

盛世满庭芳 好戏“晋”剧场

第四届全国民营剧团优秀剧目展演将于12月在福建泉州晋江举办。

全国民营剧团优秀剧目展演是中国戏剧家协会发起举办的第一个全国性民营戏剧专属交流展示平台,创办于2018年,前三届分别在北京、郑州和线上举办,展演28部近年民营剧团创演的戏剧佳作,展现了当今民营戏剧作为文化传承和艺术创新生力军的整体风貌。

本届展演落地戏剧艺术遗产丰厚、民间创演活跃的泉州晋江,由中国戏剧家协会、福建省文化和旅游厅、福建省文学艺术界联合会、晋江市人民政府主办。本届展演剧目经全国征集推荐,最终有14台优秀剧目入选。展演剧目涵盖话剧、儿童剧以及秦腔、豫剧、闽剧、沪剧、赣剧、高甲戏、皖南花鼓戏、布袋木偶戏8个戏曲剧种,规模较大,作品具有广泛性、代表性,充分体现民营戏剧生态的丰富多元。既有兼具创作质量、制作体量和市场号召力的大剧场话剧,如话剧《雷雨》;也有具人文关怀和艺术探索性的中小剧场创作,如话剧《长翅膀的杜若》、环境式音乐话剧《边城》、亲子剧《狮王》。既有体现“戏在民间”传承文化精粹的传统戏曲作品,如豫剧《抬花轿》、秦腔《七郎八虎闯幽州》、高甲戏《西施》《吕布与貂蝉》;也有守正创新、映照时代的新编历史剧、戏曲现代戏,如闽剧《马江魂》、赣剧《了凡知县》、皖南花鼓戏《青檀魂》、沪剧《飞越七号桥》、秦腔《逐梦桃花源》。此外,本次展演还特邀台湾布袋木偶戏《西游记——弼马温》进行交流演出。

近年,民营剧团在创作方面呈现出鲜明的艺术追求和探索意识。本次展演部分剧目依托经典文本,如央华版话剧《雷雨》和北京鼓楼西剧场创排的环境式音乐话剧《边城》,分别由法国导演埃里克·拉卡斯卡德和以色列导演露丝·康内尔执导,以当代化的剧场艺术、观演关系创新对经典进行重构。树新风剧团话剧《长翅膀的杜若》的编剧、导演顾雷作为北京国际青年戏剧节成长起来的青年戏剧创作者,曾创作反映父子关系的小剧场话剧《水流下来》收获众多观众感动,本剧则将目光投射到“母亲”,表现时代变迁之下一代女性的精神世界。小不点大视界为近年儿童剧领域富有开拓性的制作团队,其剧场作品广受孩子和家长欢迎,此次原创亲子剧《狮王》携北京白纸坊舞狮的“非遗”传承人参演,通过多种剧场手段展现主人公成长的幻想与心路。

广泛活跃于乡镇的戏曲民营剧团在传承文化精粹、维系文化根脉方面发挥着不可替代的作用。许多民营剧团常年扎根基层演出,为观众服务,传承了大量传统剧目和表演技艺。本次展演中,河南明星擂主大爱剧团的豫剧《抬花轿》、甘肃定西秦腔艺术研究中心、定西市大众秦剧团的秦腔《七郎八虎闯幽州》,与来自晋江本地苑大高甲戏剧团、罗山迎梅高甲戏剧团的两台高甲戏《西施》《吕布与貂蝉》,同台交流,展现南北不同的传统故事讲述,以及结合时代精神的改编创新。这些传统剧目阵容完整、行当齐全,不但可使观众领略各富地域特色的唱腔、程式表演,还可以观赏到精彩的武戏、丑行技艺。本次展演特邀的高雄市天宏园掌中剧团的布袋木偶戏《西游记——弼马温》,来到掌艺同源的泉州晋江,将成为开展两岸木偶戏切磋交流的又一良好契机。

来源:光明网

《映山红》为民族歌剧发展探路

歌剧《映山红》剧照

“夜半三更盼天明,寒冬腊月盼春风。若要盼得哟红军来,岭上开遍哟映山红……”一曲家喻户晓的《映山红》在国家大剧院舞台上唱响、变化、衍生,发展成一部完整动人的歌剧,响遏行云。11月22日至27日,国家大剧院原创民族歌剧《映山红》圆满完成首轮演出。这部主创团队三年磨一剑的心血之作不只是对红色经典的改编致敬,更是民族歌剧探索前路上的一次积极尝试。

守正

把红色经典搬上歌剧舞台

11月22日晚,国家大剧院歌剧院里,《映山红》首场演出圆满结束。掌声雷动的谢幕环节,一位白发老者坐着轮椅,由工作人员帮助登上舞台——著名作曲家傅庚辰在电影《闪闪的红星》中写下了《映山红》《红星照我去战斗》《红星歌》等脍炙人口的旋律。88岁的他,心中始终为《映山红》这支歌留有特殊的一席之地。他曾说:“最能代表我创作风格的作品就是《映山红》,希望有机会成为歌剧。”2020年冬,原创民族歌剧《映山红》举办主创人员见面会,傅庚辰与国家大剧院共同决定,由张千一担纲作曲。

“歌剧《映山红》源自一本书、两句话、三首歌。”张千一凝练地概括道。“一本书”即李心田原著小说《闪闪的红星》;“三首歌”即电影《闪闪的红星》中的经典插曲:“两句话”是剧组赴江西赣南采风时在兴国、瑞金常常听到的“如果精神有颜色,那就是苏区红;如果信仰有声音,那就是哎哟哟”。张千一说,兴国山歌中标志性的“哎哟哟”清脆高亢,“它统领主题,为整部作品找到了底色和灵魂。”

守正创新是张千一创作时秉持的重要理念。几十年来,《闪闪的红星》深入人心,但考虑到小朋友很难完成歌剧主角的大量表演和唱段,歌剧《映山红》进行了必要的改编,选取原著小说中的冬子妈作为故事主人公,以冬子妈送郎、抗敌、上山、入党、斗争和牺牲为主线,同时以复线结构平行

交织丈夫潘行义在长征途中艰辛跋涉的情景。

创新

为“民族歌剧”做出大胆探索

“一定要新写几个好的唱段”,是傅庚辰给张千一的嘱托。歌剧《映山红》本轮演出高光不断,把不同角色塑造得鲜明立体。著名歌唱家雷佳饰演的冬子妈尤其令人印象深刻,她的歌声穿透力十足,表演充满信念感,兼具细腻与爆发力,时常赢得满堂喝彩。王宏伟饰演的男主角潘行义闪耀着革命理想的光辉。与之形成强烈对比的是男低音关致京饰演的大反派胡汉三,开口便展现了无恶不作、恶霸形象。

在民族歌剧的发展历程中,有雄心的《映山红》期待做出一些突破。一直以来,“民族歌剧”的定义有着广义、狭义之分,张千一认为,严格意义上的民族歌剧需要具备3个特征,即“核心人物是民族唱法、对白(或语言)参与戏剧进程、有明确的地域风格或戏曲风格”。歌剧《映山红》与这些特征一一对应:两位核心角色冬子妈、潘行义都采用了民族唱法;处于主导地位的音乐与对白有机结合,共同推动了戏剧情节的发展;全剧音乐不仅吸收了江西赣南采茶戏的素材,也融入了板腔体、京剧锣鼓等具有北方气质特点的戏曲元素,“哎哟哟”则仿佛一根闪耀清晰的金线,串联起冬子妈、潘行义、赤卫队书记吴修竹等主要人物的音乐,画龙点睛般立起了群像坚韧不屈的筋骨。

丰富多彩的音响里,歌剧《映山红》探索着音乐与语言、民歌与戏曲、交响化与民族化的有机结合。“从本质上,它在沿着《白毛女》《洪湖赤卫队》《江姐》《党的女儿》等经典民族歌剧的道路继续前行。”张千一说。曾经,傅庚辰期待《映山红》的作曲风格能遵循“现代技法中国化、音乐语言民族化、音乐结构科学化”的原则,现在,这部首轮5场演出票悉数售罄的作品堪称交给前辈艺术家的一份动人答卷。

诠释

雷佳女高音唱段振聋发聩

“雷佳、王宏伟两位歌唱家领衔的演员阵容一定会为中国声乐树立新的标杆。”张千一评价道。历史上,因演员演绎欠缺而一度折戟的作品不在少数,但歌剧《映山红》显然在主演阵容的助力下再上一层楼,冬子妈是其中一抹毋庸置疑的亮色。

小说和电影《闪闪的红星》中,冬子妈出现的时间不长,但发挥的作用和象征的精神十分关键。“她作为革命军属,坚定支持丈夫的事业,对党充满向往并抱有坚定的信念,虽然只有一日党龄,却在抗击白匪的关键时刻为掩护同志撤退而壮烈牺牲。”雷佳对这个角色的印象鲜明而深刻。从故事背景等角度来看,冬子妈有时令人联想起雷佳在《党的女儿》中饰演的田玉梅,但本质上,“田玉梅是一位斗争经验比较丰富的地下党员,而冬子妈作为革命群众的身份更加突出,要展现她在保护游击队和团结群众、发动群众方面的能力智慧,两个人物在音乐、戏剧性格和人物行动上都有较大的差别。冬子妈要更加凸显她农家女性的一面,她的唱段中江西民间小调的音色会更加浓郁,整体形象柔中带刚。”

冬子妈的核心唱段“灯火啊,你越拨越亮”振聋发聩。“这一段既有抒情,也有板式变化,戏剧张力很强。”雷佳要在演唱中充分融入“对亲人和同志的不舍、对红军得胜归来的企盼、对革命必将胜利的信心、对党的信仰的坚定”,“演员必须做好规划和设计,把各个段落循序渐进又张弛有度地送到观众耳中。”从演出现场的效果不难预见,这个唱段将会成为锤炼女高音的一座新高峰。纵观全剧,民族灵魂与交响语汇的融合贯通让雷佳深感动容,“《映山红》用世界通用的歌剧语言讲述了这个影响着几代中国人的革命故事,这是当下民族歌剧发展过程中非常值得借鉴的尝试。”

来源:《北京日报》 记者 高倩