

昆曲是诗是画是生活

升级版『昆虫』将传统文化之美融入生活

赵津羽在教授昆韵手指操

当她第一次学习昆曲,就已痴迷不知归路;当她第一次穿上昆曲的戏装,便体会到它舞袖翻飞的逸趣;当她第一次口述昆曲的诗词歌赋,真的陶醉了……职业昆曲推广人赵津羽说,“昆曲在我风华正茂的时节,润我心田、传我美好、塑我精神”,今天,她的新书《我的昆曲+:津羽讲昆曲》在上海书城发布,向更多人讲述着一生的钟爱——昆曲。

生命里总会有一些冥冥中注定的缘分,不经意的相逢,让人魂牵梦萦。当年,赵津羽走进坐落在绍兴路的上海昆剧团,它如一位历经沧桑的老人静静地站在那里,等着向她讲述自己的故事。窗户中传出的幽幽笛音如一股清泉沁入心脾。楼梯两侧,艺术家的剧照光彩夺目,王芝泉、方洋、计镇华、刘异龙、张涛澎、张铭荣、张静娴、岳美缇、梁谷音、蔡正仁,这些昆曲界大师级人物曾用自己的艺术魅力征服了全国的昆曲观众。

那时,赵津羽未成想到,命运之神将会把她与这些响亮的名字紧紧地联系在一起。一晃眼,她已在这细腻婉转的水磨腔中度过了30多年。在这30多年中,无数上昆人成了她的良师益友,赵津羽曾受教于武旦皇后王芝泉,后拜在昆曲表演艺术家张洵澎门下。扎实的昆曲功底加上“昆曲+”

的推广理念,让她在美育教育中,开辟出了一条独特的道路。

《我的昆曲+:津羽讲昆曲》是一本昆曲入门读物,在传授昆曲艺术基本知识的同时,也倡导昆曲+的艺术生活理念,将昆曲独特的中国文化之美融入当代人的生活,让更多的人真正受益于典雅艺术。全书分起、承、转、合四个部分,介绍了昆曲基本知识、经典剧目讲解、昆曲在当下文化环境中的作用和意义等几个方面,呈现出昆曲的历史文化、审美意蕴、当代价值以及在国际上的重要影响力。

昆曲+,可以加什么?首先是养生,昆曲和瑜伽、太极有相同之处,静可养神,动可养心,赵津羽编了一套四节的昆韵手指操,在老年人和少儿群体中推广开来;当昆曲+女性,从闺门旦行当的举手投足学起,与海派旗袍结合后更加展现出女性的婀娜多姿;作为一名教育工作者,赵津羽还关注着昆曲+家教,能否有昆曲卡通形象陪伴孩子们的成长?她设计开发了昆曲萌娃系列衍生产品,在孩子们心中种下了一颗昆曲的种子;昆曲还可以和企业文化挂钩,弘扬精益求精、持之以恒的匠心精神……

对赵津羽来说,600多年的昆曲艺术带给观众的绝不只是在舞台上的演出,她希望昆曲能带领人们从一唱三叹中练就精气神,构建起自己的诗意生活空间。赵津羽感慨,如果事与愿违,请相信生活,你失去的会以另一种方式归来,“希望你能从昆曲中获得真善美的力量,从容面对生活,得不喜,失之不忧。”本报记者 赵玥

马上评

常说,文艺无界。

无界,没有边界,不仅是文化艺术没有穷尽的自我淬炼与臻美,还是文化艺术没有穷尽的探索和外展。在百花齐放的当下,具有年代感的传统文化,如何走进新时代,新群体,进而焕发新容颜,新生机,每个“门派”,都在如是解局。

戏曲,扎根传统,向外生长。曾经装裹它们的容器,已显得有些局促。京剧与文学名著碰撞出闪亮的火花。或许你读懂了欧·亨利《警察与赞美诗》中的辛辣讽刺,或许你熟悉契诃夫《小公务员之死》中其向来幽默可笑却发人深省的笔调,但构思奇特、情节曲折的经典文学作品在京剧舞台上以唱念做打的形式呈

无界

华心怡

现,却是新鲜。这也让人们看到了京剧的更多可能。除了那些常演不衰的老本子,或可连接各种文艺形式的经典作品,“拿来主义”再加上自己的看家本领,就是一种有益且有趣的尝试。京剧与文学嫁接,与其有着异曲同工之妙的,还有复行经典话剧被搬上沪剧舞台——《上海屋檐下》并不是纯粹的拷贝,而是加入了地域文化,发挥了沪剧生活化的表演。“老货翻新”,看点多多。

文化艺术的边界,是无边无界。这不,中国最古老的戏剧昆曲也串联起太极、瑜伽……也许,并不是每一次突破自我都会成就又一段佳话,又一曲经典。但只有不断尝试与开拓,才能拭去尘埃,葆艺术常青。

沪剧《上海屋檐下》演出上海味道

“沪剧《上海屋檐下》很有烟火气、生活气,很有上海的气息,好像感觉专门为我们上海的沪剧观众写的。”经过几轮试演,由长宁沪剧团带来的名著三部曲第三部《上海屋檐下》得到了不少资深戏迷的好评。前两天刚刚开好专家研讨会,主创和演员们立马投入到新一轮打磨中,这部戴着口罩排出来的新戏,明年将以更好的面貌正式与观众见面。

上海特色浓郁

上海屋檐下,小小一个家,上世纪30年代的石库门弄堂里,上演了令人揪心的家庭伦理戏码……沪剧《上海屋檐下》中,长宁沪剧团以一贯的朴实风格讲述了上海老弄堂里几户家庭困顿的生活。长宁沪剧团的名著三部曲系列之前已上演了《雷雨》《原野》。在上海市重大文艺创作领导小组副组长吴孝明看来,区级剧团在文化追求上已经达到一定的高度,而且“三部曲”完全是上海导演、上海编剧、上海演员、上海作曲,构成了“本土维度”。

今年恰逢复行诞辰120周年,与原著相比,沪剧《上海屋檐下》融入了更多的地域文化、市井文化,发挥了沪剧生活化表演的特长,人物情感的复杂微妙则用唱段来体现。原著里,故事是从志成、彩玉二人和女儿葆珍的生活开始说起,沪剧将时间轴往前又推了五年,重现了二人这条感情线的开始。

这样的扩展,文艺评论家方家骏认为是贴切的,因为沪剧观众们比较希望了解一件事情的来龙去脉、前因后果。方家骏说:“故事脉络非常清晰,彩玉不是一号人物,在这部剧里却占据了主要位置,编剧薛允璜的改编十分顺畅。”

新秀演出新貌

在团长陈莲萍主动让台之后,很多人都好奇,后浪怎么超越前浪,前浪怎么来帮助后浪。90后新秀朱桢接

连挑起大梁,担任传承版主演,尤其是这次饰演彩玉,让大家看到了长宁沪剧团里青年演员的成长。

上海戏剧学院教授刘明厚评价道,朱桢的表演很细腻、质朴,演出了一种小家碧玉的气质。特别是女儿满月,突然传来丈夫被害消息的时候,彩玉表现出的柔弱和哀婉;以及当匡复死而复生,出现在她面前时,从惊喜到慌乱的过程,朱桢演得很准确。

与剧团合作过沪剧《小巷总理》的编剧徐正清看完《上海屋檐下》,对青年演员王斌的表现感到惊喜,他坦言匡复这个人物,王斌抓住了。黄爱忠饰演的林志成同样给观众留下了很深的印象,就连饰演葆珍的小演员,也得到了大家的好评。用名著来培养青年演员,让长宁沪剧团走出了一条新路。当然,舞台精品不是一蹴而就的,这部作品会打磨成什么样?戏迷们都拭目以待。

本报记者 赵玥

《上海屋檐下》剧照

跨界碰撞出火花 京剧《草芥》《小吏之死》南京热演

一新。

《草芥》将故事背景从美国街头搬到了中国北宋年间:那是一个属于梁山群雄的时代,又是一个属于文人墨客的时代,手无缚鸡之力、胸无经世之才的“草民们”又当如何自处,一个关于生存的命题就此展开。表现方式上,《草芥》将京剧虚拟性、假定性的美

学特征植根于作品中,流动的空间、程式化的表演、符号化的虚拟人物交相辉映。导演在舞台处理上也颇具新意,其中舞台常见的道具——椅子的符号性开掘和意象化地在剧中使用戏曲服装代替角色,都显得简洁而恰到好处。

《小吏之死》则继承了原著《小公务员之

死》中的批判现实主义精神,以喜剧的手法刻画这一小人物的微妙心态。该剧采用独角戏的形式,严庆谷在台上一人饰多角,边唱边舞,忽而韵白,忽而苏白,通过运用歌、舞、说、表等各种艺术手段,充分发挥空间艺术和时间艺术的长处,把这个小吏迂腐而胆怯的个性,遇事瞻前顾后的心理活灵活现地呈现在舞台上。

此次,上京携两出剧目到南京演出,也是对长三角一体化发展战略的积极响应,促进两地文化艺术交流,磨炼青年创作人才,使作品在舞台实践中不断打磨提升。

本报记者 赵玥

西方文学经典走上京剧舞台,会碰撞出怎样的火花?12月19日、20日晚,上海京剧院创排的小剧场京剧《草芥》《小吏之死》来到南京,在有着近百年历史的大华大戏院连演两场。名丑严庆谷、小生演员郭威、文丑演员王盾融入海派文化精神的精彩表演获得了南京观众的热捧。

京剧《草芥》《小吏之死》改编自欧·亨利短篇小说《警察和赞美诗》与契诃夫短篇小说《小公务员之死》,并在创作过程中,对情节设置、人物身份和故事背景都进行了重置,融入了江南文化、海派京剧基因,在继承传统的同时敢于探索,让观众感到耳目