

“执今守古”探寻昆曲美好样貌 园林版《牡丹亭》再升级

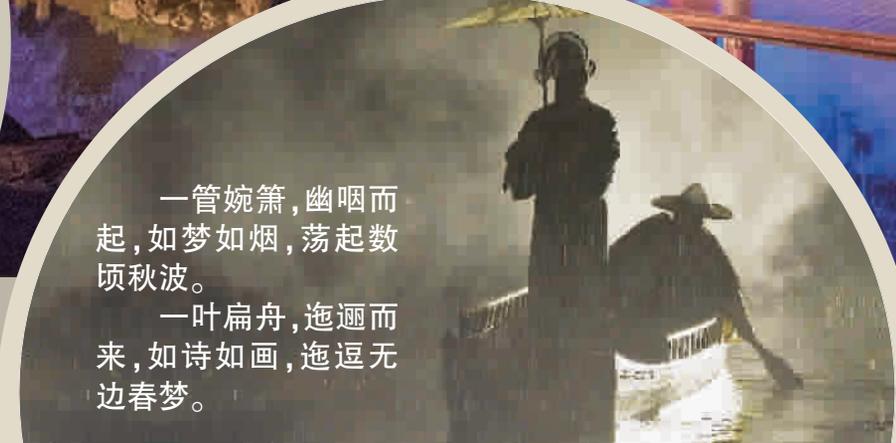
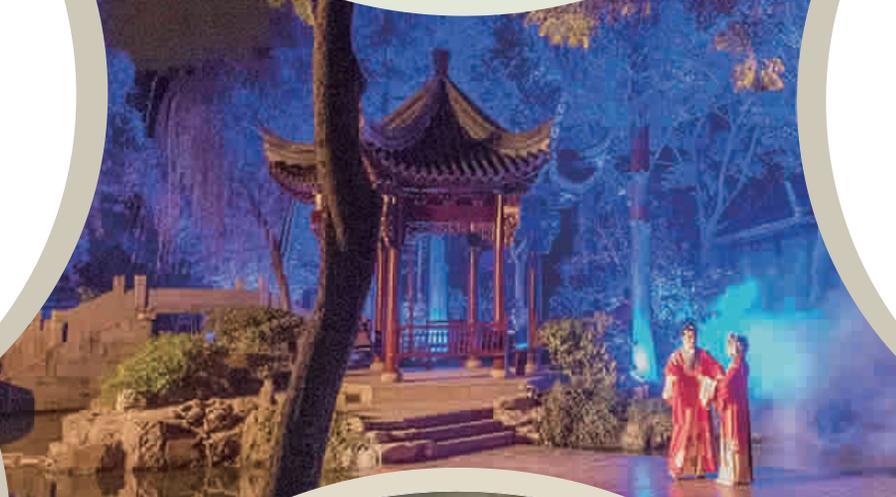
在上海朱家角课植园演出的实景园林版昆曲《牡丹亭》已迈入第10个年头,今年,园林版《牡丹亭》将再度调整,推出“升级版”,并作为2019上海市优秀民营院团展演重磅剧目率先亮相。5月,该剧还将赴俄罗斯为第14届契诃夫国际戏剧节做开幕演出。

“不入园林,怎知春色如许。”原是昆曲经典《牡丹亭》的名句,爱昆曲的人常将“园林之春色”比作昆曲带来的惊艳之感。2010年,园林版《牡丹亭》作为上海世博会园区外文化展演剧目,一经推出就引起关注。在课植园的演出抛开现代的镜框式舞台,摒弃繁复的剧场式呈现,让入园林见春色有了更直观的体验和感受,也还原了中国古代“客至乐具,豪门清韵”的待客之本。

这次的“升级版”实景园林昆曲《牡丹亭》邀得中国台湾导演李小平加入,更注重古典故事营造和园林景致相契合的整体性,以更“提纯”的艺术标准去侧重于浪漫爱情的讲述,古韵氛围的营造,完善虚实结合的美学统一。75分钟的实景园林昆曲《牡丹亭》在保持故事流畅性的同时,更注重戏曲抒情感。剧情以柳梦梅走入梦境为主轴,让爱情故事和环境融合得更贴切,将程式化的手眼身法打磨得更妥帖,也让传统美学发挥到更极致。

园林版《牡丹亭》走过的10年,是昆曲作为极致的美的艺术深入人心的10年,也是一大批年轻的“昆虫”诞生和成长的10年。张军坦言,如果说之前的园林版《牡丹亭》更倾向于普及,用讲故事的方法吸引观众,那么10年来观众的成长也让他们意识到“升级版”可以更多展现昆曲本体的美。历经了先前的初试、磨合、成熟与凝练,这一次提升、翻新后的经典再现,是坚定不移地“执今守古”,是去探寻420年前昆曲鼎盛时期最美好的样貌。

本报记者 朱渊

一管婉箫,幽咽而起,如梦如烟,荡起数顷秋波。
一叶扁舟,迤迳而来,如诗如画,迤逗无边春梦。

记者手记

园林版《牡丹亭》走过的10年,同样也是张军放弃“铁饭碗”只身“下海”闯荡创立自身昆曲品牌、摸索昆曲创新之路的10年。

上海张军昆曲艺术中心2010年9月22日在上海静安区挂牌成立。这也是新中国成立后国内首个以演员个人名义命名的民营职业昆剧院团。10年间,上海张军昆曲艺术中心相继推出了园林版《牡丹亭》、当代昆剧《春江花月夜》等作品,让人看到张军在昆曲创作上的实验探索;而去年在上海梅赛德斯·奔驰中心举行的张军“水磨新调”新昆曲万人演唱会,则让人们看到张军在昆曲传播上的试水。

生存之道

与此同时,自20岁起就致力于昆曲普及推广的张军,即便走出了体制也从未曾忘记初衷,10年来,中心在各大高校、中小学开设了各种昆曲普及课程。去年,张军第一次站上小学的课堂、第一次面向400个中小学校长分享昆曲之美、第一次给300余名中小学教师做美育培训。

“敢为天下先”是张军愿意为昆曲冒险的险。然而,经营一家民办非企业单位,执掌一家公益性非营利机构,仅仅靠着创业者的热血和情怀是不可能完成的。它应当找到自己的运营模式和生存之道。就像张军说的:“民营剧院的创作和经营,不能光靠打鸡血式的拼搏与激情,而应形成一种长久、有效、可持续的运营机制。”

今年,林怀民宣布正式退休,然而,他所创立壮大的云门舞集无论是演出还是创作仍在有序进行中。现如今,云门不但分为风格不同的一团和二团,更培养了一批年轻有为的舞蹈编导,舞蹈作品层出不穷。张军的目标就是有一天能让自己的昆曲艺术中心如同林怀民的云门舞集一样,即便当家人退休了,机构依然有属于自己的艺术特质和品牌,照样能够正常运作。同时,他也呼吁,应建立更加完善的扶持机制,让民营院团能保持健康良好发展的生态。

■ 园林版
《牡丹亭》演出
现场 主办方供图

朱渊

在数字世界体验海之深蓝

全球首个海洋沉浸式体验互动展在沪开幕

昨天下午,浦东世纪汇广场迎来了一抹来自深海的“蓝”。由国家地理和中嘉集团联合打造的全球首个海洋沉浸式体验互动展“深蓝之境”在这里开幕(见右图 主办方供图)。首批体验者在1350平米的超大展区内,感受数字技术还原的深海世界。

进展厅前,游客们的手上就拿到一根充气的塑料棒,这是观展的互动道具。走进第一个展区,光线渐渐暗下来,映入眼帘的便是悬挂在展厅正中心的蔚蓝色地球。球形展厅四周的墙壁上则是各种深海鱼类畅游的数字影像,让观众仿佛来到了真正的海底世界。用手中的塑料棒轻轻一戳,投影中的鱼儿便会“感受”到塑料棒的接近,立即四散游开。高科技实现的互动影像,让不少孩子玩得不亦乐乎,久久不愿离去。国家地理中国区副总裁米歇尔·卢告诉记者:

“如果我们持续使用不可回收塑料,那么到2049年,海洋中塑料的总量就会超过鱼的总量。看到这个数字,我们感到深深的震惊和伤感。因此,国家地理有一个‘拒绝塑料星球’的项目,在全球范围呼吁抵制一次性塑料制品,保护海洋生物。这个展览符合我们一贯的理念。”

再往里走,一整屋悬在人们面前的水母灯闪烁着淡蓝色的光,挡住了去路。当有人走近这些“小水母”,它们又立刻有所感应,变成粉色和黄色,蹿到高高的天花板上。据介绍,这是由红外感应实现的效果,当游客漫步在厅内,就仿佛被一大群水母环绕,能近距离地观察这些与人和谐共处、又保持微妙距离的美丽海洋生物。“这次的展览完全是无实物展出”,中嘉集团首席执行官潘军介绍,“像这样的商圈都希望海洋

馆能入驻,以增强对消费者的吸引力。但人类模仿的生态环境和真正的海洋环境有无法消除的差别,会对海洋生物造成无法挽回的伤害。我们利用红外感应、3D全景等技术,再结合艺术设计,让市民们能‘无伤害’却又直观地感受海底世界,了解海洋的美丽,激发他们保护海洋的动力。”

本次海洋互动展共分为蓝色神往、命运奇观、共舞的王国、人鱼童话、灵魂启示、圣洁守望者、奇迹的盛典、守望深蓝等8个不同主题的互动区域,每个区域都蕴含着神秘的故事情节,等待游客的探索。展览将于4月5日至5月19日对外开放,之后还将在全国范围内展开10-12场巡展,把来自海洋的生命之美和对地球家园的热爱和保护传递给更多观众。

本报记者 吴旭颖

