

乳燕于飞，参差其羽

——上海越剧第10代传人演出观后

□ 谢柏梁

由上海戏剧学院和上海越剧院共同推出的越剧第10代青年演员首届本科班毕业巡回演出，在3个月里面横跨了7个城市，演出了24场大戏，获得了从上海到江浙、从东南到首都的诸多好评。

越剧作为一个拥有百十年历史的剧种，迅速成长为风行天下的大剧种，有好多艰辛的探索和成功的经验可以分享，但是其最令人为之惊艳叫绝之处，则是不遗余力地进行表演人才代际的传递和新人的培养。

越剧界从袁雪芬等十姐妹作为第一代，到新鲜出炉的首届越剧本科班作为第10代，几乎每十年就要推出一代新人，这就是越剧薪火相传、不断前行的生命力之所在。目前的中国戏曲界，好多剧种举步维艰、后继乏人，不少老艺术家宝刀不老，还在披挂上阵，就是因为其人才培养存在着多年的断层，剧种的影响也就在不断消减。从此意义上言，越剧不仅是一

个积淀深厚、传承有序的剧种，还是一个具备类似日本宝冢歌舞团青春靓丽、朝气蓬勃的特色的剧种。与时代同步，与年轻观众同步，这就是越剧一直拥有众多观众的根本原因之一。

越剧的第10代传人，是以上海越剧界首届本科班的面貌出现的。这是上海越剧界有史以来学历最高的新生代，也是上戏与剧院在越剧发展史上所做的一桩功德。中国戏曲学院也办过越剧本科班，但是从生源上看，它没有将上海越剧院和浙江小百花越剧团两大院团的学员招收进来，从毕业汇报演出上看，它没有做全国性的巡回演出和学术研讨。学员们毕业之后天各一方，各自回到自己的团队里去发展。上海的越剧本科班，既具备从中专到大专的“六加四”十年一贯制培养的教育体制，又能够将毕业生整体囊括到上海越剧院的麾下，作为一个建制制的青年团来管理、来培养，这就在较大程度上保证了人才培养与演出实践的一致性，也容易形成团队的传统继承，逐步打造并形成属于新一代越剧人的剧目呈现、演唱风格，也可能在今后的发展中，逐步诞生出新的流派来。

在钱惠丽、张国华、史济华、单仰萍、章瑞虹、方亚芬、王志萍、袁东、裴燕、孙智君等众多老师们的悉心辅导下，上越本科班在北京的4场演出都各具特色，值得称道。徐派、范派、尹派、袁派等不同流派，都在学员班的同学中得到了较好的传承。惟其如此，越剧本科班清新靓丽、行当齐整、表演规范的首次亮相也得到了各地观众的一致好评。

本科班“进京赶考”的4场演出，适逢北京的雨季，接连不断的暴

▲越剧《梁山伯与祝英台》

风骤雨伴随着演出的弦歌声声，居然能够做到全场满座，殊大不易。《红楼梦》中两对贾宝玉、林黛玉的扮演者余果、王婉娜、陈敏娟和陈欣雨，青春勃发，灵气十足，举手投足，颇有规范。《花中君子》中的骆易萌，从《红》剧中的霸王项羽到苦李李素萍，再转扮《家》中的鸣凤，能够做到随物赋形，尽管扮演人物的性格与身份跨度很大，依然能够转换自如。《梁山伯与祝英台》中的男女主角扮演者董心心和杨韵儿，其扮相之清丽，气质风度之对位，都特别具备观众缘。男女合演的《家》由张杨凯南担纲演新，姚煜晨扮演演慧，他们与陆志艳、王玥扮演的梅芬、瑞珏等人相映成趣，体现出上越男女合演的传统，展示了阴柔与阳刚相比照而相得益彰的舞台风格。

从国戏越剧本科班的如盐撒水，散入东南越剧班社，到上海越剧院本科班的建制培养、演出和单独挑班演出，越剧界开了新的生面。长期以来，上海越剧院作为中国越剧艺术的大本营，佳作迭出，群星璀璨，具备高山仰止的地位。新时期以来，浙江小百花越剧团异军突起，以茅威涛为代表的浙派越剧呼声颇高。随着上越第10代学院派传人之新鲜出炉，再过10年，也许我们可以更加准确地评点越剧新人的艺术成就。时代在前进，经过高等教育熏染的上越本科班，前途正未可限量。从此意义上言，越剧学院派新人的崛起，也与京剧本科班、研究生班的学院派一样，昭示着中国戏曲走上了更加正规也更加富于蓬勃朝气的康庄大道。

▲越剧《红楼梦》

《特洛伊女人》与《酒神狄俄尼索斯》在京上演

□ 黎诺瑶

日前，享誉世界剧坛的戏剧导演铃木忠志携作品《特洛伊女人》和《酒神狄俄尼索斯》登台国家大剧院，为2017国家大剧院国际戏剧季带来古希腊悲剧经典的深刻诠释。

《特洛伊女人》是铃木忠志早期戏剧作品。这部改编自古希腊悲剧家欧里庇得斯同名作品，讲述了特洛伊战争后流离失所的民众对于日后悲惨命运无望的等待。这是在众多的古希腊悲剧中少见的戏剧性较弱的作品，特洛伊城的沦陷是其中最关键

▲《特洛伊女人》剧照

的戏剧性事件，亦是整个故事的发生背景，剧中人物唯一的戏剧动作就是对境遇的持续哀叹。铃木忠志导演通过双重曝光法跨越时间和空间，来揭示无论东方还是西方，普通百姓在战争浩劫中的不幸。

《酒神狄俄尼索斯》则围绕因阻止狄俄尼索斯教在忒拜城的传播，彭透斯一家被残忍毁灭的剧情，阐发出对理性、本能、政治、宗教等严肃议题的思考。该剧最早以《巴克斯的信女》为剧名于1978年在日本首演，1990年改名为《酒神狄俄尼索斯》。这部戏作为铃木忠志的代表作之一，在国际上受到了高度评价。

对于铃木忠志此次助阵2017国家大剧院国际戏剧季，国家大剧院戏剧艺术总监徐晓钟表示：“各国戏剧院团与艺术家将以跨文化的视角，对不同语种、地域、民族的戏剧进行多维度的挖掘与探索，为观众提供更多了解国际戏剧发展态势、戏剧创作表演历史与现状的机会。”

铃木忠志以其独特的训练法备受关注。上世纪70年代，他将剧团由东京迁至富山县山区的利贺村，并在当时发展了“铃木演员训练法”。该训练

法是汲取传统戏曲精华与其团员长时期累积、整理的结果，重视人类原始的动物性，将表演技巧和情感的重心回归到演员的下半身，强调双脚和地面接触时的感觉，运用地面滑行、移动、踱步及配合腹部呼吸法，来激发演员内在情感与外在身体的本能，取得声音与肢体的平衡。这套训练法与西方注重演员挺拔、向上的身体态势不同，呈现的是内缩的、时刻与外界保持一种紧张关系的状态。

近年来，铃木忠志与中国戏剧人接触颇多。北京人艺导演李六乙曾亲赴日本富山县利贺村，在利贺剧团进行执导排练。就如何用当代视角演绎西方经典作品，李六乙与铃木忠志进行了密切交流。他表示：“大家谈得最多的就是铃木训练法，他一直用一种特别科学的方法来训练演员。无论东西方，其实无论你有什么好的理念，最后落实到实践都需要方法来体现。这种方法的建立无疑是非常重要的，而这里还存在着从技术到艺术的升华，这种升华就是他舞台上所呈现出来的艺术表达。”而在铃木忠志看来，中国有宝贵的艺术资源，尤其是浓厚的戏剧艺术底蕴，非常值得戏剧人去挖掘与借鉴。

◎ 丝路音乐

印度鼓的故事

□ 吴 蛮

鼓的节奏千变万化，音色丰富多彩。在印度音乐中，鼓是掌握时间和节奏的主要乐器。无论在演唱、演奏或舞蹈中，鼓都是必不可少的乐器，在印度和世界各地有不少拥趸。

印度鼓主要有三种。塔布拉（tabla）被称为打击乐器之王，主要流行于印度北方地区，最早可追溯到公元前200年，在印度音乐文化中的地位非常

高。塔布拉属于手鼓类，左边为低音鼓，右边为高音鼓。与其他手鼓类相比，演奏难度相对复杂，它不仅需要手掌拍打，还需要用手指敲击的方式来演奏，节奏变数非常之多。表演者用手指和手掌在一对不同音高的鼓上，翻飞出精妙绝伦的复杂节奏。

塔布拉的声音非常容易辨识，尤其是低音鼓声音浑厚优美，发出“通、通”的声音，高音鼓则“棒、棒”，明亮清脆，很容易让人进入冥想。它需要表演者具有高超的演奏技巧，以及对印度古典音乐的深刻理解。塔布拉不仅被大众所喜爱，还形成了不同的演奏学派。北印度、巴基斯坦、孟加拉学习塔布拉鼓的人成百上千，但初学者入门不容易上手，需要下功夫练习。目前公认的名家无疑是孟买

出生的扎克尔·侯赛因大师。

来自南部的木丹加（mrdangam）是印度最古老的鼓。木丹加鼓是一种横放在地上演奏的双面鼓，形状像我国北方的腰鼓。鼓皮是多层的，用母牛皮和山羊皮加以组合。鼓的演奏技巧极为多样，用全手掌或侧面和食指敲击，可以发出清亮或深沉的音响。木丹加鼓多用于南印度古典音乐和婆罗多古典舞中。

格塔姆（ghatam）是一种陶罐，它没有鼓皮，像凸出“大肚子”的花瓶。演奏者可以敲击陶罐的颈部、中心、底部和罐口，以获得不同的音高。为了使音色多变，可用双手、手腕、拳头来击奏。陶罐发出的音响明亮而富有光彩，经常与木丹加鼓一起演奏。现在，国内的舞台上也开始运用格塔姆了。

一座座金碧辉煌的宫殿。第三部分为“皇家树”。后宫是皇帝的家，皇家是个大家庭，像一棵大树，皇帝是主干，官眷是枝叶。第四部分为“动起来”。

自2012年故宫博物院与香港特别行政区政府康乐及文化事务署签署合作协议后，每年均举办广受大家欢迎的大型展览。其中包括2012年“顾养素谢尘喧——乾隆皇帝的秘密花园展”、2015年“西洋奇器——清宫科技展”、2016年“宫眷——清帝大婚庆典展”，以及2017年“八代帝居——故宫养心殿文物展”、“万寿载德——清高宗后诞辰庆典展”及“故宫全

接触”教育推广计划。此展览遴选了以上展览的多媒体动画内容与观众分享。

香港康乐及文化事务署博物馆咨询委员会艺术专员委员会顾问、文化艺术学者赵广超与其所在的设计及文化研究工作室内多年来致力于研究、传播和推广紫禁城文化，由故宫博物院和故宫出版社提供支持的“小小紫禁城”教育项目已经在海内外多个国家的中小学校进行义务推广。此次展览展示近十年来的出版、教育、展览、多媒体及文化创意的成果，是一次角度新颖、意趣盎然、充满创意与互动的新型故宫展览。（周晓洁）

◎ 墙内看花

《快乐大本营》为何经久不衰？

□ 柴逸扉

“收看人数最多的综艺节目单集（现场观众参与录制）”“粉丝数最多的综艺节目微博账户”“粉丝数最多的微博个人账户（男性）”“粉丝数最多的微博个人账户（女性）”……4项来自世界吉尼斯的认证记录，近日花落一档中国的综艺节目——《快乐大本营》。

从1997年7月11日至今，《快乐大本营》的播出已走过20个年头。这在当前多数综艺节目过不了第五季、难熬七年之痒的情形下实属难能可贵。观众口味多变、审美易疲劳，新节目层出不穷，互联网平台上直播、脱口秀节目的冲击，都是令综艺节目主创者头疼的事，为何《快乐大本营》能成为常青树？

事实上，《快乐大本营》正是积极地根据观众的兴趣变化而创新节目形式，才得以经久不衰的。从1997年创办初期的“精彩二选一”“快乐传真”到2002年推出“快乐播报”“快乐主打星”等游戏模块和“快乐之旅”的外景录制，再到2004年推出的“你最红”系列，都收获了很好的口碑。2006年开始探索的“主持人脱口秀”节目模式，2011年的“神马都给力”板块，2012年的“ā、á、ǎ、à科学实验站”板块，也都体现着《快乐大本营》的创新。正是不断地与时俱进，让这些节目新鲜不断，观众好评连连。

除了创新，好的综艺节目也需要寓教于乐，体现积极向上的价值观。曾几何时，网络上曾出现趣味性教育性相对立的观点，认为节目要有趣就免不了“三俗”、非主流等形式和台词。在这种思潮下，部分综艺节目出现了庸俗化、价值观扭曲的趋势。这类节目一时吸引眼球，但久而久之也因为粗俗、低下而失去了吸引力。

《快乐大本营》用行动证明，寓教于乐完全可以实现。比如2015年，原创环节“池到了”首次亮相，对激励青少年参与体育活动起到了引导作用。次年在美国奥运盛会来临之际，该游戏升级再上线，并邀请国家队的运动员加盟，由此在观众群里掀起了一波泳池热潮。而像“ā á ǎ à 科学实验站”就促成了“科学”和“娱乐”双领域碰撞，为观众开辟了获取物理、化学知识点的“全民向”科普课堂。在近期播出的内容中，节目请到了多位与《大本营》渊源深厚的粉丝亮相，并借此传达来自节目的人文关怀，用榜样的力量帮助社会前进。

在前不久《快乐大本营》的录播中，有特意跨洋归国的现场观众坦言，自己在长居地（美国）一直转发节目链接，身边的华侨华人、中国留学生也很喜爱这档节目，这部分证明了它在海外的热度。如今，世界吉尼斯纪录的认证，既充分认可了该节目的社会影响力与号召力，又为中国原创综艺向海外进军提供了强有力的助力。

我认为，只要坚持推陈出新，注重寓教于乐，并适度关注海外观众的口味，越来越多的中国本土综艺节目就能做强做好，走出国门。

▲《约吧大明星》体验消防员工作

“万事帮”展现明星公益担当

□ 张 科

随着国家广电总局新政策的出台与实施，“要做有意义、有价值、有良好社会影响力的节目”成为各大出品单位的创作方向。为此，一些综艺相继扣紧了“公益”“圆梦”等关键词，尝试为节目增加更多正能量。

腾讯视频原创自制综艺《约吧大明星》第2季在概念和内容上，独创了“万事帮”模式，明星嘉宾作为万事帮成员，在名为“万事屋”的事务所中接单，帮助普通人解决困惑、达成心愿、服务社会。从目前已播出的几期内容来看，节目确实抓住了一些热点问题，如帮助高三学生减压、救助流浪动物、留守儿童圆梦篮球梦等。

“我们这里是流浪狗救助站，义工实在太少了，吴阿姨已经67岁，照顾100多条流浪狗、80多只流浪猫有点力不从心。希望万事帮来帮帮我们。”

我在周渡中队服役8年，现在已经退伍3年了，经常会梦

到以前跟兄弟们一起战斗、生活、训练的场景。特别想重新穿上军装，与战友们一起冲入火场战斗，希望万事帮圆我这个梦。”透过短短10期节目每一个委托人的心声可以看出，这档节目已成为许多平凡人的心愿寄托。

为了完成“公益服务”的宗旨，《约吧大明星》第2季巧妙构思，从普通人的愿望甄选到嘉宾的出谋划策、具体执行，均聚焦于有代表性、操作性强的个案，大大提高了公益的“能见度”和“进度”。节目每一期内容力争找到问题的解决方案，而非仅仅停留在节目效果的呈现上。从第2季加盟的嘉宾来看，节目组也有意选择了形象较为正面的公众人物，如曾获得年度名人公益影响力第五名的李晨、号召粉丝一同践行公益事业的青年偶像鹿晗。借由节目，他们共同携手，不仅帮助普通人实现心愿，也展现了身为公众人物的社会责任和担当。

「我的家在紫禁城」主题展在故宫开幕

7月18日，由故宫博物院与香港康乐及文化事务署共同举办的“我的家在紫禁城”教育出版主题展览在故宫博物院景仁宫开幕。

“我的家在紫禁城”展览面向广大青少年儿童，由展板、立体模型及多媒体影片构成。展览分为4个部分。第一部分为“游宫院”。在这里，可以触摸到每一根柱子的记忆、感受井亭天地的生活痕迹、了解吉祥缸的作用。第二部分为“看宫殿”。紫禁城是世界上最大的木构建筑群，皇宫中的一砖一瓦，都凝聚着无数工匠的汗水和智慧，他们通过“八作”建设成