

《茶馆》有味 匠心出新

《茶馆》海报(部分)

又到“茶馆”开张时。3月17日—27日,北京人艺经典话剧《茶馆》再度上演。一票难求,开售即秒空,《茶馆》的火热,成为今春舞台的文化现象。这部由老舍编剧,焦菊隐、夏淳联合执导的传世之作,以老北京裕泰茶馆的兴衰为镜,映照出清末至抗战胜利近半个世纪的中国社会沧桑巨变。

经典话剧厚重深邃的意蕴,梁冠华、濮存昕、杨立新、何冰、吴刚、龚丽君、冯远征等实力演员炉火纯青的表演,让观众直呼过瘾。当大幕落下,演了近70年的《茶馆》依旧宾客盈门。北京人艺希望以自己的方式,为经典写下新的注脚。

茶馆“不老” 源于经典的永恒魅力

“这两三年,我们总会被问到同一个问题:这版《茶馆》有什么改动?”北京人艺院长冯远征说。

与很多院团不断调整阵容、重构版本不同,北京人艺对经典有着近乎固执的坚守:不轻易换演员,不轻易改样式。

“一旦首演版本立住了,除了极细小的调整,几乎不会大改。主演基本不变,舞台调度、表演范式,都严格遵循焦菊隐先生留下的艺术传统。”冯远征说。

作为复排艺术指导,杨立新坦言,复排这部戏,最重要的是不走样。“希望观众在舞台上看到原汁原味的老北京。”杨立新说。

1958年3月29日,《茶馆》在首都剧场正式公演,一夜间轰动京城。首演阵容由于是之饰演王利发、郑榕饰演常四爷、蓝天野饰演秦仲义,还有英若诚、黄宗洛、童超等一代名家。

“1992年,老艺术家退休,在首都剧场向观众鞠躬谢幕了《茶馆》,等了7年才重排《茶馆》。”冯远征回忆。

目前这一版《茶馆》汇集了梁冠华、濮存昕、杨立新、何冰、吴刚、龚丽君、冯远征等演员,复排版本延续了焦菊隐先生的美学精神,在表演节奏、舞台调度上精益求精,力求每一处细节都经得起推敲。

作为第二代王利发的扮演者,梁冠华自1999年起,未缺席一场演出。他的演员手记上,密密麻麻记满了演出《茶馆》27年的点点滴滴。

在1992年《茶馆》的谢幕演出时,刚到剧院不久的濮存昕在其中演了茶客。在复排的《茶馆》中,如今已是中國戏剧家协会主席的濮存昕,成为常四爷的扮演者。对濮存昕来说,每次演出《茶馆》就像一次从零开始的攀登,“每次都是以即兴、首次面对的态度,与观众共同创作。”濮存昕说。

从于是之等老一辈艺术家的艺术奠基,到如今实力演员的精诚坚守,《茶馆》经过传承接续,成为几代人的经典作品。

技术的发展,给经典更广阔的空间。今年,以4K高清技术制作的《茶馆》戏剧电影将在北京国际电影节亮相,让经典作品滋养更多的观众。

“保留了老《茶馆》的味道!”“这是北京人艺的传统剧,是一道‘经典菜!’”社交媒体上观众纷纷留言,表达着对《茶馆》的喜悦。

新老交替 破题青年艺术人才培养

话剧《茶馆》之所以经典,离不开北京人艺在人才培养上的积淀。

回望历史,从1958年到1985年,北京人艺共开办了6期学员班,为发展提供了人才储备。1985年,北京人艺最后一次面向社会招收学员,3000多人报考,最终录取15人,被誉为“人艺五虎”的冯远征、吴刚、丁志诚、王刚、高冬平就来自学员班。1987年,人艺与高校联合办班,徐帆、陈小艺、何冰、胡军成为第一批学生。2004年又办了一期合办班。此后多年,人艺靠着“团带班”“合办班”的模式成果支撑了几十年的舞台。

这些演员也成为《茶馆》第二代的核心理念,延续了这部经典的辉煌。

如何传承经典、延续辉煌?冯远征说,像《茶馆》这样的经典剧目,人才传承不是简单“有人演”,而是要“对得上角色”。王利发、常四爷、秦仲义这些核心人物,对演员的气质、阅历、表演功底都有极高要求。

艺术的传承,不仅在于技艺的接续,更在于人的全面成长。

年轻演员培养,是北京人艺面临的难题,也是全国话剧艺术发展面临的困境。全国青年艺术人才普遍面临艺术传承的断层危机、创作实践的闭环缺失、市场反馈的滞后效应等问题。对此,专家建议,青年艺术人才选拔、培养、留用面临新挑战,要出台符合艺术人才培养规律的相关措施。

破解传承难题,北京人艺给出的答案,是坚持“龙马风神,骆驼坦步”,既要像龙马一样有锐气、创新局,勇于开拓创新,又要像骆驼一样有定力、守根本,扎扎实实,一步一个脚印。

2019年,在中断30余年后,北京人艺重启表演学员培训班,承继“团带班”传统,从专业表演人才中进行选拔,以具有人艺特色的教学体系进行培养。

今年,北京人艺明确为“人才蓄力年”,把青年演员培养摆在核心位置:针对不同梯队开展一对一辅导、开设大师课,强化戏曲身段、传统礼仪、舞台形体等基础训练。

北京人艺党组成员、副院长秦新春说:“我们还组织年轻人深入生活、扎根基层,补上生活体验这一课;延续院团传统,严选、严教、严练,培养有底蕴、有内涵、有人艺气质的新生代演员。”

《茶馆》剧照

坚守初心 立足长远培养人才

破解这一难题,仅靠院团发力远远不够。

冯远征认为,要尊重艺术规律,给青年演员足够时间沉淀历练,“当年北京人艺‘团带班’‘合办班’培养出来的人,骨子里就带着人艺的基因。他们入学时就明确将来要为舞台服务,剧院深度参与教学,课堂与舞台无缝衔接。”

中国艺术研究院话剧研究所名誉所长宋宝珍说,需要从教育体系、培养模式到行业衔接进行系统性改革,院团、学校、社会要形成合力,通过制度创新打破传统艺术教育的封闭性。

让人欣慰的是,观众也在变,给了经典传承新的空间。

“当年我们接《茶馆》,一上台老观众就比:像不像于是之?像不像蓝天野?不像,就先否定你。”冯远征说,“现在的观众,尤其是年轻观众,不看像不像,只看好不好看,看内容,看表演。这给了年轻演员更大的成长空间。”

目前,《茶馆》除了8个主要角色,其他角色都由中青年演员接替。

“《茶馆》排练、演出期间,我和不少年轻演员经常会在舞台两侧看他们演戏。舞台上的前辈,幕后的导演和舞美工作人员,充分展现剧院‘一棵菜’精神。演员、乐队、舞美等像菜叶、菜心、菜帮一般不分主次、紧密配合,真正做到互相帮衬、相互托衬。”北京人艺青年演员杨明鑫说。除了参演《茶馆》,他还出演了《天下第一楼》、新版《日出》等多部剧目。

“近些年,剧院一直大力扶持青年人才,从导演、演员、服装、舞台美术等,让年轻人走向舞台核心的创作岗位。这给了我们压力,也让我们快速成长。”北京人艺创作室主任闫锐说。在《茶馆》《玩家》等剧担任演员的他,这些年成为《正红旗下》《张居正》等剧的联合导演。

“北京人艺70多年来积累了数十部经典保留剧目,这是人艺始终坚持扎根人民、深耕舞台积淀下的宝贵财富。”北京人艺党组书记周彤说,“我们要秉持人艺薪火相传的传帮带机制,充分发挥老艺术家的力量,深入生活、扎根人民,构建多层次、专业化的艺术人才储备体系,打造符合人艺风格、具有人艺特色、适应人艺需求的人才培养模式。”

“我们相信,只要坚守文艺初心,坚持守正创新,就一定能够在时代的舞台上行稳致远。”周彤说。

(据人民日报 本版图源:北京人艺)