

香港艺文观察④

中西文化交融的香港，催生出有着独特气质的香港戏剧。作为香港戏剧圈的“老大哥”，1977年创立的香港话剧团是香港历史最悠久、规模最大的专业剧团。建团40年来，香港话剧团制作剧目超过300个，其中一半以上为原创作品。他们以原汁原味的本土题材、扎实的表演，形成鲜明的“港式”风格，受到观众的喜爱。有戏剧评论者说，在选择困难的情况下，去看一场香港话剧团的戏总能收获意外惊喜。

话剧《最后晚餐》剧照

政府资助公司化管理

因为《最后晚餐》和《都是龙袍惹的祸》，演员刘守正在内地知名度越来越高。今年春天，他再度随着音乐剧《顶头锤》来到北京，在剧里他饰演一位草根足球队员。这个角色对他意义重大，曾让他在2009年斩获香港舞台剧奖的最佳男主角。那时，正是他加入香港话剧团的第8个年头。

2001年，刘守正从香港演艺学院毕业，进入香港话剧团。那一年，香港话剧团正进行大刀阔斧的改革，由政府化转向公司化。改制后的香港话剧团有限公司，由香港特区政府税务局长签署文件豁免交税。

香港话剧团的改制是为了增添活力，按现代企业制度运作，并非为了减少政府投入。这些年来，政府拨款仍旧占到60%，其余收入包括商业赞助、票房、外展及戏剧教育收入等。在管理上，公司化后的话剧团也由政府部门领导改为理事会领导，聘用艺术总监和行政总监，分管艺术创作和行政工作。

此后，香港艺术团的制作方向也更加清晰，那就是以主流剧场制作作为艺术定位，以均衡多元剧目为编排方针，以市场消费为导向为营销策略，翻译和改编外国古典及近代戏剧，同时致力推介优秀的中国剧作，推动和发展香港原创剧。以前，有人误认为香港戏剧以翻译和改编为主，实际上并非如此。以香港话剧团为例，建团以来制作的300多部剧中，一半以上都是原创。2017—2018年剧季的13部剧中，就有10部是原创的。

17个演员四五百场戏

不只原创剧目比例高，香港话剧团单个演员的“表演生产率”高，也是非常有名的。

目前，香港话剧团的全职演员只有17个人。他们每年排演的剧目在15到20个之间，演出场次可达四五百场，对于资深演员来说，演完一部戏后休息四五天，接着演另一部戏是常态。像刘守正，一年基本有300天以上不是在排练就是在演出。

“每个演员都有自己稳定的观众群，舞台带给他们的成就感是别的行业很难给予的。”香港话剧团现任艺术总监陈敬权告诉记者。据他介绍，香港舞台剧演员很少像内地演员会跨界影视表演，一来是这个职业让他们有幸福感，二来在香港，明星和舞台剧演员的界限还是比较清楚的，舞台剧演员是演比较实在的戏。

正因为能够保持专注的态度，以饱满的热情扎根到舞台上，使得香港话剧团的一众演员都拥有出色的基本功和舞台掌控力。

以内地观众较为熟悉的《最后晚餐》为例，剧中对日常生活细节的极度还原、高密度的对话，如若不是用心打磨，很难做到对肢体、情绪、语气的细腻而到位的拿捏。剧中几次长久的沉默，演员的表演非但没有让舞台冷场，反而让观众沉浸在其营造的氛围中，令人印象深刻。

推动本土原创新生力量

备受好评的《最后晚餐》是香港话剧团典型的“黑盒子作品”——现实主义题材，小制作，有浓郁的港式风格。

黑盒子剧场，是19世纪欧美兴起的一种小剧场模式，在内地也发展了30多年。香港话剧团的黑盒子剧场是在办公室楼上租的一个狭小空间。原本用来排练，后来改为小剧场，能容纳100多位观众。坐席可以根据剧情需要调整成一面、两面、三面、四面。现在除了被剧团用来自制一些实验性剧目，也提供给香港戏剧工作者进行新题材的创作——他们把这一工作称为“新戏匠”计划，旨在培育香港戏剧新生力量，包括编剧、导演、演员及不同的设计岗位。

“我们希望通过剧场艺术不设规限的探讨手法，为观众提供更多富创意和重文本的作品，从团员或合作者的创作过程去发掘、探索和发展的可能。”陈敬权表示。

曾经在香港演艺学院执教20年的他，对戏剧的态度还依然保有学者的严肃。在他看来，戏剧不单是一种娱乐，它是研究人的最好的艺术作品，是关于人的故事，看完戏之后可以反思人的价值和人生的意义。

“如果说香港话剧团为香港文化做了哪些贡献，我希望是让观众在看完我们的戏后对人生有所感悟。”

探索跨境文化交流

这几年，除了致力巩固及拓展香港观众，提升市民文化素质，香港话剧团也在不断探索跨境文化交流，足迹遍及北京、南京、上海、杭州、武汉、重庆、广州、深圳、台北、澳门、新加坡、旧金山、纽约及多伦多等地。

从2006年开始，香港话剧团积极拓展国内市场，给内地观众带来不少精彩好戏：2006年《新倾城之恋》、2008年《德龄与慈禧》、2013年《最后晚餐》、2015年《都是龙袍惹的祸》、2016年《有饭自然香》、2017年《顶头锤》等，几乎每一部都会留下好口碑。许多戏剧评论者在自己的“观剧指南”里拍着胸部奔走相告：在选择困难的情况下，去看一场香港话剧团的戏总能收获意外惊喜。

对于这样的厚爱，陈敬权十分感动。他说这几年内地戏剧发展很快，希望能和内地同行互相学习，增进了解，同时也让观众看到更多香港戏剧的模样。而在内地演出场次逐渐增多的刘守正，也在跨文化交流中发现不少有趣的现象。“我们有的戏会有演后谈，香港观众比较不爱说话，但内地观众非常善于发表自己的观点，有些观点也能给我们带来启发。”

今年恰逢香港回归20周年，香港话剧团成立40周年，香港话剧团推出不少重头戏，其中3部戏的上演被列入香港特别行政区回归20周年庆祝活动。“在40周年这个重要的里程，话剧团除思考自身路向外，也肩负带领香港戏剧发展的责任，提升整体的戏剧氛围、推动本土创作的发展平台、为新一代的戏剧工作者提供发展机会，以及深化戏剧研究和教育多方面的工作。40周年，是香港话剧团创新发展的重要新里程，剧团会继续联结业界的力量，创作更多好戏。”陈敬权表示。

◎墙内看花

琵琶走出去

□孙伶俐

“也许以色列人并不真正了解中国音乐，以为就是京剧锣鼓那样很热闹的音乐，但琵琶却是旋律优美，听起来很容易识别的。红艳在舞台上表演时，就像有一种魔力。这种经历我认为每个爱好音乐的人都应该体验一下。”

这是以色列爱乐乐团指挥家亚隆对青年琵琶演奏家、中央音乐学院教授章红艳的评价。日前，章红艳与以色列爱乐乐团合作举办多场琵琶协奏曲音乐会，在以色列引发了一股中国琵琶热。现场，章红艳的琵琶演奏时而低回婉转，时而慷慨激昂。灵巧的手指在琴弦上飞快地跳舞，一串串音符就像山间跳跃的泉水一样流淌出来，而整个交响乐团跟随着她的节奏舞动，如同彩云追月一般，不断升华，融合成一个辉煌的整体，令人叹为观止。有观众盛赞她就像一个超级明星，优雅的女神。

犹太人热爱艺术，而且比较挑剔，但章红艳以高超的琵琶演奏技巧和音乐表现力赢得了他们的喜爱与尊重。这是以色列爱乐乐团成立80多年来第一次邀请中国器乐演奏家合作。同样，这也是章红艳首次与以色列爱乐乐团合作。这些年来，她一直致力于推动中国民乐走出去，推动中国琵琶与西方交响乐融合。在她看来，如果要找一个带有中国音乐语汇的乐器，融合到交响乐中，做到既有时代的声音，又不失中国特色，琵琶应该是非常好的选择。

2000多年前，琵琶从西域传到中国，经过汉文化的滋养，成为中国乐器、中国的文化符号。这样带有中国特色的乐器要融入西洋乐队，并且在乐队里扮演主要角色，并不容易。毕竟融合不是拼贴，不是任何乐器都可以融合。琵琶是弹拨乐器，声波是虚线，而交响乐是管弦乐，声波是实线，因此琵琶的声音具有穿透力，不会被交响乐的声波盖住，才可以作为引领性的独奏乐器，和交响乐融为一体。

琵琶与交响乐的融合，乃至东西方音乐的融合，是一个相互了解、相互欣赏、相互提升的过程，不是一蹴而就的。在这个过程中，中国需要拿出自己的特色和经典，让中外最高水平的艺术家之间可以互相交流、欣赏和碰撞。只有这样，彼此才能找到音乐最佳的融合状态，进而创造出新的音乐。过去，中国为世界贡献了独特的音乐文化、音乐语言。未来，这新的历史使命等待更多青年音乐家去完成。

《仓央嘉措》温情重演

舞剧《仓央嘉措》近日在北京民族剧院再度上演。《仓央嘉措》是中央民族歌舞团建团60余年来的首部舞剧，荣获了第10届中国舞蹈“荷花奖”舞剧、舞蹈诗比赛舞剧奖。该剧一经问世，就受到了观众的关注，自首演以来已在全部演出40余场。此次重演是作为中央民族歌舞团春季演出季的演出节目之一。

中央民族歌舞团2017年春季演出季从4月23日持续到4月28日，共4场演出，包括优美欢快的苗族歌舞《水湄谣》、深情动人的民族舞剧《仓央嘉措》和悠扬辽阔的音乐会《草原赞歌》等。演出季首日，中央民族歌舞团还举办了公众开放日。在民族剧院的公共空间，民族艺术家和观众用音乐和舞蹈倾情互动，进行零距离的接触。

(文 纳)

MTV全球华语音乐盛典启动

2017MTV全球华语音乐盛典日前在北京举行新闻发布会，宣布盛典定于7月2日在深圳湾体育场举行，并公布了包括“最佳男女歌手”“最佳人气歌手”“最佳十大金曲”在内的27项大奖的奖项设置。届时，两岸三地近百位知名歌手将齐聚深圳，共同见证这场华语乐坛的盛宴。

MTV全球华语音乐盛典是华语乐坛知名度较高的音乐盛典之一。此次盛典由MTV主办。

(梦 瑶)

香港话剧院

四十载舞台传奇

□本报记者

郑 娜

政府资助公司化管理

因为《最后晚餐》和《都是龙袍惹的祸》，演员刘守正在内地知名度越来越高。今年春天，他再度随着音乐剧《顶头锤》来到北京，在剧里他饰演一位草根足球队员。这个角色对他意义重大，曾让他在2009年斩获香港舞台剧奖的最佳男主角。那时，正是他加入香港话剧团的第8个年头。

2001年，刘守正从香港演艺学院毕业，进入香港话剧团。那一年，香港话剧团正进行大刀阔斧的改革，由政府化转向公司化。改制后的香港话剧团有限公司，由香港特区政府税务局长签署文件豁免交税。

香港话剧团的改制是为了增添活力，按现代企业制度运作，并非为了减少政府投入。这些年来，政府拨款仍旧占到60%，其余收入包括商业赞助、票房、外展及戏剧教育收入等。在管理上，公司化后的话剧团也由政府部门领导改为理事会领导，聘用艺术总监和行政总监，分管艺术创作和行政工作。

此后，香港艺术团的制作方向也更加清晰，那就是以主流剧场制作作为艺术定位，以均衡多元剧目为编排方针，以市场消费为导向为营销策略，翻译和改编外国古典及近代戏剧，同时致力推介优秀的中国剧作，推动和发展香港原创剧。以前，有人误认为香港戏剧以翻译和改编为主，实际上并非如此。以香港话剧团为例，建团以来制作的300多部剧中，一半以上都是原创。2017—2018年剧季的13部剧中，就有10部是原创的。

17个演员四五百场戏

不只原创剧目比例高，香港话剧团单个演员的“表演生产率”高，也是非常有名的。

目前，香港话剧团的全职演员只有17个人。他们每年排演的剧目在15到20个之间，演出场次可达四五百场，对于资深演员来说，演完一部戏后休息四五天，接着演另一部戏是常态。像刘守正，一年基本有300天以上不是在排练就是在演出。

“看过世界，回到故乡”

——新移民作家笔会成功举办

◎丝路音乐

唢呐与风笛

□吴 喆

不久前，电影《百鸟朝凤》引起热议。《百鸟朝凤》是一首唢呐的民间乐曲，活泼热烈，模仿鸟鸣欢歌的曲调。

说起唢呐，俗称喇叭。我们通常认为那是中国北方的乐器，发音高亢、嘹亮，在民间的吹歌会、秧歌会、鼓乐班和地方戏曲、戏曲的伴奏中应用。许多民间的红白喜事庆典吹打乐班子里面唢呐是主奏乐器。

唢呐并不是中国人自己发明的，是公元3世纪由波斯、阿拉伯一带传入中国中原一带。在中亚地区，还有埃及、土耳其、印度等国家，唢呐这种乐器非常流行。中亚国家的唢呐也用红白喜事、庙会、庆典仪式等等。

东方有唢呐，西方呢？西方有风笛。虽然关于风笛的早期历史依然不明确，文献中记载它最初可能起源于中东或中亚，约公元前1世纪流传到古罗马。风笛流行于欧洲许多国家，包括英国、意大利、西班牙等，但我们大家比较熟悉的是苏格兰风笛。风笛的声音跟唢呐很相似，虽然乐器样子各异、传统不一样，但风笛和唢呐的功能是相同的。风笛常常在军事葬礼和重大仪式上吹奏。古代欧洲打仗时，在战场上用这种强大、奇特的音响配合鼓声来惊吓敌人。18世纪风笛甚至传到澳大利亚、加拿大。风笛是最具有代表性的欧洲民间乐器，常用于民间的集市、婚丧、户外舞会、庆典各种活动中。

唢呐与风笛是一对同族“本家”。

舞剧《花木兰》再塑经典

花木兰是中国古代最著名的巾帼英雄形象，已被多次搬上国内外的影视作品和舞台剧。最近，又一部舞剧版《花木兰》将与观众见面，它由中央歌剧院与武汉市黄陂区人民政府、宁波市演艺集团歌舞剧院联合创作。

舞剧《花木兰》对传统的花木兰故事进行了再演绎，更多地表现追求爱与和平的主题，传递花木兰心存家国、无私担当的民族大义精神。该剧还十分重视对花木兰内心世界的刻画，加入了花木兰和将军的感情线，展现了勇于追求自由和幸福的现代价值观。

编剧朱海表示，在剧中花木兰不仅是勇敢的女将军，也有女性特有的柔弱的一面。为了让花木兰的形象更丰满，剧中特别增设了战争孤儿柔儿这个人物，透过孩子的视角解读

战争的残酷，通过柔儿与花木兰的交集和情感的碰撞，展现不同以往花木兰形象中女性柔情的一面。

导演韩真表示，《花木兰》是一部历史大戏，作为一个年轻团队，必须能够沉下心来深入创作才能体悟、挖掘历史人物内心深处的情感。《花木兰》也是一部战争大戏，几位主演都有大段武戏，他们每天起早贪黑地练习，有的演员即使受伤了，还依然要求队友将拳头打在自己身上，这样自己才能感受到角色在剧中的疼痛。韩真说：“我们希望塑造一个全新的花木兰形象，外壳是坚硬的，但内心是柔软的。她勇敢独立、忠孝仁爱，具有伟大女性的包容和担当。”

据了解，该剧将于5月17日登陆国家大剧院，并在宁波、武汉等地演出。

(郑 娜)

《熟悉的味道》研讨会举行

浙江卫视节目《熟悉的味道》研讨会日前在北京举行。相关领导、专家学者和制作公司围绕着综艺节目的“精品化”“去娱乐化”“真情实感”等话题展开讨论。

中国电视艺术委员会副秘书长易凯表示，《熟悉的味道》是一档回归真情、回归厨房的综艺真人秀节目，他建议下一季可以关注更多的百姓生活。中国文艺评论家协会副主席尹鸿表示，以美食为载体做出熟悉的味道，让观众感受到感恩的主题，这是正能量的。北京大学新闻与传播学院院长陆绍阳用“三个心”评价《熟悉的味道》这档节目：初心、真心、用心。他表示，这是一档需要创作者极度用心才能做好的节目。针对节目的未来发展，他建议在嘉宾选择上更加优化，在节目中增加文化的力量，同时还应控制好节目成本。

(周 渔)

浙江卫视节目《熟悉的味道》研讨会日前在北京举行。相关领导、专家学者和制作公司围绕着综艺节目的“精品化”“去娱乐化”“真情实感”等话题展开讨论。

中国电视艺术委员会副秘书长易凯表示，《熟悉的味道》是一档回归真情、回归厨房的综艺真人秀节目，他建议下一季可以关注更多的百姓生活。中国文艺评论家协会副主席尹鸿表示，以美食为载体做出熟悉的味道，让观众感受到感恩的主题，这是正能量的。北京大学新闻与传播学院院长陆绍阳用“三个心”评价《熟悉的味道》这档节目：初心、真心、用心。他表示，这是一档需要创作者极度用心才能做好的节目。针对节目的未来发展，他建议在嘉宾选择上更加优化，在节目中增加文化的力量，同时还应控制好节目成本。

(周 渔)