

当戏剧挑战了观众

◆ 朱光

睡前与闺蜜换了左右位置，结果夜半藏区地震，房梁刚好砸死了闺蜜；与朋友们一起参观美国纽约世贸大厦，因为恐高没有进入，躲过了骇人的911；与出生入死的山民历经地震和911之后，想回归印度高山地区寻找“净土”遭遇雪崩，结果生死未卜……

日前上演的赖声川导演的话剧《曾经如是》为何要看5个半小时？如果一定要一言以蔽之，那就是一群从高山迁徙到纽约，再回归“净土”的山民面对天灾、人祸与奇观的人生际遇。这些看似与时间和偶然相关的使然，提醒我们——人如何自处，以及如何与自然、与动物、与社会相处。

在悬疑剧走红市场10余年依然一票难求之际，在基于动画IP转型英语儿童剧收获亲子票房飘红之际，在说不清道不明喜欢理由但依然火爆的各类舞剧此起彼伏之际，少有在舞台上展现天下大事、身边热点且不是以单一事件贯穿的话剧，挑战了艺术形式和观众心理。

挑战之一，是5个半小时，坐得下去吗？确实第一部分结束时有人离场了。第一部分80分钟展现的是生活在雪域高山上的村民的日常。雪莲（郝蕾饰）与丈夫阿福一起开店面，但作为歌手的阿福却想下山唱摇滚，最终与一位女经纪人一起离开……多吉（张杰饰）与兄弟扎西各有“特异功能”，多吉张口就能吟唱天籁，传递有关“净土”的信息，而扎西则能与动物沟通，预知自然象。他们的共性是——大部分人都

不相信他们的表达。因为第一部分重在“铺陈”“展现”几对夫妻、兄弟、闺蜜、即将成婚的新人等几家人，所以在观感上，欠缺“悬疑剧”般“勾人”的中心事件。因而，观众注意力容易涣散。但是，第二部分展现了这些因为地震存活下来的部分山民，爆发的生命力，剧情渐入佳境。与闺蜜换了位置侥幸生存的彩云，被同乡“卖”到了按摩院，坠入红尘遇到了一位热爱艺术的华尔街金融家。雪莲的女儿如意在地震时，把妈妈推出了即将坍塌的房子自己却逃了出来。在雪莲欲上吊时，听见了女婴的哭声，仿佛天赐。雪莲给女婴起名如意。第二个如意继续陪着雪莲在纽约卖面，却时刻觉得自己是“替代品”。在911之际，她们正在世贸大厦里送面——命运重演，第二个如意继续救了雪莲，自己被埋。雪莲心死。正如发生地震前，雪莲告诉扎西赶快让山民逃；911前，纽约老鼠也通知扎西快走。在这里，扎西的“特异功能”成为大学女教授的研究课题。而多吉在广场上唱“净土”神曲，也有“同道”——一位神神叨叨的飞行员，等待被外星人接走……除了人物命运跌宕起伏、故事走向扣人心弦之外，动物的人性化和都市化，也为舞台增添了幽默和亮色。例如，老鼠夫妻要走“专属通道”去听歌剧，松鼠小姐想搬家是为了“去纽约大学旁听”。第二部分的200分钟，感觉过得很快。因而，第三部分也令人期待起来。纽约并没有让这些“外乡人”找到心灵出路，但是他们

发现了“净土”的古地图，于是，他们决定一起去印度……第三部分开始。

更大的挑战，其实是在于观众平常是否仔细考虑过剧中探讨的问题——通常都是终极问题：生死、情爱、偶然与时间，抑或时代发展下的两极问题——东西方文化、过去与当下、乡村与都市、高地与平原、俗世与净土……当然，该剧最大的价值，就在于把当今社会的全球性话题高度集中，通过人物命运转折，摊开来给观众看。看到的观众，会融入。看不到的观众，会提前走。

颇有趣味的另一例挑战观众的戏剧演出，是正引发排队热潮的“秘密影院007”，这是以电影《007 大战皇家赌场》为主题，衍生的一台浸入式戏剧情境游戏。观众拿到的票子，是张“邀请函”，按上面的指南，到原世博会区域的空旷地寻找入口，然后开始扮演“全民特工”，在与演员互动的过程中，寻找抽中签的“恶人”下落，并帮助“专业特工”抓住他们。如果，也要一言以蔽之的话，这是一台线下大型角色扮演游戏。观众好比游戏玩家，一入场就要主动与大部分由外籍演员扮演的酒保、特工等聊起来，在交流中获取各种明示、暗示，才可以进入下一步情节探索。因为是007主题，所以演员总归是要外国人才能“浸入”，这就对观众提出了第一个挑战：英语。有的外籍演员巴拉巴拉一堆废话，是来混淆视听的；有的外籍演员惜字如金，却也字字珠玑——但是，都得聊开了，才能分析、推断。当然，也有少数中国演员颇热情——对于一头雾水的玩家来说，简直就是天使。但是，他们往往会明示要点——这样是否会降低可玩性呢？其次的挑战，就是性格。如果内向，倾向于旁观生活，这可真是白瞎了门票和时间。再者，是耐心。理论上，这一戏剧游戏也要玩上5小时——其中包括2个多小时的电影放映。这一放映特别，就是在银幕前还有与银幕情境接近的现场表演。例如，当银幕上的007在攀爬铁架时，舞台一侧也有一个形似007的戏剧演员登场爬铁架，形成与银幕的呼应。据悉，有影迷觉得此举多余，还有影迷觉得看电影都多余……但是，好在既然本质是游戏，就可以调节难度模式，无论是观众玩法、演员演法还是电影放法，都可以阶段性调整。

又有一台浸入式戏剧要开门迎客了——《金钱世界》。它的挑战似乎更难——要求观众具备丰富的金融知识，才能玩起来……目前，在“内测”阶段，测试的就是与观众在什么程度上可以玩起来。

当上海迈入全城都是“演艺大世界”的阶段，演出——尤其是承载知识点、思想性、价值观的戏剧演出，势必错位竞争，各显其能。如此一来，戏剧会向观众提出挑战，观众也会以买票的方式来投票。这就好比最佳的师生关系——教学相长，你来我往。

扫一扫请关注“新民艺评”

钢琴大师普莱特涅夫带来意外之喜 莫扎特对话贝多芬

◆ 茅亦铭

上海乐迷的老朋友，俄罗斯钢琴学派在20世纪后半期最杰出的代表，指挥、钢琴双料大师——米哈伊尔·普莱特涅夫来了。众所周知，他的每一次造访总叫人潮澎湃！无论是他亲率自己的子弟兵俄罗斯国家交响乐团，抑或是他以独奏者的身份登台。

普莱特涅夫13岁进入莫斯科音乐学院，师从弗利尔与弗拉先科两位名师，1978年，年仅21岁的他在第六届柴可夫斯基大赛中一举夺冠，受到国际乐界的关注与认可。1990年他创办了俄罗斯国家交响乐团，吸引了一大批俄罗斯一流的音乐家加入，令乐团逐渐成为世界著名交响乐团。

普莱特涅夫是俄罗斯作品的最佳诠释者之一，他改编的《胡桃夹子》与《睡美人》钢琴组曲以及钢琴协奏曲《四季》曾入选当年飞利浦唱片出品的首批“20世纪伟大钢琴家”系列。

时隔四年，大师再次回归。此次音乐会上，普莱特涅夫带来了两位重磅德奥作曲家贝多芬、莫扎特的力作——贝多芬颇具代表性的两首晚期钢琴奏鸣曲（Op.110、111），以及对于所有钢琴大师来说，都具有考验和挑战性的莫扎特钢琴奏鸣曲（K.282、330），让申城观众一饱耳福。普大师的演出现场永远充满神秘色彩，或者说他的现场一直会有意外之喜。果然，当晚的曲目令人耳目一新，仿佛是“天真无邪、不谙世事的莫扎特与深思熟虑、老谋深算的贝多芬的一场对话”。他弹奏的莫扎特作品，清澈、干练、明快，如同豆蔻年华的少年一般，但又沉稳大气，他的音色纯净，每一个音收放自如，如同一个精美的艺术品。而当晚他弹奏的贝多芬两首晚期作品，如同对于自己艺术生涯的回眸，步入花甲之年的大师，举手投足间为所有人演绎了一段不老传奇，令人肃然起敬！

道，可道 《鹤唳华亭》的一抹亮色

◆ 孔曦

“是谁告诉你，这世上有简单易行的道路的？君子行路，不但要提防小人对你的伤害，更要提防的是，和小人对抗之时，自己对自己的伤害。所以，道比术要难得多！殿下你为了避难，是选择做那种无能怯懦之人，还是选择做那种你最不想成为的、你鄙视、不屑成为的人呢？阴谋诡诈之主，只能招来阴谋诡诈之臣。阴谋诡诈之主，也只会被阴谋诡诈之臣所利用。你许他那些荣华富贵，因为这些背叛了道义的东西，你可以贵他，可以贱他。反过来也一样。他因为这些东西，他可以臣你，他也可以叛你……”

连续剧《鹤唳华亭》近期在视频网站播出，故事主线沿着皇太子萧定权与皇帝之间情感坚冰的消融展开。萧定权外有身为名将的舅舅顾思林力撑，内有清流领袖、太子太傅卢世瑜支持。他恪守臣与子的本分，却被皇帝忌惮、打压、疏远。

在与父亲相互了解、修复关系的过程中，萧定权以家国天下的君子准则与奸佞斗智斗勇。女主角陆文昔在父兄遭难后，化身太子府女官守护在萧定权身边。两人不畏艰险和牺牲，相扶相伴，最终使冤案昭雪，令巨蠹伏法。

有别于以往的宫斗权谋剧，《鹤唳华亭》的正面人物，没有一路开挂的奇迹，也没有百战百胜的好运。他们犯错，有的错误足以致命；他们失败，有些失败代价惨重。孤勇和愚蠢，坚守与固执，在他们身上，几乎成了同义词。在为他们的命运扼腕叹息的同时，观众不能不注意到，该剧独有的一抹亮色——师道。

当世大儒卢世瑜，依靠道义的勇气和力量保护太子，维护道统，以报答先帝的知遇之恩、太子的尊师之情。对太子而言，卢世瑜不仅传授他学问，教他做人，更给予了他缺席多年的父爱。为了保护对方，这一对师生各自会毫不犹豫地背负污名，即便牺牲前程、名誉乃至性命，也在所不惜。他们之间的情谊，令皇帝也心生醋意。

春闹泄题案，卢世瑜察觉到太子也是栽赃之人，他手持先帝交付的戒尺，唤太子上前，重重地责打他的手心。卢世瑜的教诲，字字珠玑——

“一切文艺，不可为阴谋所用。一旦沾染，精神全无，骨气全无。人亦如此啊！”

此后，即便如持累卵而坐危城，萧定权也铭记着老师的教导，遵循着老师指出的明君之道。

卢世瑜的学生之一、御史中丞陆英这样答复权臣的利诱：“我辈的确应当为儿子郎涤清道路，开创清平世界。不要让他们像我们一样，当龔不再黑之时，仍然赤足站在雪地中。”

在现实生活中，谁没有受到过名利的诱惑？年岁越长，越能体会“君子有所为，有所不为。有所为不易，有所不为亦难”。在君子心中，再难，名利之前，尚有所是非之槛、道义之界。

在卢世瑜和陆英的后面，追随着很多抱持理想之士，包括萧定权。正是这些真正的士，给这部有男版《甄嬛传》之称的古装剧增添了书卷气和正义感，使之有了一定的历史格局和深沉的理想寄托。

电视剧《鹤唳华亭》让观众感受到了极致的师道、纯正的孝道，欣赏了飘逸的书道、古雅的茶道，还看到了人心里公道。

该剧情节紧凑，台词典雅，演员的表演可圈可点。卢世瑜的扮演者王劲松在《琅琊榜》里饰演过言侯，已臻化境的演技，使大儒卢世瑜、太傅卢世瑜，成了一个难以超越的经典角色。

君子德风，小人德草。一部电视剧，能树立积极向上的导向，能在某个方面给观众以启迪，它就是成功的。

“物不摧折，怎辨美媸；人不摧折，何言善恶”。正如卢世瑜的临终遗言，一个个士的牺牲，道出了士之道，师之道。