

■关注

歌剧《白毛女》今又续辉煌

□王祖皆

今年是歌剧《白毛女》在延安首演70周年。文化部组织复排了该剧并制作了3D舞台艺术片。11月6日起,由文化部主办的歌剧《白毛女》全国巡演活动正式启动,所到之处受到了广大观众的热烈欢迎,真是一票难求,盛况空前。

传承经典 固本求新

歌剧是外来的艺术形式,诞生于意大利,至今已400多年的历史了,而随着五四新文化运动传入中国还不足百年。在本土化的过程中,老一辈歌剧艺术工作者成功地把西洋歌剧的艺术经验和艺术手段与秧歌剧、戏曲、曲艺、民歌的民族传统和民族风格结合起来,开辟了中国特色的歌剧发展道路,也曾经创造了中国歌剧的辉煌。涌现出如《白毛女》《刘胡兰》《小二黑结婚》《红霞》《洪湖赤卫队》《刘三姐》《红珊瑚》《江姐》等一大批优秀民族歌剧的经典之作,唱段家喻户晓、影响遍及全国。而其中具有里程碑意义的作品当数1945年由延安鲁迅艺术学院集体创作,贺敬之、丁毅执笔编剧,马可、张鲁、瞿维、刘炽、焕之、向隅、陈紫作曲的《白毛女》。歌剧《白毛女》为什么会盛演不衰,充满魅力?我认为最根本的原因是:它具有非常强烈的时代特征、非常鲜明的民族特色、非常优良的革命传统和非常广泛的群众基础。

文化靠积累,经典需传承。但是,今天复排诞生在70年前的民族歌剧经典之作《白毛女》,如何处理好固本和求新的关系?这又是摆在我们面前一个不小的难题。让人可喜的是,主创人员和演职人员在这两个方面都作出了不懈努力并取得了突出成效。一方面,他们保留了原剧本的人物设置和故事框架,只作了适当删节,音乐上更是尽量保留它的原有特色,首先在文本和音乐上守住了原作的精髓;其次,他们还专门组织了演员和剧组人员去“白毛女”故事的发生地——河北省石家庄市平山县北冶乡河坊村实地深入生活,与乡亲们同吃同住同劳动并实地考察了白毛女洞、奶奶庙、黄家大院和白毛女陈列馆,让大家去体验并寻找那个时代的生活依据;再次,他们

还请来了郭兰英等一批当年参演过歌剧《白毛女》的表演艺术家,郭兰英不辞辛劳手把手地教,让演员们扎根,得到真传。复排歌剧《白毛女》中,雷佳和高鹏的演唱和表演可圈可点,这一切都离不开名家和高人的指点。所以,此次复排的歌剧《白毛女》,无论是剧情处理、演员表演,还是音乐编配、舞美设计,都保持了鲜明的民族特色,坚持了民族歌剧的属性,固守住了这个根本。另一方面,为使《白毛女》既“原汁原味”又具有时代气息,主创人员首先把“赵大叔讲红军”、“穆仁智抢喜儿”等几场戏以前的台词改成了唱词,按原剧的音乐风格把它们谱写成唱段,并为“喜儿大春山洞相逢”一场戏续写了新唱段《我是人》,恢复了喜儿、大春的二重唱,以回归歌剧艺术本体,突出它的音乐性、歌唱性,增强它的艺术感染力;其次,主创人员还用中西合璧的乐队编制,在和声、复调、织体等方面进一步加工提高,并强化了民族器乐和民族打击乐的作用,将全剧的音乐重新作了编配,从而大大丰富了乐队的表现力;再次,借助高科技手段,用3D技术把它拍摄成舞台艺术片,也更增添了今天的时代感,增强了视觉冲击力和观剧新体验。

引导创作 给人启迪

习近平总书记文艺工作座谈会讲话中反复强调:坚持以人民为中心的创作导向,努力创作更多无愧于时代的优秀作品。无疑,歌剧《白毛女》就是这样的作品。

歌剧《白毛女》取材于民间新传奇“白毛仙姑”,表现新旧两个不同社会的鲜明对照,表现人民的翻身,它所塑造的喜儿、杨白劳的艺术形象更是深入人心。郭沫若观看歌剧《白毛女》后,曾以《悲剧的解放——为“白毛女”演出而作》为题,高度赞扬了这部歌剧:“中国的封建悲剧串演了两千多年,随着《白毛女》的演出,的确也快轮到它们的闭幕,‘鬼变成人’了”,“这是人民解放胜利的凯歌”。《白毛女》深刻揭露了社会矛盾,在20世纪40年代震动了大半个中国,使上亿人民(特别是农民、解放军指战员们)为之振奋,用艺

术的力量动员人民群众投身于反霸斗争和推翻三座大山的伟大革命。因为它关心了人民的命运,反映了时代的变革,所以才会深受大众的喜悦和欢迎。《白毛女》在文学、诗歌、音乐语言方面所表现出来的强烈的民族感,以及面向民间、贴近群众的做法也使它更符合中国人的欣赏习惯,更具有广泛的群众基础。茅盾1948年5月21日发表的赞文称:“在今天,我们毫不迟疑称扬《白毛女》是中国第一部歌剧,我以为这比中国的旧戏更有资格承受这名称——中国式的歌剧。”

习近平总书记在文艺工作座谈会讲话中指出:在文艺创作方面,存在着数量缺质量、有“高原”缺“高峰”的现象,存在着抄袭模仿、千篇一律的问题,存在着机械化生产、快餐式消费的问题。那么,何谓有质量的作品?何谓“高峰”式的作品?难道歌剧《白毛女》不能给我们以启迪吗?

歌剧《白毛女》主题深刻。它充分揭示了“旧社会把人逼成鬼,新社会把鬼变成人”的思想内涵;歌剧《白毛女》故事传奇。它是情理之中意料之外,独一无二的。歌剧《白毛女》人物鲜活。喜儿、杨白劳、黄世仁、穆仁智……都有鲜明而独特的人物个性,活灵活现;歌剧《白毛女》音乐动听。无论是《北风吹》还是《扎红头绳》,无论是《十里风雪一片白》还是《昨天黑夜爹爹回到家》《恨似高山仇似海》《太阳出来了》……哪怕是反派人物的音乐也都给我们留下了深刻的印象,很好地实现了用音乐来承载戏剧、刻画人物、引发动作、营造环境等任务。应该说,在全体主创人员、演职人员的努力追求下,这次复排的歌剧《白毛女》是符合“思想精深、艺术精湛、制作精良”要求的艺术精品。

提振精神 增强信心

我们正处经济全球化、文化多元化的时代,世界各种思想文化相互激荡,歌剧艺术也呈现出多元发展的良好态势。但是,多元发展中的重要一元即民族歌剧的创作演出还没有引起大家的足够重视,还不够活跃。以至于在总政歌剧团继民族歌剧《党的女儿》之后又推出民族歌剧

《野火春风斗古城》时,歌剧理论家居其宏发表感言说:“像以前《白毛女》《江姐》《洪湖赤卫队》这样的民族歌剧,如今在新世纪几乎是一脉单传,而总政歌剧团把它继承和发展了。”这一脉单传“既是褒奖,也有点悲哀。前一时期,某报还登出了“中国歌剧一路向西?”的醒目标题。造成这种局面的原因是多种多样的,但是缺乏文化的定力,缺乏文化的自信是其中的一个重要原因。我看到《人民日报》有一篇文艺点评说:“发展中国家迫切希望公平参与全球文化交流进程,在世界舞台上发出自己的声音,但急切心愿的背后,也特别易于出现不顾客观实际、渴望强国认可,且以他人标准为准则的文化焦虑症候。”例如,近些年来不管何等人士,也不管何种唱法,大家不惜重金拼命要挤进维也纳金色大厅举行个人音乐会,以此作为“走向世界”的标志,以此作为衡量“艺术水平”的标准。再比如,有些作曲家公开表示,我就是要写一部像西洋正歌剧一模一样的中国歌剧,把“像”作为自己的艺术追求。岂不知,你模仿得再像也是别人的东西,而且是别人过去的东西,创新是艺术的生命,没有创新就没有发展和提高;岂不知,文化离不开它的土壤,文化更离不开它的受众,作为舞台艺术实践活动中的三个主要环节即创作、表演和欣赏是应

该综合起来统一考虑的,要为“最广大人民的根本利益”服务,就得在本土化的过程中让外来的艺术形式服中国的“水土”,接中国的“地气”。这些在老一辈歌剧艺术工作者中已经解决了的理论和实践问题,难道我们还要付出沉重的代价再走一遍吗?“这种依托洋人认可来装点门面的动机,恰恰是弱者自卑心理的反射,是缺乏文化自信的表现。”作为有着五千年悠久历史和传统文化的文明古国,在实现文化大发展大繁荣的进程中,我们应该保持文化的定力,建立文化的自信。

歌剧《白毛女》的复排和演出成功,再一次充分证明了民族歌剧的强大生命力,也进一步提振了我们的精神,增强了我们的信心。

我们一定要以歌剧《白毛女》复排和演出成功为契机,更加重视我们的民族文化,倍加珍惜几代中国歌剧人努力探索而创立的民族歌剧风格和传统,不断深入博大精深的中华优秀传统文化之中汲取养分,解决好继承、融合、创新三者之间的关系,尊重差异、包容多样、拓宽视野,支持各种题材、样式、风格相互竞争、相互促进、多元发展,坚持以人民为中心的创作导向,努力创作出更多无愧于时代、无愧于人民的优秀歌剧作品,去赢得观众、赢得市场、赢得未来。

■艺 谭

红梅香飘六十载 丹心一片向阳开

——“时代楷模”阎肃作品音乐会侧记 □高艾知足 张 力 李泽鹤

“红岩上红梅开,千里冰霜脚下踩”,“我爱祖国的蓝天,晴空万里阳光灿烂”,当一首首熟悉的旋律随着歌唱家们的深情演绎流淌而出时,动人的歌声带领我们走过时代的记忆,在每位观众心里激起澎湃心潮。

12月10日晚,由总政宣传部、空军政治部主办的“一片丹心向阳开”阎肃作品音乐会在国家大剧院音乐厅举行。音乐会从阎肃创作的1000余首作品中精选23首经典歌曲,以时间为轴线,生动再现阎肃生命不息、奋斗不止的艺术人生和追梦历程。

悠扬旋律传九州

音乐会由序幕、“心中一轮红太阳”、“踏平坎坷成大道”、“万里春色满家园”、“只愿香甜满人间”和尾声组成。一曲气韵万千、饱含深情的合唱《我爱祖国的蓝天》,拉开了音乐会帷幕。

“白云为我铺大道,东风送我飞向前”,这首创作于半个多世纪前的作品,记录着青年阎肃从军从艺的光辉起点,见证着几代人民空军成长壮大的飞行轨迹。歌声响起,心潮澎湃。现场很多默默哼唱的空军官兵表示,这首歌伴随着自己入伍,激励自己战胜过许多军旅生涯的艰辛与挑战。

第一篇章“心中一轮红太阳”选取了歌剧《江姐》《忆娘》中传唱最为广泛的唱段《红梅赞》《绣红旗》《五洲人民齐欢笑》。金曼、铁金、王莉这三位“江姐”扮演者,身着红毛衣、蓝旗袍、白围巾等,以“江姐”经典造型出场,分别代表第三、第四、第五代“江姐”接力演唱。“线儿长,针儿密,含着热泪绣红旗,绣呀绣红旗”,千百遍的歌声,把观众的思绪带回到那个救亡图存的火热年代。

“踏平坎坷成大道,斗罢艰险又出发”,歌手蒋大为一身白西服登台,深情献上一曲《敢问路在何方》,瞬间点燃大家的怀旧情绪,台下掌声雷动,音乐会进入第二篇章。紧接着,《军营男子汉》《雾里看花》《万事如意》《长城长》这些耳熟能详的旋律,在张也、王丽达等演唱者的演绎下,带着一代代国人的集体记忆,诉说着阎肃一辈子为信仰而歌、为时代放歌、为强军高歌的艺术追求。

“万里春色满家园”篇章由7首民族气息浓郁的歌曲组成,分别由孙丽英、蔡国庆、于兰、陈小涛演唱。不少北京观众听后感慨亲切:无论是激励着民族复兴曲的《万里春色满

家园”,还是充满京腔京韵的《北京的桥》《故乡是北京》《前门情思大碗茶》《唱脸谱》《变脸》,或者是讴歌奥运精神的《五星耀五环》,让我们仿佛回到了那段似水年华的岁月,心中升起一股暖暖的正气。

“铁马秋风,战地黄花,楼船夜雪,边关冷月”,这是第四篇章男女二重唱《风花雪月》中的关键词句,让人不由得想起去年文艺工作座谈会上,阎肃代表军队文艺工作者首次提出“强军的《风花雪月》”,慷慨激昂的陈词,如今已成为强军文化的生动注解。

紧接着,由汤非、刘和刚、雷佳分别演唱了《当兵前的那个晚上》《人民空军忠于党》《大地情深》等曲目,再现了一位耄耋之年的文艺老兵,执着追求别样风花雪月的艺术征程,深深打动了现场观众。

结尾时,一曲阎肃最新创作的《全心全意》大合唱,将音乐会推向高潮。来自空军航空兵某师的官兵听后感慨地说:这首歌不仅唱出了阎老一辈子的心声,也吹响了强军报国的昂扬号角,尤其当前面对军队调整改革这场大考,我们更要坚定不移不移听党话、跟党走,全心全意拥护改革、投身改革,在强军路上留下大写的“自我”。

如歌岁月映丹心

生命不息,创作不止。85年人生长路,65年艺术生涯,阎肃始终立于时代潮头,发出时代强音,创作了一大批深受人民喜爱的艺术

精品,影响和激励了几代中国人。正如国家文化部副部长董伟对阎肃的评价:“与时代同行、与人民同行、与祖国的发展壮大同行,这就是阎老永葆艺术青春的重要原因。”

蒋大为在演出时,谈到与阎肃合作《敢问路在何方》时,忍不住再次忆起阎肃为了找到这首歌的“词眼”,在家里的地毯上来回踱步,竟然走出一条道。“结果,就是这个细节启发他找到了‘敢问路在何方?路在脚下’的创作灵感。”他说,阎肃这种为了创作精品山穷水尽的求索精神,犹如赤子之心可贵可学。

“蓝脸的窦尔敦盗御马,红脸的关公战长沙,黄脸的典韦白脸的曹操,黑脸的张飞叫喳喳……”当林萍唱起这首京韵十足的《唱脸谱》时,很多观众不由得齐声伴唱。这首歌的作曲姚明和阎肃是空政文工团的老战友,他说,音乐会上的《北京的桥》《故乡是北京》《前门情思大碗茶》都是他和阎肃在上世纪90年代创作的,其中饱含着阎肃对中国百姓、中国精神、中国文化的深深爱恋。

让很多观众记忆深刻的是,汤非身着迷彩服,斗志昂扬地演唱了一首《当兵前的那个晚上》,情感朴实、节奏明快,获得现场观众热烈掌声。这首歌的作曲者印青说:这首歌是2013年我和阎老一起创作的,深受基层官兵喜爱,这也让阎老欣喜不已。和阎老合作几十年,最让我感动的就是他身上永远的老兵本色。

“对促进部队战斗力、鼓舞士气的事,阎老总是充满激情地完成。”与阎肃合作过100

多首作品的空政文工团作曲家孟庆云,刚刚为阎肃的新作《风花雪月》谱完曲,他说,这首歌在此次音乐会上首次亮相,也是我们因病床上的阎肃的深情嘱托。

此次音乐会上展示的23首作品,只是阎肃艺术年谱中的一簇。音乐会总导演、原空政文工团团长杨月林说,当我们翻阅新中国的文艺史时发觉,自上世纪60年代以来,每一个重要历史阶段,几乎都有阎肃的作品在记录历史、讴歌时代。

芬芳香甜满人间

“我是一棵树,根儿扎大地,大地就是人民把我哺育,炮火硝烟里,你用生命呵护我,国旗升起时,你欢笑在心底,大地啊大地,我们永远在一起。”这首《大地情深》是2014年全军老干部晚会上的压轴曲。音乐会上,雷佳的深情演唱唱出了党和人民的水鱼情深。

其实,这也是阎肃百姓情怀和人生境界的生动写照。音乐指挥家滕矢初说:阎肃善于用老百姓喜闻乐见的艺术形式,表达深刻的时代思考、浓厚的爱国情怀,而在这思考和情怀的背后,正是他方正的人品、高尚的情操。一身红毛衣、一条白围巾,这是台上“江姐”演唱者的打扮,也是观众席中的一位老妈妈的着装。这位来自陕西的老妈妈激动地说:“我今天提前一个小时到现场,迫切想听到这些经典旋律,但是音乐会刚开始,我又想慢点再慢点,不舍得这么快就结束。第一篇章的《红梅赞》《绣红旗》我是含着泪水,一起哼唱的。”

当晚音乐会,阎肃的“金牌搭档”、作曲家羊鸣也来到现场。回忆起《我爱祖国的蓝天》的创作,羊鸣十分激动:“从青年到老年,我们不知下了多少回部队。如今年龄大了,可还是念念不忘。”回顾与阎肃合作的这一生,他认为,部队文艺工作者的家,永远在基层,在战士的心里。

阎肃的儿子阎宇看完音乐会后,动情地说:同样在这里,5年前阎肃从艺60周年音乐会上我也在台下,当时阎肃自己为自己主持,用他那浑厚的声音讲述作品背后的故事,和羊鸣、姜春阳、孟庆云等老战友一起回忆战斗岁月,让很多人倍感温暖和怀念。

然而,5年后的今天,依旧是这些熟悉的旋律,遗憾的是,阎肃已经无法到场。今年忙完“九三”晚会后,他因劳累过度突发脑梗住进了医院,至今已经昏迷70多天。很多观众表示,最近看过很多对阎肃事迹的报道,很关注他的病情,我们都希望他早日康复。

“我想邀请大家和我们一起高唱《红梅赞》,为阎老送去深深的祝福!”音乐会结束前,四位主持人向现场的千余名观众发出邀请,在三代“江姐”扮演者的深情领唱下,全场观众起立同唱一曲《红梅赞》,将所有人对这位文艺老兵的深情祝福,化作真挚的歌声飘向万里。

第三届全国相声小品优秀节目展演在京举办

由中国文联、中国曲协共同主办的第三届全国相声小品优秀节目展演日前在北京民族文化宫大剧院举办。此次展演集中展示了广大曲艺家和曲艺工作者学习贯彻习近平总书记系列重要讲话、特别是在文艺工作座谈会上的重要讲话精神,积极响应并切实开展“深入生活、扎根人民”主题实践活动所取得的丰硕成果。姜昆、戴志诚、师胜杰、石富宽、李金斗、李建华、苗阜、王声、荣宗云、荣宗海、刘颖、贾冰等曲艺名家新秀悉数登台亮相,来自北京、陕西、山西、浙江、辽宁等10个省、直辖市23个演出单位的160多位曲艺工作者齐聚一堂,为首都观众奉献了优秀相声小品、柴氏兄弟大同数来宝和《姜昆“说”相声》等4台主题鲜明、题材广泛、风格各异的专场演出。

优秀相声小品专场拉开了此次展演的序幕。其中,来自北京曲艺团的青年相声演员孙仲秋、张硕表演了获得第三届南山杯全国曲艺新人新作展演一等奖的《疯狂电台》,展示出青年相声演员“说学逗唱”的扎实功底;来自北京大逗相声社的李寅飞、叶逢、董建春、李丁4人,表演了为纪念抗日战争胜利70周年专门创作的小品《其实我想走》,显示出高学历相声演员不凡的创作能力;来自北京嘻哈包袱铺的青年相声演员陈印泉、侯振鹏表演的新作品《金牌调解员》接地气,对人物刻画入木三分;来自中国铁路文工团的青年演员刘颖、浩楠表演的相声《热土老人》取材于天津市和平区朝阳里社区志愿者的感人事迹,是今年中国曲协组织的采风创作活动中涌现出的优秀作品;从2013年首届全国相声小品优秀节目展演中走出来的青年相声演员苗阜、王声当晚为观众表演了新作《艺术人生》;相声表演艺术家师胜杰、石富宽用老段新说的方式演绎了相声《戏剧与方言》,展示了老艺术家深厚的文化底蕴和表演功力。

展演的压轴之作是《姜昆“说”相声》。经过近一年巡演的反复锤炼和调整,整场演出内容更加集中、衔接更加紧密、节奏更加流畅,思想性艺术性观赏性得到进一步提升。《姜昆“说”相声》专场演出表现了姜昆40年相声艺术生活的发展脉络,在其中展现了姜昆各个艺术时期具有鲜明时代特色的代表作品,回顾了姜昆与搭档李文华、唐杰忠、戴志诚表演温馨感人的画面和场景,同时融入了与相声新秀碰撞合作的精彩片段。特别是姜昆与戴志诚表演的新创相声《新虎口遐想》,既是对28年前春晚经典相声《虎口遐想》的致敬,又有前后内容的有机联系,同时融合了微信、交通拥堵、食品安全、反腐等热点话题,演出效果火爆。

“全国相声小品优秀节目展演”分别于2013年和2014年在北京成功举办,在推出一批曲艺新人的同时,更推出了一批思想性、艺术性、观赏性俱佳的优秀作品,满足了广大观众对高质量高水平节目的需求。连续举办三届以来,“全国相声小品优秀节目展演”已经日益打造成为语言类曲艺节目的专项品牌,成为鼓励广大曲艺工作者坚持以人民为中心的创作导向和推动广大曲艺工作者坚持深入生活、扎根人民精心创作的实践平台,必将为推动全国语言类曲艺节目的可持续发展作出更加重要的贡献。(曲文)