴奏下,所有人一起唱起这首歌。

开展艺术教育,是为国家培养德艺双馨的文艺人才。“红色文艺轻骑兵”的优秀队员们,毕业后也积极响应号召,投身基层志愿服务。天津音乐学院艺术管理系2020届本科毕业生陈泽焱毕业后,作为“西部计划”志愿者赴西藏拉萨。她说:“参与‘西部计划’和参与‘红色文艺轻骑兵’的意义一样,就是在壮美的土地、在基层的大舞台上,践行使命、奉献青春。”

推动线上线下同频共振,让更多人拥抱艺术

4月的校园,海棠花开,乐声悠扬。“红色文艺轻骑兵”正在举办民族歌剧名师讲堂,邀请男高音歌唱家阎维文等深受群众喜爱的名家走进学校授课。

师生席地而坐,与名师面对面,同时,广大音乐爱好者与名家也在线上进行互动。在两个多小时的专家现场教学中,阎维文指导学员练声,引导大家养成更科学、更良好的发声习惯,还演唱了歌剧《长征》中《我的爱人你可听见》《寒夜中》等经典唱段。

一端,是现场的生动分享;另一端,是线上直播间里的热闹非凡。

“线上直播普及性之广,已让‘云端’成为我们‘红色文艺轻骑兵’文艺惠民最直接、有效的方式之一,正在发挥着越来越重要的作用。”王宏伟说。今年天津音乐学院再次复排民族歌剧《同心结》,也将邀请工人、农民、大中小学等爱好者走进剧院观看,还将通过直播进行展演。

“红色文艺轻骑兵”开展的系列线上直播活动场面一直很火爆。2022年,天津音乐学院“红色文艺轻骑兵”首次采用线上直播形式,举办了“与人民同行 为时代放歌”纪念《在延安文艺座谈会上的讲话》发表80周年专题研讨会和“回响——天津音乐学院庆祝中国共产党成立101周年交响音乐会”,200多万网友在线实时观看,共享红色视听盛宴。他们充分利用融媒体平台,推动线上线下同频共振,让更多人拥抱艺术。

“天津音乐学院‘红色文艺轻骑兵’要演绎更多接地气、传得开、留得住的优秀作品,用更多方式、服务更多基层群众。”谈到“红色文艺轻骑兵”的未来,王宏伟信心满满。

核心阅读

人民需要艺术,艺术也需要人民。天津音乐学院组建“红色文艺轻骑兵”以来,组织开展声乐、器乐、话剧、舞剧等公益文化活动500余场,为群众送去温暖和力量。

在乡村学校,他们不仅带来音乐课,还带来资金,改建音乐教室,购置教具,修缮教师宿舍。他们在学校建立了帮扶支教基地,以声乐系师生轮换的方式长期“驻扎”。

田埂边,歌曲铿锵;高原上,乡音袅袅;海河畔,引吭放歌激情豪迈;边防连队中,战歌嘹亮情洒边关……这支天津的“红色文艺轻骑兵”,深入城市、乡村,甚至到达祖国的边疆,不断扩展自己的舞台,播撒艺术的种子。2022年,天津音乐学院“红色文艺轻骑兵”演艺中心成为天津市首批新时代文明实践基地,越来越多师生扎根基层沃土,寻找音乐的灵感,讴歌伟大的时代。

人民需要艺术,艺术也需要人民。天津音乐学院组建“红色文艺轻骑兵”以来,吸引了音乐、舞蹈、戏剧影视等15个教学系部以及附中1000余名师生,每年有计划、多层次、多形式地走进校园、社区、军营、乡村、企业等,组织开展声乐、器乐、话剧、舞剧等公益文化活动500余场,为群众送去温暖和力量。

“群众在的地方,舞台就应该在”

秋风乍起,秋雨绵绵。2021年“中国农民丰收节”到来之际,一辆演出大篷车行驶在天津市蓟州区山间。彼时,刚上任不久的天津音乐学院副院长、歌唱家王宏伟,带领“红色文艺轻骑兵”走进蓟州区官庄镇,在盘山脚下为当地农民送上一台“学史力行 助力乡村振兴”的文艺演出。

顾不上一路劳顿,师生们手脚麻利地卸车装台,又迅速上妆、换装,精神抖擞地登台演出。观众们打着伞、穿着雨衣,在台下欢呼。

一位50多岁的大姐紧紧拉着王宏伟的手,迟迟不愿放开。她激动地说:“从来没想到,平时在电视里才能看到的艺术家能来到田间地头,专门为我们演出。”

雨一度下得很大,但没有一个人离开。“我深深感受到了百姓对于艺术的渴望。群众在的地方,舞台就应该在。我们一定经常带着学生把最好的演出送上门。”王宏伟说。

2021年重阳节,天津市宝坻区牛家牌镇吴家牌村,歌声飞扬,热闹非凡。男声独唱《在那遥远的地方》雄浑质朴,手风琴独奏《牧民之歌》热情奔放,二胡合奏《赛马》《战马奔腾》气势磅礴,古筝重奏《渔舟唱晚》婉转悠扬……“红色文艺轻骑兵”走出校园,送来精彩的文艺演出。

参加演出的同学们还提前为老人准备了重阳糕。“我们年纪大了,虽说吃穿不愁,但有时会感到孤单。”69岁的村民吴定河说,同学们把演出送到家门口来,唱老人们

艺坛