

7 星期话题

自制剧 追寻一流剧院梦

□ 韩艳军

1月31日,国家大剧院首部自制奇幻歌剧大戏《霍夫曼的故事》与观众见面。由于加入了在其他版本中难得一见的“尼克劳斯的小提琴咏叹调”,大剧院版成为了独特的一版。这是著名导演弗兰切斯卡·赞贝罗继2010年执导国家大剧院版《卡门》后再次回归大剧院,也是国家大剧院2013年自制剧的开年大戏。

从2008年国家大剧院在开幕演出季上推出第一部自制歌剧《图兰朵》及同年制作完成的新版京剧《赤壁》开始,国家大剧院就开始了定位明晰的一系列“自制剧大动作”,涵盖了歌剧、舞剧、话剧等多个门类。5年制作28部剧目,演出443场,年轻的国家大剧院变得日渐厚重。

□ 学了流程,长了信心

时光倒流回2007年年底国家大剧院启用之初,很多人没有想到有朝一日国家大剧院可以拥有自己制作的剧目,而且能够集结像卡洛这样的国际级大导演和优秀的国外制作团队加盟。但仅仅是几个月后,大剧院版《图兰朵》诞生并受到全国乃至世界歌剧界的广泛关注,被誉为当年首都文化艺术界的一桩艺术盛举。欧洲歌剧联盟总监尼古拉斯·佩恩在看过大剧院版《图兰朵》后激动地表示,中国艺术家为这部经典西方歌剧注入了全新的理解,中

国国家大剧院创造了一个奇迹!

国家大剧院演出部部长李志祥说,国家大剧院有六大品牌,其中之一就是活跃的艺术生产机构,“能否在艺术生产上起到推动和引领作用,这是衡量世界剧院的重要指标。5年多来,国家大剧院的制作流程越来越清晰,越来越符合国际艺术惯例,我们做了很多交流活动,去英国皇家歌剧院、纽约大都会歌剧院学习,把我们的流程给同行看,他们的评价很高,给了我们信心”。

国家大剧院自制剧目从无到有,学习是成功的最大法宝。自立院之初,国家大剧院就将自己的发展目标锁定在世界知名剧院的重要成员和中外艺术最大的交流平台上,并创造性地实施了“三步走”战略:演出经营、自制剧目与驻院院团。

从首部自制剧《图兰朵》开始,国家大剧院就开始了自己自制剧经验的积累与吸收过程。从最初的单纯引进剧目到双方合作,再到剧院自制,国家大剧院通过与各个优秀演出团队的合作,学习他们的先进经验和理念,完成本土化吸收,最终达到融会贯通。据介绍,大剧院自制团队的最终形成,得益于和帕尔玛皇家歌剧院联合制作歌剧《弄臣》的过程。2009年,双方联合制作的《弄臣》博得了满堂彩。当时,大剧院还没有自己的合唱团和乐团,用的是对方的合唱团、乐团和舞台技术团队。第二年再演《弄臣》时,大剧院的一些工作人员开始跟国外团队一起工作。到第三年,大剧院乐团和合唱团都成立了,《弄臣》的舞台

操作、舞台监督、舞台管理、技术管理、灯光操作人员全都变成了大剧院工作人员。截至目前,大剧院合唱团已演出311场,大剧院管弦乐团演出251场。

□ 暖了场子,乐了观众

继《图兰朵》后,大型新编史诗京剧《赤壁》接过自制剧的大旗。当时的大剧院正在寻找自制剧的突破口,刚好有编剧创作出了一部出色的剧本,《赤壁》应运而生。该剧在牢牢把握京剧艺术精髓的同时,进行了大胆创新,巧妙融入现代审美诉求,尤其在视觉呈现与舞美布景方面出奇制胜,使全剧呈现出美轮美奂的意境和风貌。

不同于传统京剧剧目观众以“银发族”居多,《赤壁》吸引了很多青年观众,在中国文化界形成了独一无二“的赤壁”现象。著名文化人马未都曾经评价说,“《赤壁》就是京剧界的好莱坞大片”!

由于《赤壁》“明星版”的成功,国家大剧院再接再厉推出“青春版”,大胆起用优秀青年演员。同时,国家大剧院还打造出了专门针对儿童观众的“少儿版”《赤壁》,使该剧成为传承京剧文化、推广京

剧艺术的绝佳范本。

2009年,京剧《赤壁》的视频亮相美国纽约时代广场,在世界的窗口展现出中国文化瑰宝的动人魅力。2012年7月,《赤壁》还首度走出国门,远赴奥地利维也纳、匈牙利布达佩斯、捷克布拉格进行国际巡演,在深受西方歌剧传统浸润的欧洲城市引发了京剧热潮,收获了热烈的反响和良好的口碑。这是中国国粹艺术在海外的一次精彩展示,也将是中国当代文化精品走出去的一次成功尝试。

北京京剧院党委书记刘胜利表示,“《赤壁》可以走出去,称得上是新时代原创京剧的一个突破,对弘扬和传播京剧艺术具有特别的意义”。

喜剧演员陈佩斯曾说过,“暖热一个场子需要3年时间”。国家大剧院用了短短5年的时间,不仅暖热了场子,而且孕育出了一大批原创精品剧目、院藏经典剧目,堪称世界剧院界的一匹黑马。“过去几年里我们调查了近50家世界知名剧院,发现他们每年演出的歌剧剧目都保持在20部左右,也就是说一年只演出六七部歌剧的歌剧院不是一流的歌剧院。”国家大剧院院长陈平表示,在坚持艺术质量的前提下,具有世界上最先进的舞台机械设施等硬件设备的国家大剧院歌剧院理应保证一定数量和规模的自制剧艺术生产,这不仅是大剧院实践科学发展观的内在要求,也是实现一流剧院梦的扎实途径。

的电影。

塔伦蒂诺的《低俗小说》、波兰斯基《钢琴家》、胡金铨武侠系列电影……一部部影迷想看胶片版却又无法观看的电影,经“占座”呈现在银幕上。这有些“不可思议”的经路让“对号入座”影迷中火了起来。

40人以上占座就可观看,提出订单后1个多月就能看到影片,手机短信通知占座人。办得越来越专业的“对号入座网”在成千上万会员热捧中,日渐成为北京电影发烧友的观影基地。

如今每逢双休日,你都能在北京东四工人文化宫、中国电影资料馆、博纳悠唐影城等影院看到“对号入座网”的占座者,大家愉快地看着一部部名垂影史的影片,津津乐道地讨论着这些电影,商量着还有哪些电影值得一看时,他们都会留个心眼:回去赶紧登录“对号入座”——占个座,看电影。

乘上海地铁3号线至东宝兴路站下车,穿过一段百米长、生活气息浓郁的小区菜场,眼前景观一变,“多伦路”仁字出现在路牌上。

多伦路,位于上海的中心城区虹口,南傍四川北路商贸闹市,北邻鲁迅公园、虹口足球场,背靠内环高架,动静相间一里有余。

冬日周末的午后,走在这条不算长的蜿蜒小路上,路过闻名遐迩的公啡咖啡馆(遗址)、鸿德堂、孔(翔熙)公馆、白(崇禧)公馆、汤(恩伯)公馆。在斑驳的历史建筑旁,身着旗袍、西服的准新人在拍婚纱外景,三两孩童嬉闹着、欢笑着奔跑而过。时光轮转,恍若眼前。

上世纪30年代,鲁迅、茅盾、郭沫若等文学巨匠及左联作家的文化活动,铸就了多伦路“现代文学重镇”的历史地位。如今这条路上,一座外表平凡却馆藏惊人的私立博物馆,散发着历久弥新的吸引力。

推开多伦路191号半掩的玻璃门,一位正伏案写作的耄耋老人抬头向门口望来,顺手戴上助听器。这位并不起眼的老人,正是国内藏筷第一人、古筷收藏家、人称“箸翁”的蓝翔。上世纪90年代张爱萍将军亲笔题写的“上海民间民俗藏筷馆”几个大字,高悬在他身后的墙壁上。

这是一间不算大的门面房,三面墙壁的展柜上放得满满当当,全是各式各样的筷子。不需要门票,只要轻叩门扉,主人便会放下手中的事情,与来人谈论一二。谈到展品,他总会小声地念叨,“地方太小了”。

箸翁“筷”意

□ 杨学聪

中国是筷箸的发源地。在民间,筷子被视为吉祥之物,出现在各民族的婚庆礼仪中。成双成对的筷子寓意“和和气气”、“和睦相处”、“快快乐乐”,其缺一不可、齐头并进、相互协助的精神,更是对中国传统爱情天长地久、矢志不渝的体现。

筷子古称箸,早在公元前11世纪,我国已出现象牙精工制作的筷子。如今的筷子不仅是日常生活的必需品,其观赏、收藏价值也令其成为居室摆设、把玩一景。

蓝翔老人藏筷30年,收集了古今中外筷箸2000多双。在这小小藏筷馆中,有金筷、银筷、铜筷、象牙筷、玳瑁筷、竹木筷,等等,最古老的是唐代鎏金银筷,最“年轻”的是上海世博会纪念筷。

他的收藏不因材质、不分贵贱,只发自己对传统文化的热爱,更有浓浓的爱国情怀。蓝翔老人曾参加抗美援朝,收藏中有志愿军战士用过的骨筷;更有促使人勿忘国耻、雕有“支那事变”字样的筷子盒;房间一角,是一家筷子厂为他特制的一双长199.8厘米、重达7.5公斤的红木筷,荣登吉尼斯世界纪录。

一条多伦路,百年上海滩。世纪之交,上海虹口把多伦路恢复为再现老上海风情的“文化名人街”,众多的博物馆、展览馆、古玩字画、书屋文苑聚集。10余年中,人来人去几番沉浮,有的私立博物馆早已成为过去,而蓝翔老人自筹资金在此开馆13年,不仅仍在坚持,且尚思进取。

出于对筷箸文化执著的热爱,蓝翔老人甘心情愿“赔本赚吆喝”。近期,他更与收藏界同好者共同发起成立上海筷箸文化促进会。招募志愿者、组织收藏展、申遗,未来的目标还有很多。对他来说,申遗不是凑热闹,“国外友人正在争抢中国祖先的筷箸发明权,申遗是当务之急”。

有时候,热爱不仅需要勇敢地说出来,更需要默默无闻中的执著守候。蓝翔老人的“筷”意人生,于无声处见精神。

《周末》执行主编 姜范
编辑 张济和 何东宪
梁婧 李丹
邮箱 jjrbzmzk@163.com

占个座 看电影

□ 苏大鹏

几年前,一个叫“对号入座”的网站悄悄出现在北京影迷面前。这个由几位热爱电影的青年建立的网站,采取由一位观众发起下订单选片,其他观众付费“占座”观看的方式运作。当某位观众选择好影片并下订单,前来占座的观众超过40人后,几位青年就开始东奔西走。拿到拷贝且联系好影院之后,对号入座网就会出现通知,在固定时间地点,这部电影就将上映。

这对喜爱各种类型电影的影迷无疑是个喜讯。想想看,几乎不可能在各大院线上映的由意大利著名导演费里尼拍摄制作

的黑白电影《八部半》在北京电影院里上映,将是何种情景。2009年,这部电影由一位网友在“对号入座网”下单,并引来成百上千的占座者。当年秋日的一个夜晚,许多影迷感叹,在电影院里看胶片版的《八部半》,这真是值得纪念的夜晚。

那时,“对号入座”刚起步,包年才100元的观影费,就能让爱电影的人每周通过占座到电影院看一部由自己或别人下订单

