

上海、台湾“双城同庆艺术节 15 周年交流活动”日前举行,从《青蛇》到《水浒3》,四地艺术节巡回演出构想正逐步实现

探索沪港澳台四地艺术节合作长效机制

□ 毛嵘嵘

话剧《青蛇》剧照

云门舞集第二部《断章》剧照

击乐剧场《木兰》剧照

今年是上海国际艺术节创办15周年,近半月内,上海国际艺术节马不停蹄地与港澳台的艺术节同行们共同筹划,计划着更加深入的合作与交流,探索形成四地艺术节间合作的长效机制。

合作新支点:关注青年

已经创办40多年的香港艺术节是四地艺术节的“老大哥”,享誉业内。上海与台北两地艺术节创立之初,在运营模式、剧目内容等方面从香港艺术节那里获得了许多借鉴。随着上海与香港两地文化交流越加密切,2010年,上海国际艺术节也成功地举办了香港文化周,香港艺术节的节目副总监苏国云去年还担任了上海国际艺术节新创设的“扶持青年艺术家计划”的顾问,参与了部分青年艺术家作品的制作,为这些作品走向国际市场做好了“铺垫”。谈到两地艺术节的交流,几乎每年都参加上海国际艺术节论

坛交易会的香港艺术节的行政总监何嘉坤表示:“香港与上海的艺术节共同点很多,未来随着两地更密切的发展,交流空间会越来越大。”

与台北艺术节同庚的上海国际艺术节此次借着“双城同庆艺术节15周年交流活动”举办的契机,互邀节目在两地艺术节上演,成为两地文化交流史上又一个重要事件。除了在传统的舞台表演艺术上的合作,台北艺术节对大陆年轻艺术家也非常关注,去年在上海国际艺术节看了“扶持青年艺术家计划”《上海·梦》之后,台北艺术节的艺术总监耿一伟就当即拍板邀请大陆年轻的戏剧编导王翀参演台北艺术节,他表示:“台北与上海都是面向未来的城市,艺术节就是城市精神的表现,两个面向未来城市的艺术节就是要关注青年。”此次,王翀的《雷雨2.0》参演台北艺术节获得了台湾观众的认可,大家对影像戏剧的表现方法很感兴趣,王翀说自己也没想到台湾观众这么专

业,他收获的是更好地做戏剧的力量。同样,去年参加“扶持青年艺术家计划”的二胡演奏家赵磊,在音乐会曲目的安排上不仅与台湾艺术家合作,改编了多首台湾民谣,还带去了多首上海的本土创作。台北观众的热情也深深打动了赵磊,他连连表示没想到。音乐会结束后,他又忙着与台湾艺术家策划下一次在更大的场地演出了。

澳门的设计与创意产业闻名世界,拥有众多创意设计的青年人才。上海国际艺术节与澳门国际艺术节、澳门国际音乐节的合作中希望更多地吸引更多澳门的青年创意人才参与。同时,沪港澳台四地艺术节计划通过轮流举办“青年艺术家项目孵化会”,以交流演出、工作坊等形式推动青年艺术人才的脱颖而出。

合作新核心:联合委约

日前,话剧《青蛇》首次在台

湾与观众见面,获得了台湾观众的满堂喝彩。这也是由香港艺术节与上海国际艺术节共同委约的作品首次登上宝岛的舞台,并在台北艺术节举办期间上演。同时在台北上演的还有台北艺术节的参演剧目《雷雨2.0》和上海青年二胡演奏家赵磊带去的《爵色胡琴——上海情缘》音乐会。话剧《青蛇》是国家话剧院著名导演田沁鑫“十年磨一剑”的作品。这部根植于中国传统文化的戏剧,充满了浓浓的禅意。而除了对导演和演员的信心外,两个艺术节当初想到委约这部作品也是看到了这部戏背后的传统文化。上海国际艺术节中心艺术总监刘文国表示:“民族的才是世界的,上海国际艺术节要向世界推荐的是植根中国传统的作品。”

去年宣布委约《青蛇》后,上海艺术节与香港艺术节就在筹划着委约下一年度的作品了。经过两地艺术节的联合考察,在

香港举行的推介会上,上海国际艺术节与香港艺术节联合宣布,台湾当代传奇剧场的《水浒3》成为下一部委约的作品,这部跨界京剧与当代艺术的作品前两部的排演获得了许多观众特别是年轻观众的追捧。这部剧由台湾著名京剧表演艺术家、当代传奇剧场创始人吴兴国主演,台湾著名作家张大春编剧,著名音乐人周华健担纲作曲,这个实力雄厚的制作班底保证了作品质量,也以其跨界传统、结合现代艺术的表现方式获得了观众的认可。沪港澳台艺术节每年联合委约一部作品,这些作品可以同时在这三地艺术节巡回演出,从《青蛇》到《水浒3》,这个构想正逐步实现。

合作新模式:推进文化贸易

从2009年起,上海市文化

广播影视管理局就与台北市文化局建立了合作机制,先后在台举办了“上海文化周”和“台北文化周”以及三届“海派文化艺术节”。这为两岸观众深入了解、加深情感提供了良好的契机。去年,上海与香港艺术节、澳门国际艺术节、澳门国际音乐节签订了合作协议,在演出节目交流、艺术人才培养、人员交流培训方面达成了合作意向,沪港澳台三地将以艺术节为交流平台,密切文化交流与互动。

关注青年、联合委约是沪港澳台四地艺术节形成合作长效机制、深化互动的举措。接下来将通过官方链接、统一演出信息发布等手段建立票务合作的新机制,随着现在内地观众能够越来越多地赴港澳台地区自由行动,观看演出也成为观光内容,香港、澳门、台北、上海四地艺术节分别在每年的三、五、八、十月举办,获取票务信息与购票的便利化将方便四地民众参与四地的

艺术节。

同时,促进文化贸易是四地艺术节长效合作机制形成的又一亮点。以建立亚太地区专业性最强的演出交易市场为目标的上海国际艺术节将利用自身演出交易会的平台优势,为四地艺术节的节目交流交易搭建宽阔平台。“通过交易会展位、推介演出机会的提供,为沪港澳台艺术节间剧目交流交易提供便利的同时,也希望形成海内外华语文化互动交流圈,共同推动中华文化的传承与传播。”上海国际艺术节中心总裁王隽表示。

内地与香港澳门在签署CEPA、与台湾签订ECFA之后,海峡两岸暨香港、澳门地区在经济、贸易、教育、旅游上的联系与交流越来越紧密。上海国际艺术节组委会副秘书长、上海市文化广播影视管理局局长胡劲军表示:“在上海建设文化大都市的过程中,希望艺术节能成为四地文化发展的先锋和推手。”

电影《情缘廊桥》剧照

病未能到场,而她拍摄《情缘廊桥》正是为了完成父亲的心愿,父亲希望她能拍摄一部这样的电影,让更多的人知道家乡的美和家乡所拥有的一切。

原生态记录,廊桥非遗手工建造过程走进电影

这里是“中国廊桥之乡”,千百年以来,这里的男人都在造桥,廊桥不仅仅是路的延伸,更成为一种文化符号。这里就是浙江庆元。庆元先民希望通过在村庄的水尾建桥来改变命运和前途,于是就有了廊桥文化和风俗。如影片中所述及的,金榜题名,造廊桥,称为进士桥;女儿出嫁,造廊桥,称为鹊桥;升官晋爵,造廊桥,称为官桥;祈求风调雨顺,造廊桥,称为濠雨桥;为纪念战争英雄,造廊桥,称为红军桥……每一座桥都有传说,每一座桥都不乏故事,庆元人相信,他们的廊桥,通山、通水、通灵。

庆元廊桥发祥于唐宋,如今县境内完好保存着的古廊桥有100多座,风格各异,具有数量最多、时间最早、质量最高的特点,传统古桥梁发展历程中的各种形式,都在这片山水间得到了完好的保存,因而,庆元素有“古桥博物馆”、“廊桥之都”的美誉,且其木拱廊桥营造工艺,在全国以至在国际上都有无可替代的地位。作为中国首部非物质文化遗产纪录故事片,影片中全景式呈现了这门古老的手艺,月山村古老的宋代廊桥在抗战期间被国民党炸毁,如今村民们重建廊桥,完全是纯手工方式建造,不借助任何现代机械,恢复了这座叫做“蒙淤”的廊桥原貌。影片实景布置,真实记录,且优美的故事情节也都分布和发生在这些举世绝伦的廊桥上,可谓是一场真实的廊桥视觉盛宴。该影片的拍摄开创了非物质文化遗产保护与文化产业发展的新模式,让更多的人了解廊桥,使非遗文化的普及和保护意识深入人心。

此外,当地村民和上万名桥工都本色出演,参加了电影的拍摄,原汁原味,地域文化气息十足。影片中还挖掘并展示了当地诸多古老的风俗,沿袭千年之久的祈祝姻缘的浩浩荡荡的“走桥”,别具风格的当地民歌民谣也穿插剧中,最原生态的山水、最梦幻的古廊桥、最悠久的进士村、最原始的古村落、最醇厚的菇香融合于这部原生态的电影中,展现出庆元的风土人情和淳朴古风。

庆祝梅花奖创办30周年福建梅花奖演员系列展演举行“梅花版”《才女鱼玄机》突破程派青衣

□ 智联忠

日前,福建京剧院创编的京剧新编历史剧《才女鱼玄机》在福州凤凰剧院隆重上演,演出获得较大成功,同时也拉开了“庆祝中国戏剧梅花奖创办30周年福建梅花奖演员系列展演”活动的帷幕。该剧由王文胜编剧,福建京剧院院长、国家一级导演刘作玉和福建京剧院导演韩宁担任导演,剧院当家程派青衣、国家一级演员、第26届中国戏剧梅花奖获得者孙勃梅领衔主演。

鱼玄机,“唐代四大女诗人”之一,姿色倾国、天性聪慧、才思敏捷,《全唐诗》现存有她的诗五十首之多。京剧《才女鱼玄机》以这位女诗人的悲剧人生为题材,描摹了一位诗赋满怀、情真意笃、因爱所痛、为情所困的才女,塑造了一位思念成疾、自甘沦落、大张艳帜、醉生梦死的鱼玄机。她与恋人李亿终无结果,因对陈遇的爱恋又误杀了绿翘,最终放火自杀……这部作品,是孙勃梅参加第26届中国戏剧梅花奖比赛的参赛剧目,在各地演出和比赛现场均受到专家、评委和

广大观众的广泛认可。

该剧作为新编历史剧,没有采用大制作、大布景,而是以空灵、写意的特点完成了一部传统味足、京剧色香的剧目。一部戏曲作品的整体风格、舞台呈现和剧种特色的形成,无疑与导演的美学观念、艺术修养以及文化性格是紧密相连的。刘作玉,京剧青衣出身,后专门从事戏剧导演、教学工作,她深谙京剧艺术的表演技巧与艺术规律,对戏曲程式、戏曲流派等问题有着深入的认识。她强调:“程式的本质定性,是矛盾的统一体,即:创造与约束、规范与自由、恒定与灵动。概括地说,它既具有严谨规范的恒定性,又具有开放鲜活的灵动性。”基于这种艺术观和创作理念,她从京剧《北风紧》到《才女鱼玄机》都是严格从剧作的剧情结构、人物情感命运出发,带着镣铐在京剧的导演舞台上自由地跳舞。著名戏剧理论家康式昭说:“好的导演在舞台上看不到自己的影子,而是完全化在了演员身上,《才女鱼玄机》的导演就是这样

的。”剧中的鱼玄机是晚唐著名女诗人,她才貌双全,与李亿爱情的巨大伤痛导致了其人格裂变。她表面上孤傲、乖僻、放纵,而内心却异常寂寞、苦闷、绝望。刘作玉谈到:“若固守传统程派青衣的表演程式,则无法完成角色的塑造,因此我们根据人物的需要,大胆吸纳了一些花旦甚至泼辣旦的表演元素,念白也采用韵白与京白相互交替,人物形象的完成早已突破了传统程派青衣的表演程式。”鲜明的创作理念、大胆的突破创新,让这部戏既保持了程派的神韵,又有了新的内涵,是有京剧“意味”的美的形式。

在舞台呈现上,孙勃梅以亮嗓子程派的独特风格,准确地诠释了鱼玄机这位诗情满腹、命运曲折的悲剧女性。程派唱腔幽咽低回的特点别具风格,对于悲情女性的表现尤为精彩。鱼玄机这个人物角色却不再是窦娥、薛湘灵,也不是王宝钏、陈三两,不再是一个“标准”的青衣了。这个形象的跨度很大,性格起伏多变,这

给表演带来了较大难度。才情、天真、忠于爱情的鱼幼薇,失望、痛苦、失去情郎的有情人,等待、无奈、寄居观中的痴情女,直到绝望、悲恸、高举艳帜的鱼玄机……孙勃梅在与导演的长期合作中形成了默契,她在充分把握剧情发展的基础上,深入人物内心,打破程派表演上的束缚,将一代才女、忠贞于爱情的悲剧人物活跃在舞台上。她充分吸收程派精髓,纯熟地运用程腔幽咽、刚劲、含蓄、委婉的特点,成功地塑造了一位程派戏中不曾有过的鱼玄机。“斗转星移春又回,痴情诗稿已成堆。终日望断来时路,不见李郎笑迎归……”等唱段,在万瑞兴老师精心的唱腔设计上,被她唱得情韵丰富、凄美动听。

京剧《才女鱼玄机》,是福建京剧院继《北风紧》之后又一部别具风格的新编历史剧。8月底,福建京剧院应台湾邀请将携该剧连同《北风紧》《清风亭》等优秀剧目赴台南演,此行将进一步推动海峡两岸的文化交流。

北京青少年公益电影节“蓓蕾奖”揭晓

本报讯 北京青少年公益电影节“蓓蕾奖”是一个完全由广大青少年自己评出的奖项,今年,共有33部影片报名参赛,21部影片入围。最终,《全城高考》《愤怒的小孩》《我和我的伙伴》《孙子从美国来》和《小小飞虎队》5部影片,斩获本届“青少年最喜爱的影片”奖;歌手谭杰希凭《全城高考》赢得“青少年最喜爱的男演员”,获得该奖项的还有《孙子从美国来》中扮演爷爷的著名演员罗京民和《小小飞虎队》中

扮演大壮的赵泽文;台湾著名女演员林心如凭借《倾城》摘得“青少年最喜爱的女演员”,《守望的花朵》中扮演肖美的唐加思和《我和我的伙伴》中扮演陆小荷的陈雅熙同时获得了该奖项;《波鲁鲁冰雪大冒险》中的波鲁鲁、《愤怒的小孩》中的孙小傲和《孙子从美国来》中的布鲁克斯成为“青少年最喜爱的银幕形象”;“组委会特别奖”则颁给了影片《逆光飞翔》《倾城》和《许海峰的枪》。(李洪英 龚正)