

“何人心内悲伤如斯? 哪个哀吟惊落流星?” 当哈姆雷特以一腔昆曲念白走上舞台, 这部用中国戏曲讲述莎士比亚悲剧的新编当代昆曲《我, 哈姆雷特》, 在上海国际艺术节开幕第二天登上中华艺术宫舞台, 其大胆新颖的改编、“一人多面”的演绎, 先锋前卫的理念给上海观众留下深刻印象。

作为叙事的一个角度, 也是表演者本身相对剧场的一种存在, “我”, 张军, 在长达 80 分钟的独角戏中, 一人分饰生、旦、净、丑, 以唱念做打的形式在哈姆雷特、奥菲莉娅、父亡魂和掘墓人四个年龄、风格、性别完全不同的角色之间闪展腾挪, 不同角色在方寸间转换, 堪比川剧变脸。然而比变脸更为技高的是, 在以服饰作为转换符号的同时, 张军在闺门旦的清丽婉转、净行的粗犷沧桑、小生的悠扬绵长和丑角的滑稽古怪间变声切换, 角色的肢体动作也在其变身中瞬间转换, 或婀娜妩媚、或跌撞摇晃、或缓步稳行、或疯癫嬉闹。由于保留了莎翁剧本中的部分英文台词, 演员须在中英双语之间切换台词。所有这些叠加在一起, 无论从体力上还是技术上, 对演员来说, 都是一个艰巨的挑战。

如何将一部架构庞大、世人皆知的经典复仇故事呈现在舞台, 编者有意避开对原著故事的直接重现, 而是将笔墨聚焦在人物的内心世界, 轻叙事而重抒情, 中国传统戏曲及表演方式绝非关于自然和再现, 它通过假设和虚拟的结构、言语、行动和音乐性等元素的风格化而产生意义。园林与坟冢、歌台与泉台、秋水枯尽、花叶成泥, 唱词念白与程式化表演所营造的东方意象及对原著进行的本土化处理, 将莎翁经典悲剧与角色自身人生体悟加以糅合, 从不同的视角探测人性的深度与人生的厚度。剧中“我”对哈姆雷

生存还是死亡, 这不是问题

——艺术节『扶青项目』《我, 哈姆雷特》观后

◆ 杨子

特执念“放下”的劝说及掘墓人“世间人龙争虎斗, 孜孜不倦, 终须一个土馒头”的警世之言, 将西方“人文主义的悲剧”与东方宿命论哲学观进行了嫁接。

顶着“实验昆曲”的帽子走到今天, 张军在舞台上为昆曲表演开拓了诸多可能性, 不断开拓着新世界。以传统昆曲的唱念做打融入舞台实验手段, 在颠覆观众对传统戏曲既有认知的同时, 也开辟了传统戏曲的新路向, 缔造了全新的东方剧场美学。用导演李小平的话来说, “在乱码的年代, ‘我’, 张军, 在 2016 年以不乱码的情境演绎了文化对话下的哈姆雷特的乱码, 将自己跨越出去, 而不是恪守章法。”

这一“跨越”将传统戏曲以实验的形式推向观众, 对接传统与现代、东方与西方。民族性是一个人与生俱来而又推却不掉的东西, 这场跨越文化的表演潜在而又个性张扬地表达着民族文化的自主性。传统戏曲艺术在现代社会所进行的文化对话与反思呈现了“实验昆曲”的一种精神和方向, 在社会高速前进、在人们沉溺金钱游戏而遗忘生活本身时, 有助于我们重拾传统文化记忆, 在对传统文化的重构及与不同文化的对话中重建民族文化身份。

对传统的继承, 我们往往会陷入一种“结构性怀旧”中——即传统总是有德性和永恒的, 而现代总是低俗和短暂, 任何与传统不符的艺术实践常被归咎于毫无价值。另一方面, 脱离对传统的继承, 创新往往沦为无本之木, 无源之水。如果我们把“创新”视作戏曲艺术的“现代化”转型, 那么我们应该采取什么样的认识论和方法论立场看待创新与传承? “生存还是毁灭, 这是个问题”, 这是剧中一直困扰哈姆雷特的问题。当我们就此延展开, 对传统进行活态传承, 在传承中包容创新, 传统戏曲艺术的生存还是毁灭, 这真的不是问题。

■ 京剧与京胡表演《别姬》

大美民乐 乐和天下

◆ 刘文国 (第 18 届中国上海国际艺术节《海上生民乐》总策划)
◆ 本版摄影 记者 郭新洋

上海民乐团的《海上生民乐》作为开幕式演出, 是中国上海国际艺术节举办 18 年来第一次。此举, 确实充满了挑战。我们认为, 中华优秀传统文化是民族的血脉。民乐是国之瑰宝。我们要充满文化的自信, 只要坚持中华美学精神, 坚持开拓创新, 做到中外交融, 那么, 要实现具有海派文化特点的高水平文化演出, 且融入音乐文化和城市气质, 是可以实现的。

在整个策划中, 我们坚持 16 个字: 中国元素、国际表达、中国故事、世界演绎。我们认为, 民乐要走向世界, 必须不断国际化。这样, 才能在世界舞台上出现越来越多的中国制造的民族音乐作品, 用中国音乐的母语, 讲中国的故事, 与世界进行对话, 这是整场演出的灵魂。

《海上生民乐》不仅是上海民乐的最高演奏水平, 还要体现海派文化兼收并蓄和时尚多元的风格, 重质感而清新, 重内涵而轻盈。在策划思路上, 我们遵循天人合一、大道自然的美学观, 整场演出分《风》《雅》《颂》《和》四个篇章, 用文化的线索来结构全场曲目——首章《风·古风自然》《雅·雅韵天成》《颂·千古之爱》《和·乐和天下》。

全场通过古老的乐器、经典的曲目、精湛的演奏, 及其三者交融, 来抒发山河之爱、家国之爱、生命之爱。并且, 运用开放的音乐风格, 来抒发生活的祥和、美丽的梦想, 最终体现出“乐和天下”的主题, 以及“大美民乐”的意境。《海上生民乐》以全新的面貌和姿态, 赋予海派民乐新风采, 尽显上海文化开放、自信、包容、创新的新格局。体现了民族音乐当代气质、国际表达。

从艺术上分析, 这次的音乐作品中, 每

一首曲目, 无论是传统经典还是当代新作, 都是经过重新创编的佳作, 对应了传统和现代, 经典与创新。这些作品既体现了民族化的丰厚底蕴, 又融合了当代观众的审美品味, 让观众体会出民乐在现代表达上的独特魅力和巨大

潜力。

其次, 在表演形式上, 除了原汁原味的民乐精彩演奏之外, 又融合了吟诵、吟唱、舞蹈、戏曲、绘画、书法、电声、爵士等全球文化元素, 使中国古老、悠久的民乐, 与世界经典音乐, 在奇妙的对话中融会贯通, 形成异曲同工之妙。从中, 体现出海派民乐作品的融合开放和创新特质; 以及, 上海民乐的实力和追求, 使海派民乐得到更广泛的认可和尊重。

在舞台美术设计上, 采用了当代视觉美术的理念, 以大时空的方式进行多媒体视频效果处理, 以此来挖掘中国民乐在表达上的虚实结合的写意意境, 把听民乐和看民乐有机结合, 努力打造一台民族音乐的精品, 体现了东方特质、当代表达, 简约、唯美的视觉效果。

此次《海上生民乐》, 以民乐独奏、小型重奏为主, 既符合民乐规律, 又适合海内外巡演。演出汇聚了陆春龄、龚一、罗小慈、钱军、胡晨韵、汤云理等上海民族乐团的最强阵容, 著名表演艺术家黄豆豆、马晓辉、张军、高绍青、高红梅以及著名大提琴演奏家巴斯蒂安·瓦尔涅也倾情加盟演出。

这场演出带给观众的是向中国民乐精神的致敬, 并唤起了对中国优秀文化的挚爱, 达到“各美其美、美人之美、美美与共、世界大同”。

大美民乐、乐和天下, 这就是我们创意、策划、演绎这节节目的追求。

■ 民族管弦乐《丝路》演出场景

《仲夏夜梦南柯》

一场莎士比亚与汤显祖的跨文化对话

◆ 曹南山

一出名为《仲夏夜梦南柯》的跨文化戏剧, 将莎士比亚的《仲夏夜之梦》与汤显祖的《南柯记》搬演到同一舞台。一梦串两剧, 实现了中西两位戏剧大师的跨文化对话, 使得该剧成为第九届上海国际小剧场戏剧节演出剧目中颇具实验价值的戏剧。

《仲夏夜梦南柯》分上下两场, 上半场是由中国对外经济贸易大学演出莎士比亚的《仲夏夜之梦》, 下半场由英国利兹大学演出汤显祖的《南柯记》。全剧希望借助“梦”这一主题将两位剧作家的作品相连接, 中英两所高校师生通过各自对原著的解读和改编, 以全新的演绎将两部作品融为一体。

若以情节整一性而言, 全剧当然是断裂的, 可以说是两部作品的拼凑。但以意象和主题的整合而言, 呈现在舞台上的两部作品并非毫不相关, 两剧都贯穿着对人生和当下的思考。在这该剧的舞美上有着深刻的体现。空旷的舞台上只有一块白布, 通过投影形成一棵槐树的造型, 进而让人联想到这是一片森林。中方改编本《仲夏夜之梦》将故事发生的地点设置成“槐树爱巢”旅馆, 四位追求爱情的当代大学生先后入住, 精灵略施魔法, 他们进入了与现实完全不同的梦幻之中, 重现对爱情作出了选择, 最后皆大欢喜。

而英方改编的《南柯记》恰恰发生在槐树根下的蚁穴之中。剧中淳于梦梦入蚂蚁国, 爱情如意, 官运亨通, 及至醉生梦死, 到头来惊觉人生一梦, 从此大彻大悟。槐树上下, 两个世

界, 表面上青春洋溢, 存在一个有幸福可以去追求的世界。而根底下, 人世之沉浮, 幸与不幸, 不过如梦幻泡影, 空空如也, 创作者于此有深意存焉。

至于这场对话究竟是否完美呈现, 则有赖于创作者对戏剧艺术的领悟和把控。就剧本改编而言, 中方改编本《仲夏夜之梦》在保留莎士比亚原著核心思想的前提下, 对角色、情节、场景、台词和人物关系等都作了重大调整。改编之后的故事, 贴近当代青年生活现实, 契合当下社会审美意识, 短短 45 分钟的演出, 浓缩了原著精华之所在。英方改编本《南柯记》基本沿袭了汤显祖剧作的故事线索, 情节整一, 但出场人物较多, 角色之间的关系一时难以令人把握, 其改编的精炼程度不及中方。

而就表演来说, 对外经济贸易大学学生演出稍显稚嫩, 其动作流畅和自然程度不如利兹大学, 从他们身上可以看出浓郁的校园演剧色彩。利兹大学学生的表演自然生动, 收放自如, 从他们身上我们感受到了长期专业表演训练带来的演出惊喜。

这场关于莎士比亚与汤显祖剧场对话的实验演出, 曾在英国爱丁堡艺术节展演, 《约克郡邮报》称赞这是一次“难得的国际合作”。当我看完《仲夏夜梦南柯》后, 我也觉得“难得”。中英两所高校学界同仁策划制作的这次跨文化戏剧演出让我看到了学界在戏剧研究之外, 作为一支重要力量推动戏剧实践发展的艰辛努力, 难得!

北京九歌2016秋拍上海巡展征集

巡展、征集时间: 2016年10月21-23日

巡展、征集地点: 上海延安饭店二层华园厅 (上海市静安区延安中路1111号)

巡展、征集范围: 中国古代、近现代、当代名家书画精品, 瓷器杂项等

联系人: 穆先生 13911012549

公司地址: 北京市朝阳区东三环中路39号建外SOHO15号楼28层

联系电话: (010) 58692808、58692810

公司网址: www.jgauc.com

北京九歌国际拍卖股份有限公司

