

传要精准 承有创新

——记上海京剧院传承“尚长荣三部曲”

□ 本报记者 郑娜

中共十九大报告指出,要深入挖掘中华优秀传统文化蕴含的思想观念、人文精神、道德规范,结合时代要求继承创新,让中华文化展现出永久魅力和时代风采。“如何传承”与“传承什么”以及“通过传承怎样培养青年人才”等问题,一直是戏曲界关注的焦点。日前,历经3年传授与打磨的“尚长荣三部曲”传承版在上海展演。经典原创剧目的“接力棒”,让人们看到了传统艺术继承与传播的方向和希望。

传承经典十分紧迫

30年前,京剧四大名旦之一尚小云之子、著名净角艺术家尚长荣主演的京剧《曹操与杨修》横空出世,享誉遐迩,被誉为“新时期以来中国戏曲的里程碑”。之后上海京剧院又成功推出新编历史京剧《贞观盛事》《廉吏于成龙》,组成了尚长荣的“新编京剧三部曲”。

《曹操与杨修》因塑造“为人性的卑微所深深束缚、缠绕着的历史伟人形象”赢得了当时观众的极力喝彩;《贞观盛事》以“居安思危,戒奢以俭”为题旨,鲜明生动地塑造了李世民、魏征等人物形象,精心勾勒出一幅大唐群像;《廉吏于成龙》刻画了一代廉吏于成龙廉政亲民形象。三部戏分别获得第一、三、四届中国京剧艺术节金奖(榜首)。

“尚长荣三部曲”是尚长荣以及众多主创精湛演艺的集中展示,是上海京剧院团队协作的集体成果,也是从老院长周信芳时代一以贯之的演剧精神的集中体现。它们的诞生,不仅为新时期新编戏的创作贡献了三部极具分量的作品,也奠定了尚长荣以及众主创的艺术高度。三部戏所写的历史时代、主旨主题、剧情发展、人物形象虽各有不同,但都鲜明生动、启迪人生,以对历史的独特诠释,反映和弘扬了时代精神,内容和形式上既取信历史又观照现实,艺术上充满开拓创新气息。

30年过去了,随着老艺术家们逐渐淡出舞台,三出

图片由上海京剧院提供

戏的演出频率越来越低,一份紧迫感和使命感摆在上海京剧院面前:“三部曲的艺术价值与思想内涵不应仅仅属于一代人,更应属于未来。作为一家国有文艺院团,有责任有义务将之传承下去。寻找优秀的青年人才,传承优秀的新编剧目不仅是上海京剧院的当务之急,也是戏曲发展的题中之义。”上海京剧院院长单跃进表示。

青年演员异军突起

经过几年酝酿,2015年起,上海京剧院启动“尚长荣三部曲”传承计划,由尚长荣担任艺术指导,将三部作品倾囊相授,交由上京中青年演员“接棒”。传承计划旨在传承剧院经典剧目、传承老艺术家演绎精神,并继续建设演员与艺术创作人员梯队,培养与打造上京新一代的精英团队。

在传承“三部曲”过程中,尚长荣担任艺术指导,一批经典版主演任表演指导。3年里,尚长荣在传承过程中始终坚持亲力亲为,每一部戏的教学都对全组演员悉心指导,并为青年演员们准备了大量的相关历史史料与文学作品,严格要求青年演员不断挖掘角色、理解人物,丰富人物内心。戏中主创、主演、主配,甚至没有演出任务的青年演员都可参与听课、学习。担任表演指导的一批经典版主演也以尚老师的无私传授为榜样,为传承版的演员倾囊相授,从戏里到戏外,从吐字、发声到唱腔、念白,再到人物情感的理解、表达,老师们手把手传授、亲自示范、逐一把关、指导。

尚长荣表示:“我们要做的是‘精准传承’。眼睛怎么瞪,什么时候瞪,曹操怎么走,魏征怎么走,该怎么动情,什么点上煽情……在尚长荣眼里,这些都必须‘精准’。在他看来,年轻演员在传承经典剧目时,心态一定要摆好,不要认为自己‘跟老师相比太不行了’,什么都不敢想、不敢做。年轻人一定要坚信自己有智慧,是有艺术灵感的人,要在这种自我认知的基础上去求索和学习。要博采众长,不要走进死胡同,要非常认真地去研究去学习去传承去创新。

在老一辈艺术家的言传身教下,上海京剧院一批优秀中青年主演杨东虎、董洪松、傅希如、董洪松等快速成长、成功“接棒”;高红梅、郭毅、田慧、鲁肃、吴响军、王盾等青年演员也成为近年来异军突起的一支新生力量。在学习和继承经典剧目的同时,他们不仅加强了个人唱、念、做的基本功,学到了塑造人物的方法、演剧理念,更深受老一辈艺术家对艺术精益求精的精神的熏陶。

“通过三部曲的传承,我感觉整个团队的精气神都不一样了。”上海剧协副主席、秘书长,上海戏曲艺术中心副总裁沈伟民观察到。上海文艺评论家协会主席、研究员毛时安也认为,此举是对中青年演员的一次整体提升。“戏曲的传承,不单纯是继承一个角色、一个行当、一部戏,而是同时把戏外很多文化的、艺术的、美学的、哲学的东西融合在一起,最后变成演员自身的修养。”青年兴则国家兴,青年强则国家强。在对经典的传承路上,青年一代正以他们的热情、努力和追求,慢慢接过继承与传播传统艺术的大旗。

◎墙内看花

经典,应该是穿越时空、经久不衰的作品,如莎士比亚的《哈姆雷特》,曹雪芹的《红楼梦》。随着时间的推移,经典不曾改变,而我们如何来读经典,成为每个时代的命题。在今年的乌镇戏剧节上,我看到了另一种读经典的方式:不再追求所谓的原汁原味,而是在无限接近其精神内核的同时,以一种更加现代的手法去重构经典。

作为乌镇戏剧节的开幕大戏,俄罗斯瓦赫坦戈夫剧院的《叶普盖尼·奥涅金》像一首诗,虽然并未照搬普希金的诗体小说,但里马斯·图米纳斯导演却创造了一部充满诗意的舞台作品。纵观各种由《奥涅金》改编而来的舞台作品,无论是柴可夫斯基的歌剧,还是约翰·克兰科的芭蕾,都不及里马斯·图米纳斯这部戏剧来得动人。

尽管里马斯·图米纳斯创造性地加入了一些原著中并不存在的元素,包括芭蕾课场景、骠骑兵角色、中年连斯基,但却让人信服这就是普希金笔下所写的那个19世纪。甚至,普希金的标题人物奥涅金此番真的变成了“多余”,回到了讲述者的位子,而塔季扬娜成为俄罗斯精神的象征,她的坚韧、忧伤、深情才是美的所在。舞台上塔季扬娜拖着床和床上的娘娘满场奔跑的画面一直使我挥之不去,青春的活力、恋爱的快乐,不过如此,真是又好笑又感动。

相比《奥涅金》的古典唯美,另一部同期上演的《海鸥》则是又一番景象。立陶宛OKT剧团几乎完全依据契诃夫原著文本进行演出,但却以一个简洁空旷的舞台进行呈现。剥离了奢华的庄园和华丽的戏服,我们必须或者说只能将关注点更集中于舞台上演员的表演和台词,契诃夫的每一句话都直接地击打在我们的心上。

导演奥斯卡·科苏诺夫让契诃夫和当下产生连接,你很难分清那是19世纪的庄园还是我们的现实世界。当麦尔维坚科和玛莎在讨论金钱与快乐的关系时,当阿卡迪娜与特里波列夫纠缠于母子亲情与外来者的纠葛时,当娜娜与特里果林迸发出激情四射的爱恋时,你很难说这只属于19世纪,因为这些或多或少就发生在你我的生活中。这种普世的价值和永恒的意义,或许正是契诃夫当年写下《海鸥》时所希冀的。

当然,经典的意义不仅在于被传承,也可以成就一种重构,今年的闭幕大戏《影子》(欧律狄刻说)便完成了一次推翻、拆解与重塑。《俄耳浦斯与欧律狄刻》原是古希腊神话中一个感天动地的爱情故事,作曲家格鲁克也曾写下歌剧传颂这场伟大的爱恋,他甚至将神话中的悲剧结局改成了大团圆,让欧律狄刻死而复生与俄耳浦斯相依相守。

而在德国柏林邵宾纳剧院这部《影子》里,诺贝尔文学奖获得者耶利内克和导演凯蒂·米切尔完全抛弃了旧世界里的那种夫唱妇随,而是以女性主义的视角构建了一个现代故事:欧律狄刻梦想成为一名作家,但现实中却只能做摇滚明星丈夫俄耳浦斯的一个影子,呼之即来、挥之即去。《影子》在呈现方式上也做了突破,超出传统剧场表演的方式,以现场拍摄切换直播完成一部电影的方式,最终让我们观看的更多在舞台上方的大屏幕上。全景、特写、长镜头、多角度,这其中必须要有精确的设计和默契的配合,最终呈现出来的便是高超惊人的技术。诗性的镜头配合欧律狄刻的独白,一个寻求自我的现代女性跃然眼前。

对于经典的重读,大概是乌镇戏剧节给中国戏剧带来的第一次思考。经典本身是永恒不变的,而对经典的解读和呈现,却因着每个时代的发展而有所不同。《奥涅金》《海鸥》《影子》可以做到,那么《红楼梦》《牡丹亭》《茶馆》《牡丹亭》想必也能做到。经典的魅力,正是那放之四海而皆准的普世与永恒,需得用当下的语言翻译给观众看,这种普世和永恒才能更加深入人心。

经典的传承与重构

□ 倪敏

《叶普盖尼·奥涅金》
俄罗斯瓦赫坦戈夫剧院的

京剧《四郎探母》将搬上大银幕

北京京剧院日前宣布,将与中影股份有限公司携手将京剧《四郎探母》拍摄制作成电影。

京剧电影《四郎探母》是第二批京剧电影工程的项目之一。京剧电影工程于2011年7月启动,首批《龙凤呈祥》《霸王别姬》《状元媒》等十部影片体现产生了广泛影响。从2017年开始,京剧电影工程被列为国家重点文化工程,由中宣部立项予以资助和支持,目前已开始启动实施第二批十部影片的拍摄工作。

为打造出精品,此次拍摄遴选出强强联合的主创阵容和演员阵容。剧本整理及舞台版由导演李维康、耿其昌担纲。音乐指导由李祖铭担纲。主要演员及主要配演分别由三个杨延辉——张建峰、李博、杨少彭,三个铁镜公主——窦晓璇、郭霄、吕洋担纲,萧太后、杨宗保分别由马小曼、李宏图担纲。该剧目前已进入排练阶段,将于12月17日在长安大戏院直播公演,预计明年5月正式开拍。(梦宇)

第六届北京大学生戏剧节闭幕

11月6日,第六届北京大学生戏剧节闭幕式暨颁奖晚会在中央戏剧学院举行。

本届戏剧节期间,从43所高校的94台剧目中选出的8台多幕及独幕剧展演剧目和4台邀请剧目,在中央戏剧学院东城校区实验剧场上演。展演剧目结合了选送高校自身的特点,在全体演职人员精心排演和雕琢之下得以高质量、高水平展现。展演剧目体现了当代大学生深厚的文化素养和艺术审美潜质,得到评委与观众的一致认可。

经评委会评审,本届戏剧节评选出剧目奖、导演奖、编剧奖、舞台设计奖、人物造型奖以及男女演员奖等20余个奖项。中国戏曲学院《朱莉小姐》编剧孙惠柱、导演王绍军获得评委会特别奖。(郑娜)

河南9稀有剧种赴京演出

由河南省文化厅、中国艺术报社主办的“唱响新时代——河南稀有剧种北京公益周”新闻发布会日前在北京召开。河南省仅存34个稀有剧种,本次公益周挑选出9个稀有剧种在京演出,这是河南稀有剧种首次以“集团军”的形式登上首都舞台。

据介绍,此次赴京演出的9个剧种分别是清丰柳子戏、永城柳琴戏、内乡宛梆、安阳淮调、沁阳怀梆、陕州蒲剧、平舆弦弦调、太康道情戏、范县四平调及商丘四平调,有7个剧种是国家级非遗项目,集中了河南稀有剧种精华中的精华。展演将于11月17日至23日在北京梅兰芳大剧院举行。(卢梅)

白茆山歌进大学

10月26日晚,北京大学人文学苑里响起了嘹亮悠扬的山歌声,充满浓郁江南水乡特色的曲调伴着吴地方言,让在场的100多名北大师生完全沉浸其中。当晚表演的嘉宾是16位来自江苏省常熟市古里镇白茆山歌艺术团的纯业余歌手,在北大中文系的邀请下,走进北大校园。

演出由开场山歌、情歌篇、生活篇、劳动篇、原生态改编篇组成,共展示了《一把芝麻撒上天》《俏情郎》《盘狮子》《摇船歌》《春米歌》等十多首经典的山歌曲目。表演者横跨了艺术团的老中青三代山歌手,由国家级非物质文化遗产项目(吴歌)的3位省级传承人以及1位苏州市级传承人表演了自己的拿手曲目,获得了在场师生们的热烈反响。尤为特殊的是,此次表演还吸引了几十位来自世界各地的留学生,对中国文化有着浓厚兴趣的他们来说,在北大如此近距离、原汁原味地聆听民歌表演还是第一次,演出结束后,留学生还兴奋地与歌手们合影留念。

除了精彩的表演之外,当晚,北京大学中文系还与古里镇人民政府签订了关于“民间文学和吴方言采风实践基地”的合作意向书,以期能在今后更好地了解传承白茆山歌和当地丰富的民间文化,相信此举能

把非物质文化遗产的保护研究引向更好的未来。

27日,白茆山歌艺术团又来到北京师范大学文学院“民间文学概论”的课堂上,进行了又一场精彩演出。歌手们穿着富有江南水乡特色的蓝底花衣,女歌手们还扎上了蓝花头巾,显得素雅而活泼。他们相继演唱了情歌、生活歌、劳动歌以及改编的新民歌表演。情歌婉转多变,隽永深情;生活歌表现了江南地区的传统生活,82岁高龄的邹雪英奶奶演唱盘歌时依然精神抖擞,一气呵成;劳动歌生动形象地表现出人们的劳动生活;新改编的民歌则在传统曲调的基础上,增加了现代音乐的范式,运用美声、和声、多声部等手法,悠扬动听,现场观众纷纷鼓掌称好。

北京大学陈泳超教授介绍,白茆山歌具有重要的文化价值。其作为国家级非物质文化遗产代表作,不仅历史悠久,且蕴藏量极丰富。白茆山歌一直在民间口头流传,生动地记录了白茆人的生产和生活状况,时至今日仍然焕发着蓬勃的生命活力,是吴地民歌中杰出的代表,也是江南农耕文化最自然和充沛的感情源泉。近距离欣赏到白茆山歌的高校学子也表示,通过这次机会越发体会到民间传统文化的珍贵意义。(文凯)

图
新华社记者
陈建力
摄

中国国际时装周 传统文化主题秀

印花、立体拼贴等多种设计手法,诠释出邮票设计家陈绍华、郭承辉设计的生肖龙邮票,山水画家许仁龙设计的长城邮票,以及正在故宫展出的中国青绿山水代表作——千里江山图。刺绣部分,均由贵州手工艺人一针一线绣成。

为了与时装所承载的中国元素交相呼应,本次时装秀所配搭的饰品均由国金黄金股份有限公司设计打造。首饰以“龙、凤”为题材,取材于中国古老的“汉·青龙瓦当”与“唐·金凤”的龙凤图案。另一系列则以“中国第一龙”——红山玉龙以及极简的凤纹融合祥云的造型,创造性地加入手工刺绣,一针一线绣出翠鸟之羽的鲜活灵动,再现传统点翠工艺的神韵。

“我们希望通过这一次传统手工艺与集邮文化、黄金艺术的跨界合作,通过设计与再创造,借助时尚的力量,使植根于每一个中华儿女心中的传统文化基因,成为现代生活的一部分,无比骄傲的一部分,并契合时代的脉搏,焕发新的生命力。”依文集团董事长夏华表示。(文纳)

《叶普盖尼·奥涅金》
俄罗斯瓦赫坦戈夫剧院的