

让传统文化活起来

梅派大青衣史依弘日前在抖音首次开出全息声演唱会,吸引414.5万人次观看,博得头彩的便是一段“海岛冰轮初转腾”。好戏不厌百回唱,今年中秋档,史依弘还将赴国家大剧院演《贵妃醉酒》。这出久演不衰的梅派经典大戏,伴随着史依弘从学艺初期的默默无闻走到繁花似锦,一边唱着,和恩师学戏时的一幕幕画面重又浮现在她眼前……

“贵妃”曾比“宫女”矮

10岁入戏校之前,史依弘是体育官技巧班的小运动员,身体素质良好的她,一边跟着张美娟老师学习武旦、刀马旦,一边跟着张敏智老师学习青衣。《贵妃醉酒》是她第一次接触到京剧唱腔,“当时老师一哼四平调‘海岛冰轮’我就一下子着迷了”。

戏校的老人们为了圆她登台梦,给当时还不到1.4米的史依弘找合适的女蟒和宫装,就连凤冠也是为小孩子定制的。贵妃身边8个宫女都是她的同学,每个女孩都要高出她一头,“贵妃醉酒后本来要搭着8个宫女走路,我怎么也搭不到她们的肩,最后就搭在腰上”,史依弘笑着说,前两天翻到这张演出照片,还能感受到老师对学生的关爱。如今《贵妃醉酒》也成了史依弘的保留剧目。

十字学唱半学期

13岁开始,史依弘走进了梅派的艺术殿堂。为了让学生走上更广阔的艺术道路,张美娟没有那种戏班师傅“垄断”徒弟的旧习,而是亲手把史依弘交给曾是梅兰芳琴师的卢文勤,让她向这位戏曲声学家学习梅派青衣的唱工。

卢文勤教她的第一出戏是《玉堂春》,先学“起解”,再学“会审”。

■史依弘演完《霸王别姬》后与卢文勤(左)和张美娟合影

梅派大青衣史依弘

直播间里醉一回

单就“会审”里“玉堂春含悲泪忙往前进”十个字,她学唱了半学期。

那段日子既枯燥又难熬,虽然只有短短十个字,史依弘的声音却总是达不到老师的要求,唱着唱着声音就跟着音乐一起往下掉。卢文勤逐字逐音帮她细磨,让每个字都能保持在同样的高度,就像一颗颗珍珠串在线上。只有迈过了这个坎,老师才同意继续下一段。说着说着,史依弘眼前仿佛浮现出几十年前在老师家里,一位老人和一个小女生,在夕阳下一个弹琴、一个唱曲的画面。

恩师结伴来助阵

直播间里掀起高潮的《霸王别姬》,也有不少故事可以讲。当年,初入上海京剧院的史依弘演出机会尚不多,演出二团的团长问她,有个大世界的演出想不想去,要演一个星期。史依弘当机立断,要!还要演《霸王别姬》。

那个舞台很小,小到上场门到下场门都不富裕,观众也不像剧场从坐到尾,随时都可能离开去玩其他项目。史依弘却很坚定:“那时我刚刚毕业,能有这样一个演出机会很高兴,哪怕台下没有观众我也要去演。”

第一次登台演《霸王别姬》,观众稀稀拉拉,史依弘却看到了3个熟悉的身影——卢文勤、张美娟,还有也曾教过她的许美玲,3位老人拄着拐杖,互相搀扶着坐在台下。哪怕只有一个观众,你也得好好对待,这是老师们传递给史依弘最坚定的信心。

史依弘2017年到美国大都会博物馆演出了12场《霸王别姬》,本报曾报道其“从大世界走向大都会”。史依弘和京剧大家尚长荣一起拍摄的电影《霸王别姬》也成了第一部3D京剧电影。她感慨:“所以其实不在于舞台大小。对于演员来说,舞台是一个神圣的地方,只要你能上舞台,哪怕观众只有一两个,你也要尽情地演唱。”带着这样的舞台哲学,更多的精彩将会一一绽放。

本报记者 赵明

云演艺

或产生新赛道

《不眠之夜》直播引近百万人围观

一向神秘的《不眠之夜》上海版,经历5个月的停演后,16日晚在网上直播。“两元看不眠之夜”的直播间被各路忠粉、新粉甚至新观众挤爆,观看人数近100万人次。继沉浸式演出后,《不眠之夜》再次就沉浸式直播进行实验性探索。

近年来,线上演艺渐成趋势,剧院“云剧场”、朋友圈“云演唱会”等纷纷涌现,逐渐改变人们的观演习惯,甚至越来越多的人还愿意为此买单。业界认为,“云”方式为演出行业打开更广阔的空间,可能产生新的风口或趋势。上海文广演艺集团的《不眠之夜》从两年前开始各种线上尝试。16日晚,《不眠之夜》“TIME TO WAKE UP——我们想开了”开启了一场直播,象征性地收费2元。

直播间里,在10余位麦金依卡司的带领下,观众作为闯入者和探索者,步入探寻上海最神秘的剧场。昏黄冗长的走廊,光怪陆离的灯光,竹林里的双人舞,病床上的挣扎……很快,观众就入戏原剧的

几个支线,配以剧场所没有的画外旁白,或重温了部分演出片段和场景,或解锁了之前尚留悬念的剧情,或探秘了没有到访过的秘密房间……对于整个体验过程,忠粉们表示“比想象中的惊喜多太多”,新人们也认为“和想象中的直播不一样”。当中,摄影师主视角沉浸式的镜头被一致点赞,很多人甚至提出要给背后的幻维数码团队“加鸡腿”——“电影般的运镜,每个切换都如此自然”“今天的摄影太厉害,一镜到底保证了清晰度,比眼睛还会抓重点”。

120多分钟直播里,有讲解,有福利,有抽奖……抖音和视频号双平台的直播冲上了实时热搜榜。而和沉浸式剧场不同,这场直播的强社交属性也更为凸显,观众纷纷通过弹幕发表观点,实时评论,通过点赞、刷表情、打赏表达自己的喜好。开播一小时后,《不眠之夜》官方小程序显示访问量超过14万人次,服务器一度因观众兑奖购票而被挤爆,这一定程度上也折射出线上直播对线下演出的赋能。

本报记者 吴翔

战胜“黑灵”找到“光”

《山海经之再见怪兽》5年打磨近日上映

近年来,《大鱼海棠》《大圣归来》《哪吒之魔童降世》等一部又一部取材于古典文学的优秀国漫电影作品问世,但《山海经》这部内藏众多精彩故事、非常适合动漫表现的中国古籍,却似乎一直没有被注意到。直到近日,花费5年打造的《山海经之再见怪兽》上映。

无论是从电影名“再见怪兽”还是从《山海经》原著出发,如何诠释古籍中奇珍异兽之间的故事,都应该是这部作品的重点。先来看人

物,此次当主角昆仑医师“白泽”出现时,不少动漫观众的第一反应是“不够帅”。但导演黄健明解释:“他是一个有缺点的人,他应该稍微‘姓’一点,这样他最后逆袭才会更真实。”确实,看完整部影片发现,“不帅”并不等于“不用心”。创作团队不仅还原了“龙首绿发戴角”的白泽形象,也将《山海经》中的奇珍异兽作为配角放进了影片,连“路人甲”都有其出处。

再看故事内核,该片在传统

志怪的框架下,选择了一个更为现代的话题——心理健康。随着故事的发展,不难看出白泽对抗的“黑灵”,实际上是潜藏于人们内心的负面情绪。“黑灵不能被消灭,只能被压制。”“心底有光,无人可挡。”电影的许多台词,都在暗示“黑灵”的真正身份,其中涉及的校园霸凌、职场竞争、容貌焦虑、亲人去世等现实问题,更是让不少经历过这些心理压力的观众感同身受。虽说后续战胜黑灵的剧情略显老套,故事节奏方

面也有提升空间,但作为一部合家欢电影,《山海经之再见怪兽》让孩子们快乐看“打怪”的同时,也让成人观众有了足够的感动和思考。传统架构与当代社会问题的结合,则探索出一条独特的“新国风”之路。

影片中,白泽一直在寻找战胜黑灵的方法,最后找到了心底的

光。影片外,观众也一直在“寻光”,盼望着更多“国漫之光”的出现。《山海经之再见怪兽》的水准还称不上“国漫之光”,但从片尾的彩蛋不难看出,创作团队正准备打造“山海经宇宙”,将更多中国传统神话融入该系列国产动画电影作品中。

本报记者 吴旭颖