

既是实验池 又是多棱镜

写在小剧场戏曲节落幕之后

越剧《再生·缘》演员游走在站立着的观众中表演

黄梅戏《玉天仙》用当代理念和视角重新解读 2000 前的故事, 瓯剧《伤诀》将电影蒙太奇手法嫁接到舞台完成叙事创新, 梨园戏《陈仲子》则再度验证了精湛绝伦的表演拥有让“无聊”变有趣的“整容特效”。这方奇妙的“黑匣子”犹如一个实验池, 让人们能看到各种创意碰撞后产生的物理变化; 又似一台 X 光机, 能照见所有的优势和不足, 为戏曲创新发展之路点一盏灯。

昨晚, 随着新编京剧《青丝恨 2018》在长江剧场的上演, 2018 第四届上海小剧场戏曲节在沪落幕。从将信将疑到趋之若鹜, 从小心试水到大胆投入, 引入西方小剧场戏剧概念、以“呼吸”为名的上海小剧场戏曲节走入第四个年头, 如人们期盼地那般, 在掀起了传统戏曲新浪潮的同时, 也激发了戏曲在创编、表演、舞美等各个环节的创新机能。

创意进射

小剧场戏曲节的诞生就是为创新开道, 在“呼吸”的名义下为传统戏曲当代表达解缚。在这份催动力下, 戏曲从创编到表扬各个环节都被激活, 从年轻演员到老戏骨各个梯队都被调动。实验越剧《再生·缘》揭开了看似圆满的孟丽君的“人生假象”, 抛开世俗定义中的“大团圆”结局, 以当代女性视角回看这个才华横溢却生不逢时的“女丞相”, 虽有非凡才干和坚实心志, 却最终还是无法突破传统束缚。为了让观众直面她的无奈、照见自己内心, 剧场被以锡纸包裹打造镜面反射效果, 演员游走在站立着的观众中表演, 浸入式体验让你难以回避思考。

被视作黄梅戏小剧场开山之作的《玉天仙》, 虽无“壕”气的巨额投入和奢华布景, 却有隐形“高配置”, 三度拿下“曹禺编剧奖”的余青峰操刀、国家一级导演江瑶执导外, 还特邀黄梅戏表演艺术家黄新德为剧院最具潜力的青年演员夏圆圆保驾护航。作品循着《汉书》中的蛛丝马迹, 以当代理念和视角重新解读了 2000 年前的“朱买臣休妻”的故事。

原昆曲《长安雪》将舞台置于晚唐的历史大变局下, 无愁不老的仙子为爱情抛弃仙籍, 满怀抱负的才俊堕落成疯狂恶吏, 先锋理念带来人性的反思, 昆曲雅韵则负责传递诗意。而梨园戏《陈仲子》中, 表演艺术家曾静萍不但担任导演, 还示范了真正“整容般的演技”, 除了饰演“妻子”外, 还负责“鹅”“蚯蚓”等各种奇奇怪怪的角色。

当然, 实验的本质为探索, 并不保证绝对正确或是成功。“小剧场”除了激发创意外, 另一功能则是“透视”, 各色作品被放在同一“匣子”中展现和比较, 能照见优势也能看到不足。耐人寻味的唱腔和细腻到骨髓的表演虽能引人入胜, 但在选材和呈现上若能更照顾当代观众的观剧体验则更佳。蒙太奇的电影手法嫁接到戏曲舞台虽算新颖, 但若能有有机地结合剧种本身的优势特点则更能让人信服。

正如上海戏曲艺术中心总裁谷好好所言, 小剧场戏曲节既是一个实验黑匣子, 让所有热爱戏曲的人将自己的创意呈现, 帮助戏曲找到更多元、更现代的呈现; 同时, 它也是一面多棱镜, 能帮助戏曲人看到各年龄段、各类型的观众对于作品的直观反应, 找准本剧种在新时代的定位, 摸索出一条在当下的可持续性发展道路: “小剧场戏曲节不是万能的, 它给不出标准答案, 但它却能为你树一面镜, 看清自己的优势和不足, 点一盏灯, 照亮未来或还不甚清晰的路。探索, 永无止境。” 本报记者 朱渊 赵玥

瓯剧《伤诀》

黄梅戏《玉天仙》

让
传
统
文
化
活
起
来

照见不足

登上舞台唱戏, 是老生演员王珮瑜的本职工作。做表情包、上综艺、玩抖音, 是“流量老生”王珮瑜争取年轻观众的尝试。但这些似乎还远远不能满足王珮瑜推广京剧的“野心”, 这不, 她和她的瑜音社又有了新动作: 一套 4 本青少年京剧通识教育教材昨天下午正式发布, 与之配套是一个二十多人的教师团队, 以及与上海四个区十多所中小学达成的课程合作。而这一重磅的教育事件, 带来的影响远不止帮助青少年了解京剧这么简单。

京剧审美需培养

之前, 曾有一些年轻的父母向王珮瑜反馈, 不仅自己想学京剧, 还想送自己的孩子去学, 可却不知道有什么合适的机构。2016 年, 王珮瑜在喜马拉雅平台开了她的付费音频课《京剧其实很好玩》, 就是为了弥补戏曲类付费课程的空缺, 2 年过去了, 订阅用户超过 3.2 万, 收听人次超过 230 万。这一次, 王珮瑜决意从青少年京剧普及教育入手。京剧里包含的父母恩、师生谊、朋友义、家国情, 至今打动人心, 这样的普世价值, 应该传递给孩子们。王珮瑜说: “我做这件事不是为了培养京剧演员, 而是培养大众的京剧审美, 告诉孩子们, 京剧其实很好玩。”

程式变得很好玩

带着这样朴素的愿望, 瑜音社编订了全国首套专业演员指导下的青少年京剧通识教材。教材名称也叫《京剧其实很好玩》, 以小工调、正宫调等四个调门来定 4 本书的难易。书中以生旦净丑四大板块介绍不同的剧目, 每个板块又包含漫画故事、唱词曲谱、动作跟学、知识科普、京剧游戏等部分。扫一扫书上

的二维码, 读者还可以看到京剧大师原汁原味的舞台影像。通过 4 年的学习, 学生能够掌握几十个京剧经典唱段, 学会欣赏戏曲并简单演奏, 更能通过简单身训学会四个行当的代表动作。

这套教材的设计, 尝试将京剧这样一门讲究“口传心授”的艺术, 进行系统化、规范化、标准化的梳理, 让它从经验变为常识, 这也让这套教材成为首个申请到专利的京剧教材。即使是缺少戏曲师资力量学校, 也可以利用自己的艺术教师团队, 为学校搭建京剧艺术教育特色品牌。

教师团队在扩容

京剧教育大众化的一大难点, 就是师资的稀缺, 王珮瑜这次连这个问题也打算一起解决。今年 8 月, 瑜音社招聘了 5 名专职京剧教师, 他们是今年刚刚从上戏毕业的应届生, 每个人都接受过 10 年或以上的专业戏曲教育。9 月开学季, 他们已经奔赴全市十多所中小学开始给孩子们上京剧普及课。此外, 瑜音社还有 20 名兼职教师, 都是资深的退休京剧演员或戏校老师。面试还在进行, 瑜音社的教师团队还在持续扩容。

现在, 瑜音社已经开发出常规课程教学、定期主题讲座以及文化周、艺术节等活动。接下来, 瑜音社还计划开展京剧教育培训班, 以“京剧兴趣班”模式, 将京剧艺术变成和书法、钢琴等一样平常的课余活动, 益智游戏开发、IP 授权、京剧体验空间等也已经在合作打造中。王珮瑜的“野心”很大, 但正如她所说, 凭借一个人的力量是走不了这么远的, 她期待着有更多的力量来支持她, 将京剧普及这条路走得更远。

本报记者 赵玥

三个男人一台戏 “笑忘录”联展你中有我

本报讯 (记者 徐翌晟) 余启平、宋克西、柴一茗, 画坛三友名为“笑忘录”的联展日前在德荷当代艺术中心开幕, 有趣的是, 参展的上百幅水墨作品中没有一件是一位艺术家独立完成的, 实现了真正意义上的“联展”。三个男人之间的友谊和奇思妙想如何叠加在画面上呢?

有些画, 是余启平画了一个小人儿, 柴一茗添了向上飞入云鬓的眼梢, 又添上了一部手机; 有些画, 是柴一茗用调色盘里的颜色涂了个蓝灰色不知所云的背景, 宋克西添了密密麻麻的人群; 还有作品, 是柴

一茗随手画了只猫, 又画了条鱼, 余启平为这条在猫儿嘴里的鱼添上了一个莫名其妙的梦……余启平说, 这些作品, 他们三个之间没有任何商量, 只是画完一个部分, 就交给另一个人继续。而柴一茗笑言: “有些你以为是为我画的, 可是实际上却是宋克西学我画的, 真真假假, 猜不出来吧?”

画展的名字《笑忘录》原是捷克作家米兰·昆德拉的一部小说。策展人石建邦是三人的好友, 以“笑忘录”为名也是三位画坛好友在多年的艺术跋涉探索之途后的经世之道——笑过了, 忘记了, 却又落笔了。