

古老昆曲如何寻觅当代知音

张之薇

经典,未来可期。

昆曲现代戏内涵动人 体现鲜明时代精神与现代审美

一批革命历史题材剧目在遵循昆曲艺术规律基础上努力创新,用心唱响红色故事,用情传承红色基因,用功赓续红色血脉,体现出鲜明的时代精神和现代审美理念。

本届昆剧艺术节中,线下演出的9部昆曲大戏中,昆曲现代戏作品占4部。开幕大戏江苏省演艺集团昆剧院的《瞿秋白》、上海昆剧团《自有后来人》、苏州昆剧院《江姐》、湖南省昆剧团《半条被子》齐亮相,4部作品均为近两年所创。

剧本深邃的精神内涵最为动人。《瞿秋白》以瞿秋白的生平事迹为题材创作,讲述了1935年在福建汀汀被国民党反动派逮捕的瞿秋白,面对敌人的轮番劝降,坚守信仰、不惧不屈,最终怀抱初心、慨然就义的故事。编剧罗周通过“三劝降”“秋白之死”架起全剧主要结构,围绕亲情、友情、爱情等故事讲述瞿秋白生命的最后时刻,表现瞿秋白伟大的人格、坚定的信仰。

当艺术转入内在精神的表达,以及形式变革的追求,创作者将从一个生活的传达者、模仿者向能动的创造者、个体风格的缔造者转变。从这个层面看,昆剧《瞿秋白》在表演、音乐、舞美等环节上,实现了古老昆曲与现代审美的融合。文本结构上,该剧通过“昼”与“夜”双线空间编织出人物现实与内心的交互投射,“昼”写现实的牢狱,“夜”写瞿秋白的回忆,如与母亲、爱人、挚友的诀别;音乐上,该剧大量运用西洋交响乐和京剧锣鼓;舞美上,该剧借一白一黑两块平整的天幕,对昼与夜进行表意象征,用灯光投射在白板上,与人物内心的呼应,打造出简洁凝练、与众不同的舞美空间,彰显戏曲舞台的视觉形象表现力;台前两侧,一边审讯桌、一边囚室床,体现戏曲的假定性。

导演张曼君大胆运用写意与表现的手法,以舞台形式之“变”来回应昆曲传统之“不变”。作为一部革命题材的昆剧作品,《瞿秋白》在内容和形式上都进行了深入探索。该剧注重描摹和揭示人物心理。比如,剧中发挥小生行当特点,用音色与造型刻画瞿秋白这一人物,在曲牌唱腔方面,又不失昆曲的固有章法。江苏省戏剧家协会名誉主席、戏曲理论家汪元认为:“如此笔墨铺排,不仅找到了充满戏剧性的完整故事,又写出了立体的、具有深度的。”

除此之外,上海昆剧团的《自有后来人》由昆曲三代演员共同创作,并以“破套存牌”的方式移植演绎《红灯记》这一观众耳熟能详的革命题材故事,传承与创造的意义不言而喻。而湖南省昆剧团的《半条被子》和苏州昆剧团的《江姐》均以强大的艺术感染力回应了古老昆曲的现代建设这一命题,令人欣喜。

昆曲需要绵延其传统典雅的艺术气质,也要将目光放长远。从明清时代的昆曲到“一出戏救活了一个剧种”的《十五贯》,再到今天非遗视野下的昆曲,“变”是昆曲发展的常态。守护传统与面向未来,并不冲突;依循昆曲典范审美下的再造与现代性审美下的创作自觉也不冲突。昆曲不仅可以演绎传统经典,也应有新编创作,担负起创作现实题材的责任。古老昆曲要寻觅当代知音,就要朝着昆曲高度凝练的虚拟性、程式化方向,继承、发展、创造。

图①:《瞿秋白》剧照。图②:《世说新语·索衣》剧照。图③:《半条被子》剧照。

资料图片 版式设计:赵偲汝

核心阅读

昆曲应绵延其传统典雅的艺术气质,将目光放长远,寻觅当代知音。朝着昆曲高度凝练的虚拟性、程式化方向,继承、发展、创造

尊重保护戏曲剧种生态多样化

傅 谨

随着中国社会现代化进程不断加快,中国传统戏曲发展也不可避免地出现诸多变化。实践证明,近代以来的戏曲演变既有融入世界的文化影响,也绵延继承了丰厚的戏曲传统。昆曲的变化以及昆剧的形成就是明显例证。

昆剧是在现代化进程中通过自觉努力,使传统艺术本体得到极好传承的范例。第八届中国昆剧艺术节从经典剧目到舞台表演等都取得了突出成绩。

每个民族的艺术传统,都是社会各阶层民众在多元文化与艺术活动中形成的审美最大公约数。戏曲传统是一个复杂整体,它是千百年来戏曲创作与欣赏活动的深厚积淀,超越特定时间和空间(地域),既源于个人审美趣味又超越其上,深藏着民族审美的密码。在戏曲艺术内部,传统则由代表性经典剧目承载。这些剧目构成一个经典群,包

含了本剧种从艺术语言到技术手段的所有风格、特点和要素,呈现出多姿多彩的戏曲风貌,提升了美学上的丰富度。现代戏曲发展历程,是各剧种不断发现并确认自身美学独特性的过程,“百花齐放”是尊重保护戏曲剧种生态多样化的精彩表达。

对现代戏曲而言,现代性和戏曲化是不可或缺的一体两面,现代性是为了牢固建立戏曲与现实社会的密切关联,戏曲化才能确保现代戏曲始终行进在中华文明的发展轨道上。昆剧以及其他戏曲艺术的传承创新表明,真正意义上的戏曲现代性一定是从中华民族的戏曲传统根脉上有机生长出来的,是基于传统的现代性,必然要以“内生的现代性”为显著特征。努力接续、全面继承戏曲文化优良传统,让戏曲始终保持切合其自身规律与特色的发展方向,才是戏曲现代性的成功之道。

图为京剧《母亲》演出现场。

许魏巍摄

现代戏领衔 文艺惠民

到江城武汉过「戏瘾」

本报记者 李霞

前不久,第十七届中国戏剧节在武汉举办。在20天的展演中,围绕“戏聚英雄城 礼赞新时代”这一主题,来自23个省份的31台优秀剧目、14个戏曲剧种及话剧、歌剧、儿童剧等轮番上演,成为近年来中国戏剧艺术创作成果的一次集中检阅。

有好戏、好看戏,是办好戏剧节的根本。本届戏剧节推出了一批聚焦“建党百年”的优秀现代戏,如京剧《母亲》《双枪娘》《连心带》、黄梅戏《共产党宣言》、评剧《相期吾少年》、川剧《烈火中永生》和话剧《北上》《香山之夜》,等等。

武汉京剧院原创京剧《母亲》是戏剧节的开幕大戏,全剧勾勒出“革命的母亲”葛健豪传奇的一生。令导演黄定山惊讶和欣慰的是,许多年轻人走进了《母亲》的剧场。中国文联理论研究室原副主任、研究员李春喜认为,京剧的发展关键是要探究守正创新的问题,我们需要更多像《母亲》这样优秀的革命题材作品,为现代京剧艺术增色。

讲好中国故事,讴歌时代精神,一批聚焦社会主义现代化建设伟大实践、反映脱贫攻坚精神以及抗疫精神的作品也在本届戏剧节上精彩亮相。话剧《深海》讲述了“共和国勋章”获得者、“中国核潜艇之父”黄旭华隐姓埋名30年的动人往事;话剧《桂梅老师》将“七一勋章”获得者张桂梅的人生搬上舞台,剧中关于信仰的独白令人潸然泪下。其他如越剧《桃树之恋》、山东梆子《承诺》、壮剧《黄文秀》以及民族歌剧《山茶花开》和话剧《金色胡杨》《逆行》等,在立足鲜明人物形象塑造的同时,也都有戏剧本体的创新探索。

由武汉人民艺术剧院创作的话剧《逆行》,将观众带回一年多前的武汉抗疫时刻。共同的记忆唤起人们共同的感动,当快递小哥站在阳台上,面对万家灯火唱起国歌时,舞台上下一起喊出“武汉加油”,一起唱响国歌。中国艺术研究院话剧研究所所长、研究员宋宝珍认为,话剧《逆行》的编排,表现出了文艺工作者与人民同心、与时代同行的情怀。

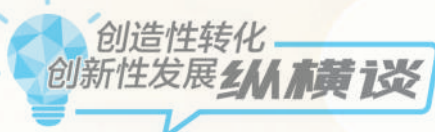
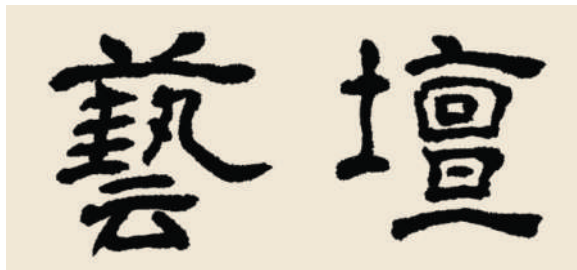
戏剧节中,新编历史剧和整理改编传统戏也占有一定比例,多部作品使传统戏曲焕发新生机。如豫剧《鄆城大捷》、川剧《草鞋县令》、花鼓戏《蔡坤山耕田》、晋剧《烂柯山下》和高甲戏《范进中举》,展现了我国优秀传统文化的博大精深,体现了推陈出新的艺术创作。

中国戏剧家协会分党组书记、驻会副主席陈彦介绍:“本届戏剧节展演剧目题材广泛、形式丰富,一批新创现代戏竞相亮相,彰显了中华民族精神和优秀传统文化,体现出守正创新的历史意识和当代价值。”

文艺惠民是本届戏剧节的宗旨。戏剧节门票最高不超过80元,最低票价为20元。高品质、低价位的演出吸引了各地戏迷来武汉追戏。戏剧节开幕首日,81岁的成都戏迷蔡志雄就和妻子周美君赶早班机“飞”到武汉,他们要在武汉待到28日,只因“20天全是精品好戏,一场也不能错过”。

为了让更多喜爱戏曲的观众有机会近距离欣赏戏曲的艺术魅力,剧场外,“良辰美景 赏心悦目”戏剧演出进景区活动在武汉全城展开。武汉京剧院、武汉汉剧院、武汉楚剧院、武汉人民艺术剧院陆续在黄鹤楼、吉庆街、花博汇、汉口镇等热门景点开演。近日,武汉气温骤降,武汉汉剧院、武汉人民艺术剧院的演员们走进景区后发现市民和游客们热情如故。有一家三口早早到花博汇演出场地“蹲守”,坐在前排津津有味地欣赏着武汉杖头木偶表演;也有老戏迷追着剧团“转场”,没能赶上武汉汉剧院第一场,早早地就到第二场“坐等”。为了让戏迷们安心看戏,景区在户外舞台前搭起了大帐篷,摆上百把椅子。

只是看戏还不够,在互动环节中,观众们纷纷涌上舞台。小朋友们体验“耍木偶”,戏迷们则穿上戏服,跟着演员学习简单的戏曲动作。“穿戏服”“唱大戏”“耍木偶”等互动环节,让市民和游客从“赏戏”到“入戏”,过足“戏瘾”。

折子戏从搬演向原创发展 深耕结构、行当表演与昆曲趣味

本届昆剧艺术节中,北方昆曲剧院、上海昆剧团、江苏省演艺集团昆剧院、浙江昆剧团艺术中心等8个昆剧团以及多家昆曲传习所、戏曲学校的演员参演。与往届昆剧艺术节相比,一些变化令人欣喜。

以折子戏板块为例,肩负传承和保护遗产功能的折子戏从搬演向原创发展。由江苏省演艺集团昆剧院创作的折子戏《世说新语·开匣》《世说新语·索衣》等剧目,以传统昆曲规范为准则,遵循昆曲“一桌二椅”的古典舞台样式,从表演、行当、音乐等各个方面入手,其艺术品质与守正创新的表达,值得关注。

我们继承的昆曲文化遗产基本以清代乾隆、嘉庆时期以来创作的折子戏为基本规范,其中包含昆曲所有的身段表演、曲牌唱腔、行当家门,甚至上下场规制精髓。因其结构紧凑、行当丰富、雅俗共赏等特点,赢得观众的喜爱。

折子戏集中体现了昆曲这一剧种的古典之美。以《世说新语》折子戏系列的《开匣》和《索衣》为例,与传统折子戏取自明清传奇不同,此折子戏所涉之人之事皆可上溯至魏晋。昆曲精深的表演风范,拉近了古今距离。这两出原创折子戏既有古典性,又契合今人审美。《开匣》和《索衣》以情切入,谢安、郗愔、郗夫人从哀、恨、歉到恍然大悟,三人的不同情感在念信、听信的行动中流转,同时以昆曲的外、老旦、大官生三足鼎立的行当表演撑起整出戏。《索衣》中的主角王戎是“竹林七贤”之一,编剧以王戎去女儿家“索衣”为行动的细腻心理走向,再通过副净、旦以及丑和贴旦行当的立体呈现,使全剧风趣诙谐,尽显喜剧性,充分发挥了昆曲生旦之外的行当表演艺术魅力,展现了昆曲之“趣”。

戏曲理论家龚和德认为,现代戏曲不是一个题材概念,应当逐渐成为戏曲现代发展主流,以其原创性强、活跃多样,逐渐积累起一批现代经典。将原创性渗入折子戏创作的思维,从小处深研戏之结构、行当表演、昆曲趣味,让原创的折子戏与典范性的昆曲审美重叠,持续探索、不断创造,打造原创折子戏

探索艺术和技术融合路径

田沁鑫

今年是中国共产党成立100周年、新中国成立72周年,值此伟大历史时刻,中国国家话剧院受国家大剧院委约,出品创排话剧《直播开国大典》,并于国庆期间在国家大剧院与观众见面。

在电视剧《觉醒年代》中饰演李大钊的演员张桐,此次在话剧《直播开国大典》中饰演军人工程师卢海宇。他说:“我们可以通过这部戏告诉大家,中国有无数英雄,他们在国家需要的时候迅速凝结成一个团体,没有他们克服不了的困难。”

戏剧故事要截取时代鲜活的横断面,引发观众共鸣共情。话剧《直播开国大典》在充分尊重史实前提下,首次将1949年10月1日新中国成立伟大历史时刻实况转播的幕后电台故事搬上舞台,剧中主要人物都有现实人物原型相对应。作品的戏剧编导罗兵曾是北

京人民广播电台主持人。我委托罗兵查阅相关资料,了解到在1949年8月中旬,一批从西柏坡来到北平的原延安新华广播电台的广播人,接到了要完成直播开国大典的任务。后来,编剧团队查阅更多资料,与党史专家、无线电专家和广播专家反复请教沟通,对这段往事有了更深入的了解。

讲故事,要探索生动塑造人物的方式,更要以极大创作热情,找到诚恳讲述故事的途径。这部戏的创作构想,可归纳为“技术攻关+谍战剧元素+全空间舞台”。

“T”字形广场上收声怎么收?扩音怎么扩?11万平方米的广场,要装几个喇叭?广场上,谁是最合适的播音员?……”话剧开场,负责实况转播现场的总指挥一连串的提问,将观众迅速带入情境——时间紧、任务

重,剧中人如何攻克这些技术难题?《直播开国大典》的创作关键,正是呈现这支可爱可敬的广播队伍的技术攻关。一方面,要体现技术人员如何在有限时间内顺利完成直播任务;另一方面,也要体现在此过程中,他们如何防止任务破坏。并行的两条叙事线索具有戏剧性与悬念感,才能抓住观众注意力。

艺术和技术的融合,为营造舞台意境提供了更多可能。话剧《直播开国大典》采用纵向狭长形舞台,拉长景深,利用舞台空间结构上的几何变化和道具的快速变更,为观众带来全新的视觉体验。为了解决观众的视野盲区问题,我们采用“即时拍摄、即时剪辑、现场投屏”技术。演员随时成为被拍摄的对象,数字时钟、人物细微表情等细节画面都被投放到屏幕上,不仅呈现角色情绪起伏,更能产生

代入感,给舞台带来立体的时空关系。这种形式为戏剧适应荧幕带来了新的链接——镜头思维、剪辑意识。

在“戏剧+影视”的多重艺术表达中,话剧表演仍是重中之重。饰演播音员高大梅的演员陶虹感慨:“这次创作既要个性又要统一,既要创新又要符合舞台规律。这就是创造,创造本身是迷人的。”当下,“互联网+”赋能文艺创作,艺术传播正进入跨领域、跨媒介的融合时代,线上直播与高新技术的结合,将推动舞台艺术迭代升级。可以预见,文艺作品在形式、内容、模式和呈现方式上,将不断诞生新形态。端正创作态度,尊重创作规律,回到艺术本体,将可能创造新的经典。

(作者为国家话剧院院长、话剧《直播开国大典》导演,本报记者王瑾采访整理)