

传承中坚守 求索中创新

第四届紫金京昆艺术群英会综述

周永金 张品

佳作云集,群星荟萃。6月11日晚,第四届紫金京昆艺术群英会落下帷幕。近一个月里,全国名家名剧齐聚金陵,24场剧目展演,17位梨园大家,国粹精华盛大呈现。群星荟萃、紫金论剑、致敬经典、乐享京昆,本届群英会四大板块形式多样、异彩纷呈,戏里戏外都冒着文艺和生活热气。

根植传统,京昆大赏美美与共

江苏是京昆的“始发地”,南京历来是京昆的“大码头”。本届群英会上,一台台传统剧目接连上演,既有如花美眷、似水流年的缠绵悱恻,也有沉郁慷慨、高爽峻拔的家国情怀,演员们以戏曲为媒,传承弘扬中华优秀传统文化。

京剧《战宛城》是一出传统经典武戏,主演众多、剧情曲折,观众鲜少能在剧场看到。“这出戏演起来很困难,它需要一个大班底,群众演员基数众多,对每个主演的要求也非常高。”该剧主演、“梅花奖”得主黄齐峰表示,为了回馈江苏观众,天津京剧院特意将这台“大戏”带过来,他文而不温,火而不爆的演唱也收获了“满堂彩”。另一出经典京剧《四郎探母》是家喻户晓的经典名剧,行当齐全、流派纷呈、久演不衰。“我们带来的这一版《四郎探母》有上海京剧院守正创新的特质。”该剧主演、上海京剧院国家一级演员蓝天介绍,此次演出中还启用了很多年轻演员,充分激发演员的青春活力,让经典剧目历久弥新。

在多情婉转的水磨唱腔中,在“继往开来”的传承之中,昆曲这门古老艺术一直处于永不褪色的“姹紫嫣红”的艺术春天。本届群英会中,昆剧《奉对帖》将名帖背后的感人故事用昆曲的方式在舞台上呈现,这是中国书法和昆曲的灵魂碰撞,更是对中国传统美学的深度研学。“我们通过古朴、传统的音乐手段将人物内心情感的节奏放大、延展,外化成舞台表演节奏。”导演胡翰驰说。

歌喉继续,唱不完眼前良辰美景;水袖轻舒,舞不尽心中百转千回。“一脉相继·青出于‘兰’——纪念张继青先生专场演出”上,张继青的弟子、梅花奖得主沈丰英演唱了《牡丹亭·惊梦》中的《山坡羊》,她深情说道:“20年过去了,老师教的一招一式我熟记在心。我会扛起我辈的责任,将老师的艺术一直传承下去。”

古老传统蕴含的精神密码和艺术魅力超越时代,赓续传承,于此可见一斑。传唱经典,不仅是为了重温过去,更是为了照亮未来。

求索创新,京昆艺术生生不息

戏曲现代戏创作是传统戏曲走进现实的必然命题,也是戏曲建设发展的重要内容。纵观本届紫金京昆艺术群英会,一大批京昆现代戏叩问时代命题,频频涌现。

红色题材的昆曲如何才能出彩?“昆曲是最古老的剧种,却有越来越多的年轻人喜欢上了它,这是一种艺术门类生命力旺盛的体现。”“梅花奖”获得者、昆剧《瞿秋白》主演施夏明认为,没有了水袖长衫,没有了厚底高靴,要以韵白和程式化表演为基础,让昆曲现代戏的探索变得有章可依。“相较于其他剧种来说,昆曲讲现代故事有天生的短板。昆曲擅长写意,但不擅长抒情,但瞿秋白身上的文人气质和昆曲相得益彰,这也是本剧能获得成功的原因。”

京剧现代戏在创新的道路上同样表现不凡。此次由江苏省演艺集团京剧院带来的京剧《骆驼祥子》被誉为京剧现代戏的“里程碑”之作,不仅散发着浓浓的老北京味儿,还拓展了演员的表演行当、创造了“洋车舞”等新的程式,观众评价该戏“立足传承,反映时代,现代戏同样很过瘾”。现代京剧《许云峰》以“红岩”英雄许云峰为主角,将革命先辈为追求信仰而奋斗不息的热血篇章、矢志不渝的英雄精神和崇高信仰传递。“这是一部凭借‘为时代画像、为时代立传、为时代明德’

精神创作的革命史诗,全剧在创作思路上抓住京剧本体,结合贴近时代的创作理念和创作手法,以严谨扎实的现实主义创作态度和方法塑造鲜活的人物形象,使全剧充满英雄主义的壮美。”导演李青说。

戏曲守正创新,关键在人。本次群英会充分发挥青年演员的青春活力,青年新秀得以站上更大的舞台。“昆五代”吕延安是“00后”,此次和黄齐峰合作,让他激动不已。“在老师身上,我学会了对传统的坚守,对技艺的传承,未来我要脚踏实地,演好每一出戏。”同样,“90后”小将方舒卓也是第一次参加武戏专场,剧中打鼓的动作,舞台演出只几分钟,她每天要练上几个小时。“很庆幸能和大师们合作,我也会在戏曲这条道路上越走越远。”

乐享惠民,京昆品牌深入人心

“本届京昆群英艺术会,我们专门设置了50元的低价票,希望以文化惠民的方式让市民朋友们乐享京昆。”在群英会开幕之际,江苏省演艺集团副总经理王莉说,她希望以此吸引更多的年轻人爱上京昆艺术,爱上传统文化。

“80后”戏迷闻静是南京人,看戏已有五年。本届群英会中,除了观众,她有了另一个身份——大众评审。“最喜欢的还是国家京剧院带来的《凤还巢》,除了可以看到大咖于魁智李胜素‘鲤鱼’组合的精彩演出,还有我最喜欢的丑行戏,‘丑女’嫁‘丑夫’,从会面到洞房,一系列场景都极具喜剧效果。”

不仅能观看演出,群英会还通过举办各类活动,放大了京昆艺术的魅力,也将群英会打造成了一个全新的演出、交流和研讨平台。6月6日下午,大师讲堂第二场《浅谈戏剧的“神”和“韵”》在江苏省戏剧学校举行。梅花奖“二度梅”获得者王平从戏曲表演的四种艺术手段——唱念做打等基本功讲起,讲述了京剧的发展历程,并以现场示范的形式,重点讲解了京剧的表演形式以及夸张手法。作为紫金京昆艺术群英会的主要活动,三场大师讲堂走进了高校、科研院所和艺术类学校,不仅为戏曲爱好者提供了接触名家大师的机会,更成为“戏曲小白”们感受戏曲、爱上艺术的桥梁与纽带。

演出还设置了戏迷互动环节,将观众请到后台,将演员请到前台,让戏曲艺术“零距离”。在京剧《张鲁》演出前期,戏迷前往彩排现场探班,观看化妆过程,与主演面对面交流,探班活动也让观众了解到一场演出的来之不易。《骆驼祥子》的演员则走到了前台,和广大戏迷分享了这部新编经典作品创作背后的故事,也让演出的每个细节具体可感。

舞台是现实的写照,经典是时代的见证。本届群英会在传承、创新和惠民上有了新的探索和收获,艺术盛会虽已落幕,但演员和观众的“双向奔赴”并未中止。从烟火至庙堂,时代的故事仍在续写,生活的热气也依然滚烫,我们共同期待下一届的京昆盛会。

昆剧《十五贯》剧照

京剧《四郎探母》剧照

昆剧《蝴蝶梦》剧照

昆剧《瞿秋白》剧照

京剧《凤还巢》剧照

纪念张继青先生专场演出剧照