

马上评

为什么《红楼梦》经久不衰

大剧版《红楼梦》经过重新包装再度上演依然红火,可容纳 1500 多位观众的上海大剧院大剧场座无虚席,一连三天的票子基本全部卖空,其中还包括一场青春版。明星阵容加上经典作品几乎成为这些年戏曲演出市场屡战屡胜的票房“法宝”,特别是像越剧《红楼梦》这样经典中的经典更是称得上久演不衰、百看不厌。不过,很少有从业人员会静下心来去认真研究一下,这些经典为何能让观众百看不厌。这些年戏曲界新创作品层出不穷,但在演出市场上真正能有票房号召力的几乎绝大部分都是经典老戏,虽然其中不少作品现在那些受过西方戏剧教育的专业人士看来似乎存在着种种不妥,各种试图要以西方戏剧理论来“规范”、“提升”经典戏曲作品的尝试也层出不穷,但很少有人去研究戏曲经典的“魔力”到底在哪里?这种情况让人非常困惑。

一部新作品想要得到观众的认可,研究观众喜爱什么是至关重要的。与其去凭空推断“新观众”喜爱什么,不如扎扎实实把经典的魅力何在好好研究一下,从学习经典、“临摹”经典开始,创作出一批与经典作品同样受观众欢迎的“习作”来,然后再来考虑创新突破,形成自己的新经典。

王剑虹

相关链接

越剧《红楼梦》舞台版本

- ◆早在上世纪 30 年代末期和 40 年代初期,越剧就开始有了“红楼梦”。根据资料记载,越剧最早录制的几张唱片中就有:尹桂芳的《贾宝玉哭灵》,玉牡丹的《黛玉焚稿》和支兰芳的《黛玉葬花》。
- ◆上世纪 40 年代初期,有了整本演出的“红楼梦”。当时袁雪芬演过《林黛玉》,尹桂芳演过《红楼梦》。
- ◆芳华剧团 1951 年演出《红楼梦》,1955 年再演《宝玉与黛玉》。合众剧团上世纪 50 年代演过《红楼梦》,由焦月娥、徐逸秋主演。合作剧团上世纪 50 年代演过《尤三姐》,戚雅仙主演。影响较大,演期较长的是尹桂芳主演,冯允庄(苏青)编创的《宝玉与黛玉》。“红楼戏”最有影响的是 1958 年徐进编剧、徐玉兰与王文娟主演的《红楼梦》,成为越剧“红楼戏”中的精品。
- ◆1999-2000 年 上海大剧院版《红楼梦》不仅对整出戏进行了较大调整,还一连推出了 4 组“宝黛”的演员阵容。
- ◆2011 年,杭州越剧院推出新版《红楼梦》,对整出戏的结构、舞美、服装等进行较大调整,由郑国风、陈晓红等担纲主演。

越剧《红楼梦》影视版本

【电影】

- ◆ 1962 年 《红楼梦》徐玉兰、王文娟主演
- ◆ 2007 年经典版《红楼梦》郑国风、王志萍主演
- ◆ 2007 年交响版《红楼梦》赵志刚、方亚芬主演

【电视剧】

- ◆ 1984 年《红楼梦》朱雪莲(前宝玉)张俐(后宝玉)、华怡青主演
- ◆ 2000 年 30 集 《红楼梦》钱惠丽、余彬主演

【电视片】

- ◆ 2007 年 8 场《红楼梦精品折子戏》与“经典版”、“交响版”两部越剧电影《红楼梦》同时套拍的越剧电视片

【电视电影】

- ◆ 2003 年 高清数字电视电影《红楼梦》钱惠丽、单仰萍主演

大剧版《红楼梦》重返大剧院 16 年前首演原班人马重上阵

越剧“红迷”全程跟唱《红楼梦》

大剧版越剧《红楼梦》经过重新包装昨晚再度亮相,上海大剧院可容纳 1500 余人的大剧场内座无虚席。虽然许多观众都已经数不清自己看过多少遍越剧《红楼梦》了,但依然沉醉其中。甚至有戏迷从香港、台湾、新加坡赶来,只为一睹大剧版越剧《红楼梦》“芳容”。

“元妃省亲”开场

昨晚的演出以“元妃省亲”开场,这也是大剧版与经典版的一大不同。虽然对此改动一向见仁见智,但“元妃省亲”的场面宏大,利用上海大剧院的舞台,主创们营造出了长达 40 米的纵深感,四十名宫娥太监从舞台尽头鱼贯而出,再加上贾府的男女老少,的确颇具视觉冲击力。除了开场的大场面之外,经典版《红楼梦》中的大部分经典段落都被保存了下来,从《读西厢》《葬花》到《焚稿》(见上图)《金玉良缘》《宝玉哭灵》(见下图),几乎每一个经典的唱段都是台上与台下同时开唱,而像《金玉良缘》中贾宝玉的经典唱段更有观众从念白开始就跟台上“同步”了,还有厉害的会跟唱整场戏,唱完这个唱那个,忙得不亦乐乎。

舞美重新制作

1999 年,由上海大剧院、上海越剧院联合制作的大剧版越剧《红楼梦》以宏大精良的制作以及全明星阵容的多个版本轮番上演而轰动一时,这也是上海大剧院参与制作的首部戏曲作品。16 年间,大剧版《红楼梦》在上海大剧院演出超过 40 场。昨晚亮相的明星版《红楼梦》由钱惠丽、单仰萍、陈颖、方亚芬等 8 位一级演员担纲主演,大都是 16 年前首演时的原班人马。而这次的舞美则大部分都是重新制作,其中部分还进行了调整。比如《葬花》一场原本桃树上的桃花会突然之间纷纷落下,虽然舞台上看起来相当漂亮,但以往演出至此,每每都会过分吸引观众的注意,有时甚至会引发台下一片惊讶的窃窃私语声,影响到现场的气氛。此一版的演出对这一段落花进行了调整,桃树上的花不再突然落下,自然,影响演出气氛的窃窃私语也就不复出现了。

每次一排一座

记者在采访中发现,现场的观众相当一部分都已经不是第一次观看越剧《红楼梦》了,但哪怕戏已看得再熟,甚至背得出,却依然愿意再进剧场观看。坐在一排一座的是特意从香港坐火车赶来看戏的张女士,刚刚高中毕业的张女士从 8 岁开始迷上越剧《红楼梦》,到现在已经看了 20 多场《红楼梦》的现场演出,在小学三年级时还曾以越剧《红楼梦》为题材写过一篇作文。她说自己与越剧有缘,而且特别喜欢《红楼梦》:“因为《红楼梦》那个音乐啊、舞美啊、服装啊都很漂亮。”有旁的戏迷告诉记者,这位张女士每次都会买一排一座的票,张女士也承认了这一点,她笑称这样看演员的表情可以更清楚一点。

此次大剧版《红楼梦》共演出三场,其中两场明星版全部售罄,青春版出票率也超过 90%。上海越剧院一位负责人说,《红楼梦》是个“奇葩”,各个版本、各个流派、各种演员阵容的《红楼梦》票房都不错。负责越剧《红楼梦》宣传的吕俊则认为,《红楼梦》相比其他几部越剧经典而言更为雅俗共赏,故事好看、唱腔好听,而且是观众喜欢的“花团锦簇型”、“金玉满堂型”。戏迷王先生说:“对于看戏的人来讲,经典的东西都是看了又看,你说要选出一个剧目代表越剧,就是《红楼梦》,它超越了这个剧种,不管你是喜欢越剧,还是喜欢《红楼梦》,或者是喜欢中国传统文化,你都会有兴趣去看。”

本报记者 王剑虹

“阿狸”要拍电影

——“狸爸”Hans 专访

很多微信用户很喜欢一组表情,主角是一只可爱的小狐狸:阿狸。阿狸的创作者 Hans(徐瀚)昨天携最新绘本《阿狸·呓语》来到上海,为读者签售并接受了本报记者的采访,Hans 透露,阿狸即将被搬上大银幕。

2009 年开始,Hans 陆续推出阿狸绘本《阿狸·梦之城堡》《阿狸·永远站》《阿狸·尾巴》,迅速占领绘本市场,总发行量高达 250 万册。与多家品牌商的合作,也使阿狸的周边产品广受欢迎。Hans 告诉记者,自己正在着手将阿狸的形象拍成电影,目前故事大纲基本已经完成,围绕梦之城堡展开阿狸的世界和冒险。中国动画在好莱坞面前,总是显得底气不足,对此 Hans 表示,动画作为一个庞大的产业是很多方面构成的,创作者一方面很难有大的改观,也不能单靠创作者的努力去超越,但是现在整体的创作环境和市场正在逐渐地追赶好莱坞,“我相信在每一个环节我们都力争做得最好,未来就一定会有机会超越。”

Hans 毕业于清华大学美术学院,现任大学老师。他说,创作者和老师两个身份并不矛盾,做大学老师可以接触更多有创作想法的孩子,和他们交流会促进创作,带来更多的灵感。“经常会有学生拿着书来签名,一般都是给他们的朋友签的。”

本报记者 夏琦

“狸爸”Hans 工作照

英伦摇滚 MUSE 九月来沪首唱

本报讯 (记者 孙佳音)2015 年中国演出市场大牌云集。全球最当红摇滚乐队之一的 MUSE 将于 9 月 21 日登陆上海奔驰文化中心,献上他们的上海首唱。由于演唱会票价(仅为人民币 380/680/980 元(内场)/1280(内场)元,日前,全国预售开仓后,异常火爆。

来自英国德文郡的 MUSE,于 1994 年诞生在英国独立音乐愈发多元化的时代浪潮里,至今已成立 21 个年头。他们将古典、摇滚、电子等元素融为一体,在英国乃至世界范围内的摇滚乐坛可谓独树一帜,并成为当今公认的乐坛主力。2010 年,MUSE 斩获了 MTV 音乐奖和 A-MA 最佳艺人奖,同年还提名了三项格莱美大奖。2013 年的专辑《The 2nd Law》不仅收录了伦敦奥运会的主题曲《Survival》(《生存》),同时也被提名为第 55 届格莱美“最佳摇滚专辑”。