

有光 有戏 就有爱

上海大剧院100天后剧场演员观众云相聚

我在现场

有光,就有戏!当大幕缓缓升起,镜头前,是剧场共1600个座位的观众席。昨晚,记者提前探班上海大剧院,空无一人的观众席虚位以待,等待阔别已久熟悉的脸,还有那让人热血沸腾的掌声。在暂别观众的第100天,5月2日晚7时30分,上海大剧院将通过网络推送一台名为《有光,就有戏》的特别节目。

正督场的剧院总经理张笑丁站在舞台最后侧。当观剧视角整个翻面,演员在空荡荡的观众席前卖力表演,让人更加感受到,剧场和观众互相依存的亲密关系。正如张笑丁说的:“演员离不开舞台,剧场离不开观众,疫情已经让大家分离太久太久。”让人欣慰的是,只要这光亮着,爱艺术的人就不会迷失,他们最终会在舞台重逢,在剧场相聚。

上海大剧院的这场特别演出灵感来得突然,筹备却意外迅捷。才两周不到的时间,从内容策划到确定形式,从协调演员档期到重新调整灯光设备,事无巨细,统统就位。已知节目单中既有金星率舞蹈团带来舞作《红与黑》,也有刘令飞演唱的音乐剧《变身怪医》的经典“就在这瞬间”;既有芭蕾明星吴虎生和戚冰雪共舞的《天鹅湖》,也有京剧名家史依弘献演的《贵妃醉酒》,而最后,男高音歌唱家韩蓬将以一曲《今夜无人入眠》把演出推向高潮。

昨晚的录制,包括金星舞蹈团、上芭明星演员吴虎生和戚冰雪以及刘令飞演唱的部分。内容不仅限于舞台,而是涉及到台前幕后方方面面。为了让观众有身临其境的感受,第一个镜头是采用了一镜到底的形式,从跨入剧场大门的那一刻起,走进水晶宫殿的玻璃大门,穿过剧院宽阔的大厅,走入观众席。舞台上,金星舞蹈团正上演《红与黑》……额外福利是,镜头一摇还会“遁”入后台,吴虎生和戚冰雪正在后台做准备(见上图 齐琦摄),天鹅公主已经换上了突突裙,发间小小皇冠闪闪发亮。

要将观众入场到台前幕后等画面“无缝衔接”起来,考验的不仅是拍摄技巧,还要各部门、各环节的“配合演出”。光这个镜头前后拍了不下六遍。坚持这样的一场演出,是为解剧场、演员和观众的相思之苦,让分别了百日后的他们得以相聚。据悉,为了即将到来的这次重逢,由剧场行政人员组团的“芥末少女”也将特别献上原创歌曲。本报记者 朱渊

马上评

“空窗期”不空窗

□ 朱光

现在是剧场的“空窗期”——相对封闭的空间不适合人群聚集。从2月起至今,上海的各大剧场都撤了演出空了场。平常热爱舞台艺术的观众,也进入了“空窗期”,本来排得精细的观演菜单,也都清了零。

可是,剧场从来都是暖的,哪怕没有观众,工作人员从2月初复工至今依然天天上班。能为不来现场的观众做点什么吗?大剧院准备在暂别观众的第100天,5月2日一个蛮适合表达爱意的日子,推出《有光,就有戏》特别专场演出,献给不在现场,但是在屏幕前的观众。

哪怕无法定下首演日期,导演陈薪伊在“演艺大世界”落户艺术中心刚好一年之际,推进交响剧诗《龙亭侯蔡伦》,原计划《龙亭侯蔡伦》定于这两天首演。她的理念是:“剧场,就是城市建筑的英雄。”她与戏剧之间的爱,从未空窗。

其实,舞台艺术的灿烂芳华,往往始于幕后准备的完整与充分。

■ 陈薪伊和她的学生们,右一为关栋天

昨天,是82岁的著名戏剧导演陈薪伊成立艺术中心一周年。她是“演艺大世界”向全球征集优秀编剧、导演人才后落沪的第一人。正在“云排练”的话剧交响剧诗《龙亭侯蔡伦》,也是她一年来的原创成果。造纸术的改进者蔡伦有什么故事?目前已确定关栋天扮演主角蔡伦并率全班戏曲演员主演,辅以德国家作曲家理查·斯特劳斯特代表作《英雄的生涯》为配乐。这一切,陈薪伊是怎么想的?

为何选蔡伦?

“我一生只想做巨人的戏剧”,接受本报专访时,陈薪伊开宗明义,“这就是我81岁成立艺术中心的动力,我将带领我的学生和伙伴们,把中国的巨人送进艺术的殿堂,还原真善美的本来面目。”

“龙亭侯”作为一个爵位名称,只有“一代”——就是蔡伦本人。他因为改进造纸术而被封为龙亭侯。仅仅7年后,他被逼自杀,养子被剥夺袭名等各种继承权,封地被收回。这位发明家兼宦官的7年发生了怎样翻天覆地的变化?

为了研究他,陈薪伊到秦岭去采风,到蔡伦墓地静思。她来到蔡伦墓地博物馆时,博物馆馆长带着一丝骄傲说道:“蔡伦的墓地有很多,只有这座是真的。”她好奇地问:“何以见得?”博物馆馆长说:“他的后人说这座是真的。”陈薪伊顿时惊讶:“他不是太监吗?怎么会有后人?”这也不是一个人心与人性铸就的谎言吗?

为何选交响乐?

踏访蔡伦墓地后的两个月,陈薪伊在国家大剧院欣赏理查·斯特劳斯的《英雄的生涯》。《英雄的生涯》是作曲家的“自画像”,分为6个章节。

陈薪伊在欣赏《英雄的生涯》的同时,脑海里浮现出蔡伦的形象。两者的共通之处在于“伟人的自豪”,辉煌而雄壮的音乐正是蔡伦形象的最佳注脚。于是,她瞬时决定,就以《英雄的生涯》的6个章节,来对应《龙亭侯蔡伦》的6个分场。“以19世纪的理查·斯特劳斯的《英雄的生涯》致敬1世纪的蔡伦这个中华巨人起伏与辉煌的一生,是跨世纪的比兴,甚至是世纪首尾的比兴。”他们都有着出众的才华、坚强的意志、强烈的情感。

“我是一个英雄主义者,也是一个人文主义者”,陈薪伊进一步阐释,“世界上只有一种真正的英雄主义,那就是——在认清生活真相之后依然热爱生活。蔡伦,就是这样一种具有自觉英雄主义情怀的工匠。”

为何选戏曲演员?

从戏曲演员、电影演员成长为戏剧与戏曲导演的陈薪伊,要拓展具有中国风格、中国样式的舞台表演方法,她想,为何不能从中国戏曲演员身上挖掘“诗意”呢?

而且,蔡伦这一历史题材与戏曲本身所处的时代,都属于“古装历史剧”。陈薪伊表示,当我们放眼全球文化瑰宝,就会发现感动人的艺术都有共通之处。

邀关栋天扮演蔡伦、陈霖苍扮演蔡伦之父都是基于他们本身兼具跨界实践。陈薪伊艺术中心首次排演的话剧《洋麻将》就邀关栋天与奚美娟主演。此前,他还主演了不少话剧,不仅有古装也有当代题材。而陈霖苍最广为人知的身份是架子花脸,言派创始人言菊朋的外孙,他也是中戏老院长徐晓钟导演的门徒。而陈薪伊也是徐晓钟的学生。这一沾亲带故的团队,一起从表演、导演等方面探索具有中国风格的舞台表演将有怎样的呈现。陈薪伊说:“表演形式,将以京剧吟颂、身段、动作与现代舞结合。” 本报记者 朱光

八十二岁陈薪伊将推出话剧交响剧诗《龙亭侯蔡伦》
我一生只想做巨人的戏剧