

37部作品重现再塑莎士比亚

青年戏剧人向大师致敬

本报记者 郑娜

解构重塑莎士比亚经典

400年的时光历练，莎士比亚的作品不断被演绎，每一个版本体现了新的解读角度与不断革新的演绎方式。这些人类审美经验的总和，使莎剧在400年时光淘洗后的今天，仍然熠熠闪光。

本届戏剧节邀请众多创作型青年戏剧人，对莎士比亚作品进行大刀阔斧的重新解读，创作出属于带有自己美学和思想的作品。剧目展演单元中的12部戏剧作品就重现了莎翁最为人熟知的经典剧目，如《哈姆雷特》《李尔王》《拥抱麦克白》《奥赛罗》《罗密欧与朱丽叶》《第十二夜》《威尼斯商人》《温莎的风流娘们》《驯悍记》《皆大欢喜》等。让观众在领略大师戏剧作品经久不衰魅力的同时，窥见国内青年戏剧导演对经典的理解与锐见。

导演李凝是青戏节的常客，擅长用肢体展开专注饱满的情绪表达。今年她携莎士比亚经典戏剧《奥赛罗》诠释了轻信与背叛的古老话题。同样关注肢体戏剧的香港导演黄俊达，他的作品《吻》另辟蹊径，并不从莎剧入手，而是改编自莎翁十四行诗。诗重抒发轻情节的特点与肢体语言重表达轻叙事不谋而合，诗的语言的隐秘性却与戏剧形式的空间性、参与感中间有着不小的跨度，这样的改编给观众带来出乎意料的观剧体验。

“本届戏剧节以莎翁作品为创作背景，给予青年导演充分的创作自由，以极大的宽容度和兼容并包的欣赏视角，鼓励青年戏剧人发掘莎士比亚经典剧作的时代内涵，充分尊重青年的话语权、思维方式和表达诉求，从而实现戏剧经典的解构重塑。”谈到初衷，戏剧节艺术总监孟京辉表示。

“90后”戏剧人登台演绎

一直以来，大量不同类型、不同展现手法的新作品因北京国际青年戏剧节有了推出机会，大量新鲜戏剧人也得以步入社会剧场得到最初的实践。2016年度北京国际青年戏剧节对新鲜话剧人的扶持力度进一步增加，特别设置“创新短剧单元”，其中包含12部围绕莎士比亚戏剧作品进行创作的优秀青年导演作品，以“1+1”两两拼合的方式与观众见面。

第九届北京青年戏剧节日前落下帷幕。这个已成长为目前亚洲最大、最具影响力的国际化戏剧盛会，今年用演出、展演、竞赛、展览、朗读、漫画、互联网等多种形式，演绎英国著名剧作家莎士比亚一生37部作品。

从9月6日起，数十部风格迥异的剧目在北京12座剧场轮番上演近百场，形成了国内剧坛迄今为止唯一的“莎士比亚戏剧全集再创作模式”。

北京青年戏剧节
2016 · BEIJING
FRINGE
FESTIVAL

浓缩千年偶戏精华

——福建木偶戏专场鸣锣

本报记者 郑娜

▲泉州提线木偶演员表演

木偶戏也称嘉礼戏，在福建被誉为百戏之首，是具有独特艺术魅力的传统戏曲。近日，“福建地方戏曲折子晋京展演”木偶戏专场在北京鸣锣开演。在当晚2个多小时的演出里，来自泉州市木偶剧团、晋江市掌中木偶艺术保护传承中心、漳州市木偶剧团的艺术家，为观众精选了6出最具代表性的木偶戏剧目，演出现场引起热烈反响。

首先登场的泉州市木偶剧团带来《开台科仪·大出苏》《寰滔·织锦行路歌》《目连救母·捉魂速报》3出剧目，呈现出泉州提线木偶的厚重与精妙。

泉州提线木偶是中国不间断传承史最长、文化积淀和艺术积累最丰厚的傀儡戏种，迟于唐宋五代已在泉州及周边地区流行，传承上千年而不辍。泉州提线木偶至今保存有700余出传统剧目和由300余支曲牌唱腔构成的独有剧种音乐“傀儡调”，同时形成了一整套精湛规范的操线功夫，以及独具特色的偶头雕刻、偶像造型艺术与制作工艺，可谓集古典戏曲音乐、木

偶操作表演、工艺美术造型艺术等诸多艺术品类于一身，是相对自成体系的综合型艺术。

传承古远的《开台科仪》为泉州提线木偶戏的开台科仪——恭迎戏神公爷踏棚，除煞祈福。其中角色唱、念时向观众自报姓名、身份、过往历史，隐含着剧种历史源流的“家门”讯息。戏里的明咒、暗咒、祷文等极具古巫文化色彩，庄重肃穆，撼人心魄，古风盎然。

宋元古剧《寰滔》的“织锦”“行路”“歇店”选折，堪称泉州提线木偶戏且行表演的经典。剧中主人公苏若兰为救夫君，织就廻文诗锦，千里奔波，备尝苦楚。操纵提线的表演者将苏若兰表演得细腻生动，唱腔哀婉优美。当表演者变换手中繁线表演苏若兰脚踏纺车织布、碎步轻移以及随着苏若兰扑通一下跪倒在地时，全场观众拍手叫绝，为之倾倒。剧中另一位主角店婆的表演则夸张风趣，口白诙谐幽默，具有浓烈的地方色彩与市井气息，让人捧腹大笑。

宗教民俗剧《目连救母》选折，表演众鬼差奉命捉拿刘世真魂魄至地府速报司受审的故事，呈现了泉州提线木偶独有的剧种音乐“傀儡调”。戏中速报司答审问刘世真的口白与对唱，阴阳相间，南北相交，波澜起伏。曲牌旋律结构自然巧妙，极富“傀儡调”音乐魅力。众鬼差造型生动，表演滑稽逗趣，生动传神，偶趣横生。

紧随泉州提线木偶之后，晋江市掌中木偶艺术保护传承中心、漳州市木偶剧团分别带来南北派布袋木偶戏的经典折子戏。《女中魁·辨真假》生旦戏唱、念、做兼容，道白妙趣横生，唱腔委婉缠绵，科步细腻传神，彰显了南派布袋戏典雅、细腻、抒情艺术风格。

北派布袋戏《雷万春打虎》是木偶表演大师杨胜的代表作，吸收借鉴京剧表演程式，体现了布袋木偶武生戏、小生戏、花脸戏、武打戏的表演特点，唱腔以京剧为主。另一北派布袋戏《大名府》讲述梁山农民军的头领们为搭救义士卢俊义，在元宵节晚上化装为卖艺的、卖唱的、打猎的、耍狮的，把大名府的衙门官和衙役作弄一番，潜入城去。该剧充分体现北派布袋戏擅长动作表演的特点，剧中有许多拟人化的表演，展示了掌控木偶的高超技艺。

多位“90后”优秀青年戏剧导演的作品在戏剧节亮相。沈巍、湛梦、尹云辉、熊翹、祖纪妍、王玉超等人带来《一报还一报》《科利奥兰纳斯》《雅典的泰门》《终成眷属》。这些作品虽然稚嫩却情感真挚、表述真诚，真实表达了年轻戏剧人对于戏剧创作的热忱和对社会声音的关注。不论旧的戏剧内核在当代新语境里的变化，或是探讨经典人物在新时代下命运的去从，都展现出经典与当代的碰撞，以及好的戏剧作品经过时间冲刷后不一样的魅力。

一千个人心中有一千个哈姆雷特。年轻导演对莎士比亚有不同理解和诠释，戏剧节对此秉持宽容的态度。“莎士比亚创造了辉煌、暗淡、激情、绝望、杀戮、爱情、成功、谋杀、嫉妒、疯狂和无奈，他通过无数惊天动地鬼神的事件，直接走到我们面前，我们必须面对他的目光。说真的，我们哪怕有一秒钟理解了莎士比亚，都是幸福的。”孟京辉说。

赋予莎士比亚更多新意

除了莎士比亚剧目演出作品之外，本届戏剧节还特别加入国内青年艺术家以莎士比亚戏剧为作品灵感的青年设计师舞美展和莎士比亚漫画展，告别以往单一的戏剧展演程式，赋予莎士比亚更多当代“新玩法”，在古今融合的语境下致敬莎翁。

由视觉艺术家张武策划的舞台装置展，呈现了莎士比亚戏剧作品中的诸多经典场景，直观具体地表现了莎剧，为即使对其仅一知半解的观众提供了直接的体验方式，让人轻松看懂莎士比亚。由青年艺术家毛病、李昂领衔的创新漫画展，则以漫画形式浓缩展现莎士比亚戏剧作品中的经典之处，一目了然而不失诙谐与深邃。

48小时微戏剧单元限时创作，展开新的维度，在短时内考验青年导演们的命题创作能力。短促的时间催生出生灵感迸发的密集迸发，加上与直播平台合作，作品的创作及排练过程全程直播并与粉丝、观众互动，让爱戏剧的男男女女都参与到创作中来。

此外，“青戏节”特邀展演单元还邀请来自日本、立陶宛、西班牙、丹麦的顶级剧团带来各自代表作，其中包括中外戏剧人共同创作的作品，并乘里约奥运东风特别设计了巴西剧本朗读环节，在紧密回应国际最前沿戏剧趋势的同时，也使中外戏剧交融摩擦、交叉生长。

◎名家说民歌

五哥放羊

1=A 2/4 陕西 汉族 稍快

(2 2 3) | 2 5 2 3 2 | 6 6 1 2 6 | 5 5 5 5 | 2 1 6 1 2 |

1 6 1 6 | 1 2 3 5 | 2 1 2 | 5 2 3 | 5 1 3 5 1 | 1 5 6 6 3 | 1 2 3 1 5 |

5 5 1 | 5 5 2 | 5 5 2 1 5 | 3 5 4 1 5 | 4 5 1 | 6 1 6 5 3 5 6 |

9 1 1 | 2 3 3 1 | 6 5 3 3 6 | 5 1 3 5 6 1 | 1 9 |

正 正 月 (阴) 十五 推上红 灯;

五哥放羊

乔建中

这是陕西府谷、神木及晋西北、内蒙古西部民间“打坐腔”的代表曲目。上世纪50年代中期，这首民歌因上海音乐学院青年歌唱家鞠秀芳的演唱而风靡一时。鞠秀芳是随民间“打坐腔”艺术家丁喜才学唱这首民歌的，因丁喜才50年代初代表榆林地区，参加全国民间艺术汇演后，被上海音乐学院聘请为教师，这首民歌也就被认为是“榆林小曲”。上世纪80年代，为编篡《陕西民歌集成》而进行再度普查时，才把这个误会改正过来。

“打坐腔”是当地农民、手工业者在喜庆节日中自娱性的歌唱题材，三五人围坐一处，不化妆，不表演，只清唱某些有一定故事情节的曲目，伴奏乐器主要有笛子、二胡、扬琴、板胡和打击乐器四块瓦等。“打坐腔”除了自娱演唱外，有人也把它当作走乡串镇、沿路乞讨的手段，因而发生一些变化：一种是歌舞性质的表演唱，如《十对花》《打金钱》《五哥放羊》等；一种是舞台化的表演形式，如《走西口》《探病》等“二人台”形式；还有一些是纯器乐曲牌。

《五哥放羊》采用的是“十二月”体，它由一位年轻姑娘的口吻，深情地倾诉了她对“五哥”的怜悯、关心和眷恋之情。作为独唱曲目的《五哥放羊》，常常只选择十二月中的一、三、六、九、十二诸段演唱。

扫二维码听歌

聆听诗歌与音乐的对话

首届成都国际音乐诗歌季开幕

本报记者 柴逸扉

“诗”是心灵之歌，“歌”是诗意的结晶。两者结合，将会产生怎样的美感？9月25日，由成都市委宣传部、成都市文广新局、成都市文联、四川音乐学院主办的“2016首届成都国际音乐诗歌季”在成都浪漫上演。在当天的《花重锦官城》大型诗歌交响晚会上，伴随着动听悦耳、节奏起伏的音乐，艺术家或唱、或朗诵，表现出诗歌与音乐融合的魅力。

精美演绎《花重锦官城》

“春眠不觉晓，处处闻啼鸟。夜来风雨声，花落知多少。”舞台上，朗朗上口的诗歌变成了一群活泼的孩子们口中的歌词。在欢快乐曲的映衬下，孩子们又蹦又跳，用跳跃式的节奏唱出了这首家喻户晓的唐诗《春晓》。《花重锦官城》大型诗歌交响晚会就此拉开序幕。

晚会的节目丰富而又感染力，诗与乐在这里结合。比如应着雄壮的乐曲声，唐国强朗诵的《隆中对》气势宏大，仿佛让人看到了三国时期诸葛亮向刘备滔滔不绝分析天下大势的情景。著名话剧演员濮存昕在琵琶声中朗读了白居易的名篇《琵琶行》，使音乐与诗歌内容交融于相同的主题下。

此外，《大江东去》《茅屋为秋风所破歌》《琵琶行》等节目也都在舞台上得到了绝美的演绎。

台上的表演者或慷慨激昂、或婉约缠绵，台下的观众也随着台上高低错落的节奏朗诵、吟唱或默念。不论是坐着的、站着的，还是蹲着的，他们此时的注意力都被舞台上的表演所吸引，观众完全徜徉于诗与乐交织的海洋中。

上演300场诗乐盛宴

除了开幕式的诗歌交响晚会，成都还将举行300余场音乐诗歌主题活动，吸引预计超50万市民参与，让全城都洋溢着音乐诗歌季的节日氛围。组委会相关负责人告诉记者，成都将聚集全域成都音乐诗歌文化地标，整合资源，打造“成都音乐诗歌地图”。届时，不论经典诗意图音乐作品回望、中国古诗词吟诵音乐会，还是歌剧《薛涛》音乐会、大型户外诗歌音乐会，都将让成都市民感受到诗与音乐融合的魅力。

据了解，中国首部将民族音乐与当代剧场表现手段相结合的音乐诗剧

《寻找杜甫》，将于11月5日上演。《寻找杜甫》在音乐中铺陈戏剧、在戏剧中展现音乐，由140名民乐演奏家、60名舞蹈演员及近100人的合唱团队共同演出，以民族音乐的形式为观众呈现一台艺术风格独特、视听感受超乎寻常的诗乐盛宴。

诗歌与音乐完美融合

实际上，诗歌与音乐的结合并不是最近才兴起的。《礼记·乐记》里有言：“故歌之为言也，长言之也。说之，故言之；言之不足，故长言之；长言之不足，故嗟叹之；嗟叹之不足，故不知手之舞之，足之蹈之也。”这段话说的就是，无论气象蔚为壮观的诗词还是枝繁叶茂的音乐，两者如同血与肉的关系，无法分割。

中国的《诗经》富于音乐节奏和韵律感，汉代乐府大部分是可以“入乐”的歌词，唐诗中最通俗的七言绝句与古体诗，都可以配上曲调演唱。宋词本来就源于民间小调。在西方，最有名的古诗《伊利亚特》《奥德赛》都是根据口头流传的史诗短歌，经荷马这个行吟诗人编撰而成。

举办“2016首届成都国际音乐诗歌季”，旨在打造成“音乐之都”“诗歌之城”的城市特质，推进成都音乐产业发展和文化消费，丰富人民群众精神文化生活。“通过活动聚集国内外音乐和诗歌名人，提高成都文化的影响力。”组委会相关负责人告诉记者。

北大人文社会科学研究院揭牌

近日，北京大学人文社会科学研究院在北京揭牌。北大人文社会科学研究院是以人文与社会科学基础学科为主、推动跨学科交叉研究并促进国际交流合作的学术平台，将致力于为学校、国内及海外学者提供良好的学术环境、丰富的学术资源以及有效的行政支持，提升北京大学学术研究的国际影响力，探索社会发展与文明振兴之路。

北大人文社会科学研究院院长邓小南指出，人文学者最需要的是独立思考的充分空间和潜心研究的充分时间。当今学人最缺乏的，不是屡屡翻新说法，而是脚踏实地的做法。研究院将致力于深化学术积累，葆育浓厚气象，通过切实努力，培育“净土”，守正出新，弘扬人文与科学精神，优化学术生态。

(萧师俭)

中央民族歌舞团奉献艺术精品

已走到第三年的中央民族歌舞团“光荣绽放”秋季演出季再次如约而至。自9月15日至9月30日共6台7场的演出中，艺术家们为北京观众奉上又一季艺术精品。

在9月18日的独唱音乐会《冰山雄鹰》上，中央民族歌舞团唯一的塔吉克族演员——来自新疆塔什库尔干高原的男高音歌唱家阿洪尼克，邀请到家乡的基层艺术家一同表演，带领观众感受冰山上塔吉克人的勇敢和智慧。

青年女中音歌唱家朱韬在9月21日的独唱音乐会《自我陶醉》上，演唱了歌剧《卡门》选段、歌剧《再别康桥》选段以及新疆民歌《吐鲁番的葡萄熟了》、云南民歌《小河淌水》等中外名

曲。中央民族歌舞团大受好评的舞剧《仓央嘉措》于9月24日在新清华学堂与观众再次见面。这次演出调整了一些舞段，使舞蹈的表现更符合剧情与人物的设计，而新的舞蹈演员的加入，使得舞剧群舞演员更青春靓丽。

此次秋季演出季还带来《山歌缭绕——2016年雅乐汇第三季》与《中国少数民族精品音乐会第三季——湘桂琼》。后者的作品是中央民族歌舞团艺术家赴湖南、广西、海南等省区的民族地区采风后所创作的，汇集了苗族、土家族、黎族、瑶族、壮族、京族等少数民族音乐，许多节目是第一次出现在首都的舞台上。

(文纳)