

看戏沉醉其中 互动肚皮笑疼

上昆经典之作《牡丹亭》在中央党校上演

黎安、罗晨雪演出的《牡丹亭》剧照 上海昆剧团供图

我在现场

走进中共中央党校北校区礼堂,首先映入眼帘的是数套精致典雅的昆曲服饰和昆曲乐器展陈,昨晚,上海昆剧团二度受邀来到中共中央党校,由国家一级演员黎安、罗晨雪、吴双联袂上演昆曲经典之作《牡丹亭》,首次在党校打造的沉浸式观演模式让不少观众感到十分新奇。演出前晚,中共中央党校美育馆首次迎来了国宝级昆曲表演艺术家张静娴做的一场昆曲讲座《不到园林怎知春色如许》,以讲、演、互动、展示相结合的方式,让来自全国各地的党校学工人员近距离窥探昆曲之美。

《邯鄲记》后再演经典

去年5月,上昆首次受邀来到中共中央党校,在礼堂上演了“临川四梦”之一的《邯鄲记》。这是上海的戏曲院团第一次走上中央党校舞台,演员们精彩的表演赢得了台下2000余名师生多次热烈的掌声和叫好声。今年恰逢新中国成立70周年,中共中央党校再次邀请上昆前来演出,选择了昆曲中最经典也是知名度最高的《牡丹亭》。

《牡丹亭》全剧有55出,此次上昆演绎的是近年创排的精编版,演员阵容上,不仅有黎安、吴双等上昆中坚力量,罗晨雪等优秀青年演员,还有周亦敏等昆五班的新生力量。2个多小时的时间里,虚虚实实,生生死死,真真假假,亦幻亦真,“游园”“惊梦”“寻梦”“冥判”“拾画叫画”“幽媾冥誓”六折戏逐步将剧情推向高潮,带来一出精彩至极的古典浪漫主义剧作。

现场观众提前数日就从中央党校的微信公众号里得知上昆的演出信息,早早预留出了时间来看《牡丹亭》。一名观众表示:“了解昆曲,从《牡丹亭》开始;了解昆曲院团,从上昆开始。今天来得太对了!”

深度感受昆曲魅力

10日晚的讲座中,观众热情超乎想象,不少人坐在地毯上听完了整场。张静娴为听众细细梳理了昆曲的由来、南曲和北曲的风格特色、赏析昆曲的技巧等小知识,兰花指、兰花掌、兰花拳的示范引得观众不由自主地模仿起来。张静娴说:“我1947年出生,1959年考取上海戏曲学校,今年恰好是从艺60周年,每一次上台都会有新的感受,昆曲不但滋养着观众,也滋养演员。”一语毕,台下哗然,观众纷纷说:“完全看不出来已经72岁了,还以为48岁呢!”张静娴笑着回应:“这就是昆曲的魅力!”

互动环节,张静娴邀请现场观众参与昆曲换装体验。来自北京的培训学员诸葛燕喃和来自扬州的研究生班学生杜新强成为幸运观众,他们走进后台,在专业戏曲化妆师的巧手下变身杜丽娘和柳梦梅。他们一边化妆,一边从镜子里观察自己的变化,杜新强说:“我都认不出我自己了,这么好的妆我要带着睡一晚!”两人跟着张静娴模仿身段、学说念白,杜新强一句粗声粗气的“姐姐——”让张静娴忍不住评价“你这是柳梦梅的姥姥念出来的”,惹得现场笑声一片。特派记者 赵玥(本报北京今日电)

两位观众变身杜丽娘和柳梦梅

当芭蕾成为信仰 或许你就是下一个谭元元

文体人物

芭蕾女神谭元元,是足尖艺术中最为闪光的存在之一,也是无数有着芭蕾舞梦的女孩前行的目标。谁不希望自己是下一个谭元元?可要如何才能成为她?昨日下午,为一系列讲座而提前抵沪的谭元元在接受采访时谈到“一个舞者要如何成为真正的艺术家”,她直言,除了需要一定的天赋条件,一点点运气之外,还要有一份坚定的信念和日复一日、年复一年的不懈坚持。

当芭蕾成为信仰,或许,你就是下一个谭元元!

忘记年龄

成功,贵在坚持!而坚持,需要无比的热爱。曾许诺要跳到50岁的谭元元,正在一步步接近这个就华裔舞者而言很难企及的目标。

都知道芭蕾舞演员的职业生命十分短暂,二十岁年纪展露光芒,随着年纪的增长,技艺不断被淬炼、累积的人生经验和感悟也会融入表演,三十岁左右达到技艺、体力和人生感悟的巅峰,也就是所谓的黄金期。但随之体力和身体状况会走下坡路。如若幸运,更多需要投入情感、用生命演绎的角色会将优秀的演员推向更高的顶峰,但大多数时候,残酷的古典芭蕾之路会迫使一部分演员离开舞台。

谭元元就是其中少数的幸运者,她就像如今俗称的“冻龄美人”,时间对她尤其宽厚,她的芭蕾之路总能“绝处逢生”,用她自己的话说:“走着走着,以为差不多了,突然就会有条新路出现在你眼前。30多岁时,觉得可能要退休了,然后遇到了《小美人鱼》;40岁时,想想大概差不多了,明年舞团却又要排演巴兰钦版本的《仲夏夜之梦》。”对于这些机遇和挑战,谭元元说:“我不会多想,就是尽我所能,走过去。”

于舞者而言,要忘记年龄,不是容易的事。新伤旧伤、骨质体力,身体的每个关节都在提醒你,这时候用什么来让自己相信依然可以跳下去?谭元元的答案是——心态:“你相信你可以,就真的可以了。”

忘记伤痛

现代芭蕾舞剧《小美人鱼》是世界编舞大师约翰·诺伊梅尔最著名的作品之一。2010年旧金山芭蕾舞团首次演出该剧,谭元元以出色的舞蹈技巧和富有感染力的表演打动了观众。2019年4月,《小美人鱼》重回旧金山战争纪念馆剧院剧场,3146个座位座无虚席,一票难求,甚至出售楼立票。演出结束后,观众全体起立长时间鼓掌和欢呼,场面令人感动。

《小美人鱼》于谭元元而言是职业生涯的一次转机,她也因出演此剧受益匪浅。她表示:“出演《小美人鱼》将我的舞蹈水平提升到了新的层面。在职业生涯的那个阶段,我原本不相信我可以继续成长,但是在那之后,我在舞蹈中更多地表达自己,不再焦虑。我达到了理想中的状态,为跳舞感到纯粹的愉悦。”

难度很高的《小美人鱼》既是对舞者技艺的考验,也是对体力和身体承受力的挑战。谭元元多次在排练和演绎这部舞剧时受伤,年初时,她在和舞伴排演一个托举动作时,肋骨撞上对方肩膀就造成骨裂,然而,当时正在演出阶段,只得忍痛继续,忍着忍着渐渐也就恢复。对自小大伤小伤不断的舞者而言,这真的算不上什么“大事件”,谭元元说:“跳舞,有时候只能忘记伤痛,虽然内心也会恐惧,会否就此告别舞台,能否恢复到往昔状态,但这是每个舞者都无法回避的,除非严重到不能动,否则你只有前行,没有退路。”

忘记自己

要练多少个小时才能成为舞台上的发光体?要历经多少折磨才配成为一名舞者?要有怎样的毅力和信念,最终成为一个艺术家?没有人能给出答案。就像你不能想象“小美人鱼”承受了怎样的痛苦,才能用鱼尾当作双腿直立行走。“欲戴皇冠,必承其重。”谭元元说,芭蕾的世界里,没有讨价还价:“一分耕耘未必有一分收获,但所有的收获背后,必然有着无数的埋头耕耘。有时候,你甚至会忘了自己。”

每次讲座或工作坊,总有孩子会问,“要怎样才能像你跳得一样好?”而谭元元总会不厌其烦地回答:“不断地练习,永不放弃地坚持。每一天,让自己接近完美一点点。”在成为今天的谭元元之前,漫长岁月里,这个醉心芭蕾的女孩也不过就用了这么一个“笨办法”。跳舞,哪有什么捷径,无非靠着心里的那点热爱,就像永不熄灭的火光,支撑着自己每天向着完美迈进一点点,最终走到金字塔的顶尖。本报记者 朱渊

谭元元 记者 郭新洋 摄

看“小美人鱼”如何学会行走

本报讯(记者 朱渊)今明两日,舞蹈艺术家谭元元携手中外知名舞者、专家带来的艺术课堂特别活动“芭蕾表演讲座——现代芭蕾舞剧《小美人鱼》导赏”、专业舞蹈论坛“花开上海,舞动今朝——2019上海国际当代舞蹈讲堂”等活动将在上海大剧院举行。

此次艺术课堂,谭元元将为舞蹈爱好者介绍芭蕾舞剧《小美人鱼》,分享自己饰演小美人鱼的创作历程。讲座由谭元元和舞剧中饰演王子一角的旧金山芭蕾舞团首席舞者艾伦·鲁宾逊亲自讲解。“花开上海,舞动今朝——2019上海国际当代舞蹈讲堂”则特邀前美国《舞蹈杂志》主编温迪·佩伦讲述全球当代舞蹈发展的现状与趋势。

同时这一舞蹈论坛还将邀请上海舞蹈界的管理者、编舞家、理论家,与温迪·佩伦一同开启东西方舞蹈思想的交流与碰撞之门,也为上海舞蹈进一步了解世界、迈出国门,在世界范围打造上海舞蹈文化品牌,搭建起信息互通的桥梁。