

冯英指导邱芸庭排练。

《红色娘子军》剧照。

舞台艺术

新编黔剧《秦娘美》在黔首演

本报讯 9月15日,由贵州省黔剧院出品的黔剧新编剧《秦娘美》在贵州国际会议中心首演。这是该剧自1960年首次搬上舞台并拍摄成戏曲电影后,作为贵州省文艺精品扶持项目再次焕新亮相。

黔剧《秦娘美》根据侗族地区家喻户晓的“珠郎娘美”的故事改编,讲述了相爱的秦娘美与珠郎,为追求婚姻自由逃到贯洞寨,寨主银宜为霸占秦娘美,设计将珠郎杀害,娘美在众乡亲的帮助下为夫报仇、为民除害,展现了侗族人民追求真善美的勇气与决心。

该剧于1960年1月参加贵州省文艺会演,引起强烈反响,5月赴京演出。同年上海电影制片厂拍摄成同名戏曲艺术片在海内外发行,由著名导演孙瑜执导。该剧是黔剧里程碑式作品,为黔剧代表性剧目。

新编黔剧《秦娘美》自今年6月正式立排,由中国新锐导演余凤霞、陈涛执导,一级编剧余妍洁、杨仪均改编,黔剧新秀魏奕如、何俊霖、刘萨、刘竹安、骆曼菁主演。据介绍,新版《秦娘美》旨在守正创新,让经典剧目焕发新的生命力。

结构上,将侗族民族艺术元素和黔剧非遗剧种进行融合嫁接;剧情上,在原有故事情节的基础上,用当今审美对人物语言、心理动机进行创新刻画;舞美上,将传统戏曲韵味与新的舞美科技手段相结合,呈现戏剧性、地域性、民族性、新颖性和观赏性等艺术效果。

贵州省黔剧院相关负责人表示,新版《秦娘美》是对古老侗族民间传说和黔剧经典代表剧目的一次创造性改编和创新性推广,让老观众仍能醉心于原汁原味的传统剧目,新观众则能体验充满时代审美趣味的黔剧新式黔剧,在让更多年轻人了解和喜爱黔剧的同时,也培养了黔剧的青年后继人才。

(贵阳日报融媒体中心记者 郑文丰)

芭蕾舞剧《红色娘子军》首演60周年,从海南到北京巡演60场

三代“琼花”细说经典传承

《红色娘子军》是中国芭蕾舞的经典之作,9月16日至26日,中央芭蕾舞团在60年前首演之地北京天桥剧场演出10场,为该剧首演60周年的庆祝活动增添最为华彩的一笔。

在中央芭蕾舞团团长、艺术总监冯英,亦是第三代“琼花”的指导下,第五代“琼花”、中芭副团长张剑将在本次纪念演出中特别出演,第六代“琼花”、中芭首席主演邱芸庭登台献艺,传承这部经典之作。

六组“琼花”“常青”

在京演出10场为中芭经典“庆生”

1964年9月26日,芭蕾舞剧《红色娘子军》在北京天桥剧场首演,历经60载春秋,这部作品早已成为深入人心的文化符号和文化记忆。2024年,《红色娘子军》以故事的发生地海南作为始发站,开启了首演60周年的60场巡演。9月16日开始,《红色娘子军》全国巡演则回到60年前作品最初亮相的北京天桥剧场,演出10场,为这部经典“庆生”。

尽管中芭的“娘子军团”已无数次上演经典,走进中芭的排练厅,还能看见冯英带着年轻演员们排练舞段。《琼花独舞》《常青指路》《娘子军操练》《常青刀舞》等经典片段,冯英关注着从主角到配角每一位演员的状态、动作乃至眼神。

“《红色娘子军》这部‘中国芭蕾舞史上的里程碑’是新中国艺术家们集体创作智慧的结晶,影响了几代人的

成长,中央芭蕾舞团肩负着传承经典的责任。”冯英说,如今《红色娘子军》迎来60周年纪念的大日子,中芭“以演代庆”,带着作品走遍祖国的大江南北。

说起在京登台的10场演出,冯英介绍,首席主演邱芸庭、马晓东,以及徐琰、管翀正、孙瑞辰、宁珑、李浩、余兆环、武思明、张焜殊等演员都将出演主要角色。“尤其是9月25日、26日两天的演出,是我们为了感谢观众上演的特别纪念场次,中芭的两支‘娘子军’演员队将轮番登场,主演也将分别上场。”冯英透露,这两天演出中将有6组“琼花”和“常青”登台,《红色娘子军》传承历史上的第五代“琼花”张剑与第三代“常青”王才军也将作为特别出演惊喜亮相。

第三代“琼花”冯英

《红色娘子军》经典在于原汁原味

60年来《红色娘子军》代代传承,经典的力量历久弥新。对第三代“琼花”的扮演者冯英来说,也是一段永远不能忘怀的记忆。

“1992年的5月23日,对我来说是一个特别的日子,那一天我作为第三代‘琼花’登台了。《红色娘子军》成为我生命中一个重要的作品。”直到现在,冯英还记得她第一次扮演“琼花”亮相的日子,那一天,《红色娘子军》时隔17年重新和观众见面。当年,中央芭蕾舞团的老一辈艺术家薛菁华、万琪武,以及老团长李承祥共同指导《红色

娘子军》复排,“他们对经典的传承起到了巨大的推动作用,对我而言,有他们的帮助,当年的复排没有那么难了。”

与其说是复排不难,不如说这是冯英对老一辈艺术家亲自指导的感佩与欣喜。“每一个手势,比如刀该如何拿,手该怎么放,每一个手位、脚位,多高多低都有严格的标准。”冯英说,为了传达人物性格,每一代琼花都要下部队体验生活,从心中建立起一个女战士的形象。

在冯英看来,《红色娘子军》上演多年依旧感人的秘诀,就在于在传承中保持传统,原汁原味。在舞台美术方面,该剧进行了一定的升级,但依旧保留着传统技术特色,“我们会在别的剧目上大胆创新和探索,但在这部剧目上,原汁原味才是它最大的价值。”

“挑选‘琼花’的演员,要求非常苛刻,演员不仅古典芭蕾的基础要好,还要掌握中国古典舞、京剧的技术要求。”冯英举例,比如古典舞中的“串翻身”“探海翻身”等经典动作都要掌握,甚至还需要学习武术表演的技巧,“当年的年轻人在完成技术方面没有问题,但出演《红色娘子军》不是光有技术就可以,演员在表现中国古典舞的韵味上,以及在呈现戏曲的圆融度方

面,还需要时间磨炼。”

中芭副团长张剑1996年进中央芭蕾舞团就开始盼着自己能演“琼花”,直到2002年,她终于成为第五代“琼花”。“我进团的第一天,团里的老演员就跟我讲,‘哪个戏不学,《红色娘子军》都是必须要学的作品。’”2002年如愿以偿时,张剑又紧张又激动,“那是一种对角色向往多年终于如愿以偿的心情,感受非常复杂。”如今20多年过去,每每跳到剧中“雨后”“指路”等桥段,或与搭档在舞台上四目相对时,张剑还是会满眼泪花。

“琼花”这个角色对中芭首席主演邱芸庭也有特别的意义。2021年6月5日,她在《红色娘子军》故事的发生地——海南第一次出演了“琼花”;2022年3月8日“国际劳动妇女节”当晚,邱芸庭在京出演《红色娘子军》后的谢幕环节,冯英当着全团演员的面宣布:“邱芸庭晋升为中央芭蕾舞团的首席主演。”那一瞬间,邱芸庭愣住了,随即喜极而泣,“琼花”这个角色和她的艺术生涯紧紧联系在一起。

第五代、第六代“琼花”

出演“琼花”是莫大的荣誉

如今,《红色娘子军》的“琼花”已正式传承到第六代。对中央芭蕾舞团的演员来说,能出演琼花,更是一种莫大的荣誉。

“挑‘琼花’的演员,要求非常苛刻,演员不仅古典芭蕾的基础要好,还要掌握中国古典舞、京剧的技术要求。”冯英举例,比如古典舞中的“串翻身”“探海翻身”等经典动作都要掌握,甚至还需要学习武术表演的技巧,“当年的年轻人在完成技术方面没有问题,但出演《红色娘子军》不是光有技术就可以,演员在表现中国古典舞的韵味上,以及在呈现戏曲的圆融度方

面的历史渊源、艺术特色与文化价值,用创新的编曲手法对号子进行再创作,并通过高精度的录制与恰到好处的植入融入剧中,展现纤夫面对困难时的坚韧与毅力。张筱真希望通过剧目的演出,让更多观众能近距离了解非遗船工号子的魅力,感受非遗背后的历史厚重感和文化深度。

作为在国家大剧院·北京艺术中心上演的第一部音乐剧,《北上》使用了北京艺术中心环绕沉浸式扩声系统,让观众一饱耳福。9月20日至22日,该剧将在世纪剧院再度上演。

“就在前两天,冯英团长还在教室给我们排练《红色娘子军》。她每次手把手教我时,看到她的眼神我都会非常触动,那种感觉和看《红色娘子军》的影像、图片很不一样。”在前辈“琼花”的眼神里,这位年轻的首席感受到了传承的力量,“非常荣幸能够作为传承者将‘娘子军精神’传递给更多观众,特别是年轻人,让他们了解历史,珍惜当下。”

北晚文/图

音乐剧《北上》:

一条大船沿着运河“北上”

整齐的船夫号子吼出震撼的气势,一条大船“驶”上舞台,在大运河航道里一路北上……9月7日至8日,原创音乐剧《北上》在国家大剧院·北京艺术中心首演。贾凡、阿拉丁·阿斯哈力、李宸希、索朗顿珠等音乐剧演员带领观众穿越时光,回到一百年前中国社会激荡变革的时代。

音乐剧《北上》根据曾获第十届茅盾文学奖、第十五届精神文明建设“五个一工程”奖的同名小说改编,由北京广播电视台出品、制作。

该剧以原著小说中1901年的故事为主线——漕运总督府翻译谭平心

怀报国之志却感无力回天,恰巧遇上来华的意大利人保罗·迪马克。保罗·迪马克自称“小波罗”,前来考察大运河并寻找自己的弟弟。两人决定沿大运河北上进京,一路历经磨难。

“一条河活起来,一段历史就有了逆流而上的可能,那些穿梭在运河上的先祖,面目也愈加清晰。”该剧导演石路诗意地描绘着这条“北上”之路。在他看来,“小波罗”、谭平心沿大运河北上,带有回溯时间的意味,观众跟着他们的足迹,从现实回到一百多年前的晚清。

该剧音乐将流行风格与中国风相

结合,作曲、音乐总监张筱真还把运河沿岸不同地方的地域音乐特色融入其中。扬州教坊司中“官商角徵羽”的吟唱细腻婉转,大鼓、琵琶、三弦、古筝等民族乐器的融入更是突显民族特色。与此同时,交响乐队的西洋乐器与流行乐队的吉他等现代乐器的使用,让《北上》的声音层次更加丰富。

剧中还贯穿引用了北京非物质文化遗产“通州运河船工号子”,用充满力量与情感浓度的号子声,带观众回到逆流而上、艰难前行的年代。为此,张筱真在创作前专程拜访了船工号子的传承人,向传承人学习这一民间艺术形

式的历史渊源、艺术特色与文化价值,用创新的编曲手法对号子进行再创作,并通过高精度的录制与恰到好处的植入融入剧中,展现纤夫面对困难时的坚韧与毅力。张筱真希望通过剧目的演出,让更多观众能近距离了解非遗船工号子的魅力,感受非遗背后的历史厚重感和文化深度。

作为在国家大剧院·北京艺术中心上演的第一部音乐剧,《北上》使用了北京艺术中心环绕沉浸式扩声系统,让观众一饱耳福。9月20日至22日,该剧将在世纪剧院再度上演。

韩轩

评剧《咫尺千里》:

三个时空人物故事串联合国宝情缘

近日,中国评剧院大型原创评剧《咫尺千里》在北京海淀剧院首演。该剧围绕故宫博物院藏国宝级书画文物《游春图》展开,勾连起隋代书画家展子虔、民国文化名士张伯驹夫妇、当代故宫文物修复师三个不同时空的人物与故事,展现跨越千年的心灵对话和有关文脉传承的感人故事。

《咫尺千里》集结了编剧孔培培,导演郭小男,唱腔设计黄兆龙、刘文田等强大的主创阵容;中国评剧院优秀演员孙路阳、王丽京、张国强、赵震、陈思宇、赵岩、王维等同台献艺,魏派、马派、白派、新派、张派等流派纷呈,充分展现评剧艺术的百花齐放、蓬勃发展的气象。该剧既是北京题材——主要场景

都发生在北京这座古老而又充满历史厚重感的城市;又是文物题材——围绕中国现存最早的山水卷轴画《游春图》展开;同时还是文化题材——深挖中华文化精髓,让文物说话,让文物说话。导演郭小男表示,《咫尺千里》是中国评剧甚至中国戏曲少有的题材,新的题材一定要有新的样式、新的技术,包括音乐、声腔、人物塑造和舞台呈现,“我们力求在保留评剧艺术精髓的同时,融入更多的现代元素和创新手法,通过跨越时空的叙事方式,将三个不同时代的人物和故事紧密联系在一起,从而展现中华儿女一脉相承的家国情怀,以及对文物的虔诚态度与宝贵的工匠精神。”

王润

《咫尺千里》剧照。中国评剧院/供图

日前,2024年戏曲百戏(昆山)盛典在江苏省昆山市开幕。本届盛典以“戏曲的盛会 百姓的节日”为主题,采取线上线下相结合的方式,将演出5台大戏、21场折子戏,汇集了全国45家戏曲剧团、87个剧目,活动将持续到9月23日。图为演员在表演昆剧《势僧》。

新华/传真

近日,由四川人民艺术剧院和香港艺术发展局合作的儿童剧《拿虎少年》在成都城市音乐厅首演。该剧将传统川剧与现代题材结合,创新采用肢体剧的形式,用生动的形体表演激发儿童观众的想象力。

新华/传真