

让传统文化火起来

穿马面裙 看国风剧

——话剧《清明上河图密码》吸引年轻观众“盛装”出席

一缕坠胡声肃杀悠扬,千年古画竟暗藏诡船谜案,随着张择端抬起台口的梅船,屏幕逐渐升起,时间倒回北宋宣和三年,传世之作被遮掩的真相也即将现世。国风悬疑舞台剧《清明上河图密码》端午假期起在上海话剧艺术中心上演,不少青年观众穿着马面裙前往观看这部国风剧。

该剧选取原著小说中的“梅船案”与“八子案”,将北宋士子间的貌合神离揭露无遗。故事始于八位北宋挚交文人因“王安石变法”而引起的关于“新旧党争”的精彩辩论。宋制汉服、文人雅集、诗文相和,琴、棋、书、画、茶、酒、香汇聚一堂,一派古风古韵跃然舞台之上。为了更好地为观众呈现这个简而不失其华的朝代,剧组在音乐、服装、礼仪、生活方式等各方面下了功夫。

勤研习 再创新

舞台上看似信手拈来的日常雅趣,却是演员历经三个月密集培训的成果。导演王骏晔分享创作过程时提到:“挑选演员时,就囊括了好几位本身就有才艺的青年演员,他们或会写书法或有戏曲、武术功底,进组后还特地邀请了不同领域的老师,教演员宋朝礼仪、练习当时的仪态,精进书法琴技,学习点茶打香印。”于是在学习的过程中,创作的可能性也在不断生发。例如,雅集伴奏的一曲《春启》,便是演员从零开始练习,至今能在舞台上现场演奏的古琴曲。全剧音乐方面也选用箫、古筝、琵琶等传统乐器进行创作,利用其独特音色来表达特定的情绪和气氛,打造了一个既古老又现代的音乐氛围。

临近中场,剧情转折。汴京汴河上,两艘大船忽然相撞,漫天梅花飘下,一艘大船竟在众目睽睽之下凭空消失,另一艘船舱内出现二十余具尸体,多为中毒身亡,甚为离奇,就此,探案三人组悉数登场,悬案剧情从而展开。案件中大船凭空消失的障眼法在舞台上完整还原成为该剧另一大亮点。舞台整体的基本构造来源于中国建筑木作的梁柱结构,所有舞台物件都由木质材料通过不断重组产生,不同形制、不同体量的木料纵横相

交,层层叠叠,构成一张巨大的迷网。

宋美学 新表达

宋代的文化与艺术表现出了更为纯粹的中国风格,淡泊秀丽中透出精致典雅,舞台剧《清明上河图密码》的服饰就奉宋代书画为美学圭臬,尽可能复刻宋朝服饰、面料的制式,细节辅以手绘纹样与手工缝制。例如,女性角色身着的“抹胸+褙子”就是宋朝女性最典型、最时兴的装束,剧中开封府左军巡使顾震服饰使用的锦缎则不同于文人角色身上的粗麻。色彩则以低饱和度的蓝、绿、灰、棕等颜色表达宋人衣袍素雅、返璞归真的审美情趣。

该剧改编自同名小说。作者冶文彪历时十年写成这部长篇巨著,该作以名画为切入点,又从名画中带出故事,将画卷中824个人物逐一赋予故事,试图挖掘隐藏在画卷背后的惊天阴谋。话剧中心演员贺坪、郭林、何易等领衔出演的该剧将上演至23日。如果说“好看”是观众对人物演绎或剧情故事的肯定,那对剧中文化的抽丝剥茧和对技艺的追根溯源,表现了内心对传统文化的好奇与渴望。

近年来,古风、国风成为舞台乃至社会热点,是华人的身份认同和文化认同,更是年轻人与时俱进的个性表达。此前,大热话剧《红楼梦》《西游》等一系列根据中国经典名著改编的作品也掀起了一股国风舞台潮流。

春节期间,马面裙就成为走亲访友的“礼服”。随后,年轻人就在传统节日里开始穿戴传统服饰,进而把这股潮流带入了观剧体验。

本报记者 吴翔

木偶剧《变色龙》用中国语言讲述世界故事

当中国非遗遇上契诃夫名篇

改编自俄国文学巨匠契诃夫同名小说的木偶剧《变色龙》日前在上戏上演。上戏木偶专业师生通力合作,进行了本土化改编,将故事发生的时间和地点放在中国古代,在不失经典本意下,深入浅出地让观众理解到该剧精髓:“要做一个真诚的人!”

今年是中俄文化年,排演该剧也是为了纪念契诃夫逝世120周年。故事发生在四方县,新任捕快赵溜须买官上任,最善巧立名目,贪财受贿。街上巡逻之时,撞见小狗咬了人,赵溜须立刻升堂开审,要判小狗罪名,却发现这狗好像是知县大人家的,立马调转态度,要判被咬的金铁匠诬告。铁匠不依不饶,也摆出了自己的“靠山”。赵溜须只得判小狗有罪。谁料铁匠的“靠山”被揭发是“假冒伪劣”,赵溜须终于安下心来判铁匠有罪,知县家的小狗无罪了。正当赵溜须凭借着救下小狗之功,被知县赏识、加官县丞、风头无两之时,却激怒了真正掌权的知县夫人。原来,他费尽心思救下的小狗,正是被夫人赶出门外的恶犬。这下赵溜须两头落空,只好夹起尾巴做人。

该剧充分展现了木偶戏在表现夸张、拟人、写意等方面的优势,同时在戏剧表现上调动了各种讽刺艺术手段,用哑剧、戏中戏、皮影戏等方式增强舞台呈现,嘲讽了捕快赵溜须见风使舵的丑恶现象,呼唤良知、真诚和友善。

剧中,操作赵溜须的演员是来自上海戏剧学院2021级表演(木偶)专业的湛鑫妍,她说:“七八斤重的杖头木偶要连续举40分钟,对体力也是一种考验。我觉得能用中国传统木偶来演绎世界经典,是非常有意义的,尤其是剧中最后一句话‘要做一个真诚的人’。”该剧导演、上海戏剧学院木偶专业教师秦峰表示:“用中国传统木偶戏形式演绎俄罗斯经典名著,可以使古与今、中与外的文化碰撞出新的火花。在小说基础上加入了更多适合中国观众特别是少儿们观看的元素,也会激励青少年树立正直、诚信、奉献的人格品质。”

本报记者 吴翔

湛鑫妍(左)操作木偶演绎《变色龙》

本报记者 王凯 摄

2024 阅文新晋“白金”“大神”作家名单出炉

90后作家占比超七成

本报讯(记者 徐翌晟)近日阅文集团发布的2024年“白金”“大神”名单中,滚开、黑山老鬼、狐尾的笔等5名作者获得“白金”称号,错哪儿了、烽仙、怪诞的表哥等10名作者摘得“大神”荣誉。从最新榜单看,90后作家占比超过70%,30岁以下的作家占一半。

阅文旗下“白金”“大神”作家人数达467位。2002年出生的新晋“大神”作家季越人,凭借“群像流”仙侠作品《玄鉴仙族》收获“十二天王”称号,总收藏人次超百万。1998年出生的作者轻泉流响,也在2024年成功晋

级“白金”作家。过往年度中,他同时入选了中国网络文学影响力榜单的新人榜和海外传播榜。其获选作品《不科学御兽》在宠物考古题材中融入大量神话元素,让读者在网文中收获“云养宠”的快乐。

网络文学的新晋头部作家以独到的视角和丰富的笔触,引领着网络文学向多元、创新、现代化的方向转型。比如“大神”作家情何以甚的作品《赤心巡天》,以中国传统文化为内核,引领了古典仙侠的复苏。该作荣获了2023年阅文IP年度影响力作品,已被

收录至大英图书馆。

还有作家将传统文化与民族精神巧妙融入现代语境,赋予其新的生命力和时代感。新晋“白金”作家郁雨竹的作品《魏晋干饭人》曾获2023年最受大学生欢迎的网络文学奖。该作讲述了主人公意外来到魏晋时期,立足现实,努力平定乱世,推进基础设施建设,造福大晋百姓的故事。文中涉及大量民生基建内容,涵盖门阀政治、建筑耕种,甚至古法榨油、水力磨坊、造纸等科学技术皆有展现,堪称一部“休闲版”魏晋百科。