

让传统文化活起来

评弹“轻骑兵” 《医圣》进校园

简版评弹剧首站献演上海中医药大学

在上海中医药大学的广场上,有几座壶状的喷泉装置,寓意“悬壶济世”。昨天,上海评弹团的“文艺轻骑兵”带着评弹剧《医圣》,走进这所以中医药著称的校园,将“医圣”张仲景的故事以艺术的方式送到师生及医者身边。

■ 演出现场

轻装上阵

这次演出的舞台由往常的书场、剧场变成了校园报告厅,台上台下的距离更近了。评话名家吴新伯向大家介绍起评弹和《医圣》,上海评弹团团长高博文和评弹名家陆锦花就势走上舞台,在张仲景、学生张喜以及更多人物之中跳进跳出,开始了精彩的“以身试药”和“辞官著书”两个片段演出。

观众惊喜地看到,评弹演员穿的不是长衫旗袍,而是戏服,六位青年演员更是在台上载歌载舞。这恰恰是《医圣》与传统书目的不同,去年首演的《医圣》开创了评弹剧这样一个边弹边唱边演的全新舞台形式。观众不仅可以看到张仲景心怀苍生的情怀,聆听到韵味醇厚的唱腔,更可以领略评弹剧的舞台魅力。

首站中医药大学,评弹团派出了九人小分队,一辆中巴便可搞定,之后这支队伍还将走进20多所校园以及医院、社区进行演出。

一味“药引”

中医和评弹,两者都是中国的传统文化,都有一个“传承精华、守正创新”的发展使命,其中的关键是抓住时代的脉搏,赢得青年一代的心。这部讲述东汉医学家张仲景抗击瘟疫、辞官著书的评弹剧,恰恰就将二者联系到了一起。

将两个多小时的全剧演出缩短成一小时的互动演出,在上海市卫健委副主任胡鸿毅看来,既像是中药里的一味药引,又像是气功、太极拳里的导引,将观众慢慢引入佳境。有意思的是,胡鸿毅曾在中学时期学习过评弹,是个铁杆评弹迷。从医和从教的日常工作中,他常常体会到说书先生追求的“理味趣细奇”和清晰的“书路”。这次的简化版演出,便是评弹和中医共同吸引年轻观众的一次尝试,不仅要演给业界看,更要走近各行各业的观众身边。

引发共鸣

虽然没有剧场专业舞美灯光,观众却看得津津有味。来自颀桥社区卫生服务中心的中医全科医生尹现杰深深被剧情打动。

去年疫情期间,在外地过年的尹现杰得知疫情暴发,立刻赶回上海。那一刻,就连他的丈夫都不理解:现在那么危险,为什么还要回上海?尹现杰诚恳地说,如果所有的医生家属都这么想,那么就没有医生会去一线了。她在疫情期间和同事轮流下驻隔离点,家家户户上门排摸,接触了很多密接者,“我们是医生,就应该到一线去,临床过程中,我们需要张仲景这样的献身精神。”

一名中医药大学民乐团的学生自幼对传统文化很感兴趣,她看完演出后表示,这样的简化版演出就好像折子戏一样,精华都在,希望能走进剧场看全本。还有医生表示,张仲景辞官著书立说,写下《伤寒杂病论》,不只是医术高明铸就的,更多得益于他多年的抗疫经历,“理论是来源于实践的,这部剧很贴合我们工作。” 本报记者 赵明

■ 学生提问

《医圣》已经演出两轮,将于下半年迎来第三轮演出。《医圣》的每一次亮相,都是新面孔。今年1月第二轮演出的《医圣》,从文本到形式都有较大修改,更聚焦张仲景医者仁心的特质。

昨天首次亮相的“轻骑兵”版《医圣》,更是体现了评弹创作打磨的速度,从改版到定下场地、正式演出,不过短短一周时间。

上海评弹团老团长吴宗锡曾经说过,评弹从来不受教条和概念束缚,它完全是在实践中根据听众的反应来摸索自己的发展道路。因此这门艺术一直是跟着群众走,跟着时代走的。

因而,每一场“轻骑兵”版都特别设置了互动环节,听一听各位观众的观剧感受,了解观众喜欢什么剧情,又觉得哪里太过冗余,未来的

每一次演出,都会根据此前的演出反馈进行针对性的修改。

虽然是评弹剧这样的“出圈”动作,《医圣》却始终不出格,仍然恪守评弹的创作规律。在《医圣》的创作过程中大家拧成一股绳,没有旁观者,只有热心人,诚心诚意地投入创作,开辟出新时代评弹艺术生存与发展的新空间和新形态。

赵明

“出圈”不出格

记者 手记

台前幕后

当京胡与钢琴奏响《命运交响曲》,一出《霸王别姬》的戏中戏在舞台上交错。中西交融间,既有亲人诀别的痛惜,又有挥手告别一个旧时代的潇洒,也有期待太阳重新升起的欣喜……昨晚,上海京剧院现代京剧《换人间》在上音歌剧院首演,这部打着“新时代、新生代、新海派”旗号的新作,带给观众不少惊喜。

主创团队大换血

五年前,电视剧《北平无战事》热播,这段描绘北平解放前夕惊心动魄的历史精品剧打动了京剧人。上京先是将其改编成同名京剧,后又进行全新打磨,更名为《换人间》。此番不仅演员全部更换为傅希如领衔的80后、90后,主创团队也进行了一次大换血。编剧罗怀臻笑言:“原作者刘和平非常擅长写男人戏,而我更擅长写女性,这次主要人物中改动最大的,正是有着多重身份的女性角色程小云。”

在导演曹其敬看来,《换人间》是一出具有悲壮色彩的正剧,悲壮来自剧中人物自觉的自我牺牲、坚强的隐忍、对信仰的执着坚守和壮烈献身。因此,他首次尝试将贝多芬的《命运交响曲》融入京剧。当命运来敲门,你不能逃避,无法躲闪,只能勇敢地面对命运的到来。《命运交响曲》创造了命悬一线的紧张感,《霸王别姬》是一曲挽歌,是数千年历史英雄的最终谢幕,古老的中国即将凤凰重生,是“俱往矣,数风流人物还看今朝”。

名家唱腔韵味浓

《换人间》的部分段落还原上世纪三四十年代京剧名家的演唱风格,比如高红梅饰演的程小云本就是京剧票友,她的演唱有纯正的梅派韵味;鲁肃饰演的方步亭的唱腔传承了麒派风格,并进行一定程度的创新;傅希如饰演的方孟敖的唱腔吸收了余派、杨派、高派的流派风格,并融入了北京曲艺元素;董洪松饰演的谢培东,他的唱腔是在裘派风格基础上进行创作,声腔板式上均有所突破发展;杨扬饰演的谢木兰是一个活泼可爱的少女,为凸显鲜明的人物性格,她的唱腔是以荀派为基础创作而成。因此该戏唱腔既似亲朋初见,又似旧友重逢。

作曲朱绍玉也是第一次探索将交响乐《命运》《田园》融入京剧,为此他与团队反复演练许久,一处一处精准“掐点”,最终磨合成组成多重调式的旋律,力求做到“乱中有序”。

此外,乐队此次完全由上京自己的乐队人员担当,更加精简的演职员团队为剧目今后“走出去”巡演提供便利。首次挑战司鼓兼指挥的刘磊表示,自己年少学艺时,老师常说,“锣鼓多锣鼓”,鼓师和演员之间应该做到精准契合,锣鼓点自然是“少而精”,最忌讳锣鼓多来填补表演的空虚。他说:“这次锣鼓点会比以往剧目少30%,一定程度上突破了戏曲的程式化界限,演员表演的支点少了,对他们自我把控的要求更高,但同时也留出了更多的发挥空间。” 本报记者 赵明

■ 《换人间》剧照

京胡与钢琴奏响《命运交响曲》

上海京剧院现代京剧《换人间》首演