

演绎『中西文化交流第一人』——
民营越剧团排了一场大戏，

海上光启 上海之光

“400多年前,当徐光启将新事物介绍给国人时,也和我们今天在博览会上看到全新功能的科技产品一样,让很多人得以开眼看世界,是改变文明进程的创举。”如意越剧团团长童丽君说道。今明两晚,由如意越剧团以徐光启为原型创作的大型越剧《海上光启》将在宛平剧院迎来正式首演。如果你此前只是从课本里对他有只言片语的了解,那么在这部戏里将看到他传奇的一生。

四时光景再现人生

徐光启是我国明代著名天文学家、数学家,曾修订《崇祯历书》,翻译《几何原本》,是中国第一位引进西方技术的科学家,被誉为“中西文化交流第一人”。今年是徐光启诞辰460周年。徐光启官至礼部尚书兼文渊阁大学士,徐家汇是其故乡和最终埋骨地,因而常常被称为“徐阁老”“徐上海”。

少年的徐光启与妻子吴婉君相亲相爱,投身于农学,立志整顿河山;青年的他忧国爱民,翻译西方典籍,以实学救国利民;中年的他虽身居高位,仍心系百姓,推广番薯消除饥荒;晚年的他在风雨飘摇之时保家卫国,与夫人毅然诀别,赴京为百姓修历法,倾注最后的心血。

全剧以“少年春光”“盛夏明辉”“秋日丰收”“凛冬微芒”四折串联起徐光启的一生,在寓意徐光启人生四时光景的同时,将其“治蝗虫”“译洋书”“种红薯”“修历法”等重要人生片段勾连起来,探讨了个体生命之光何以照进历史。

越剧弘扬光启精神

“我们演绎徐光启,更要弘扬‘光启精神’。”徐光启纪念馆馆长冯志浩对于徐光启一生经历和成就了了然于胸。徐光启在他的《农政全书》中详细介绍了番薯的种植技术,却对烟草只字未提。冯志浩认为,这种顾此失彼绝非偶然,恰恰体现了徐光启在吸收外来过

程中有所选择、融会贯通、为我所用的态度——这种态度的根本的出发点就是——民本。“他所做的一切,都是以老百姓的需要,以国家发展的需要为旨归。这种态度,也是今天我们对待西方文化、外来科技过程中必须坚持的。”冯志浩说道。

饰演徐光启一角的是上海越剧院优秀青年演员、越剧推广者沈歆雯。阅读了大量相关资料后,她最初被徐光启在中外交往、科技领域的卓越成就所吸引,渐渐地被他的人格精神所折服。沈歆雯笑称,从开始排演这个角色开始,自己就有些“走火入魔”,生活中无论看到什么、遇到什么都会想到光启先生。“前段时间我观看了电视剧《功勋》,过程中不时会想到光启先生,虽然时隔数百年,但这种不忘初心、一心为民的精神力量却是一以贯之的。”

剧中饰演徐光启夫人吴婉君的青年演员

竺雪莹在进博会相关报道中,看到新科技、新产品。这让她不禁联想到:“当年徐光启先生面对外来的几何、番薯,是不是也和今天的我们一样,充满了好奇?”今年一月,《海上光启》试演,很多小朋友对“几何”“点线面”这些词用越剧唱出来觉得很新奇,还有小学生将光启先生定义为“行动派科技直男”,“这是我们完全没想到的”。

通过历时一年多的排练、修改、提高,剧组上下都已经成了“光启迷”。无论是沈歆雯,还是两位徐夫人的扮演者童丽君和竺雪莹,只要提到徐光启必定毕恭毕敬地称“光启先生”。“光启先生留给我们的除了至今惠泽后人的历法、翻译、发明外,更是一种海纳百川、开拓创新、融会贯通的精神。”童丽君说,这种精神,是上海这座城市的精神,也是越剧人的精神。

本报记者 赵玥

记者手记

小剧团 大志向

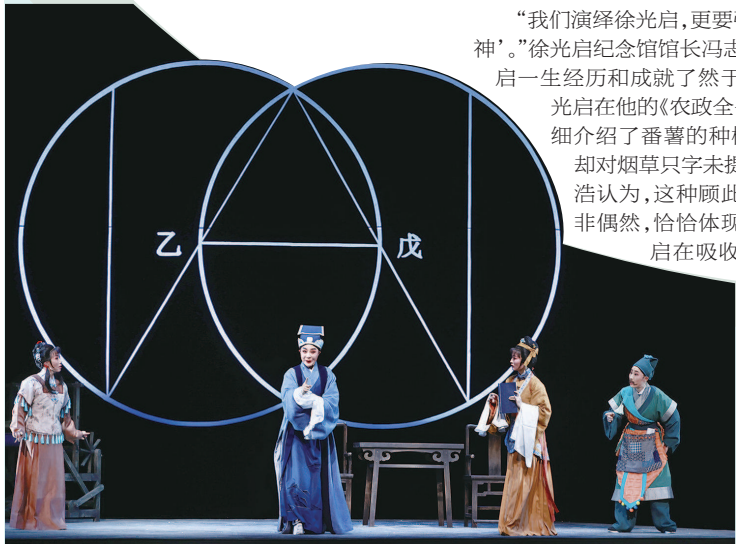
对于徐光启的抒写,是一次对于上海城市精神和城市品格的追溯和致敬。如意越剧团虽然是一个小小的民营剧团,也主动肩负起弘扬上海本土文化的责任,无怪乎被剧作家罗怀臻用18字评价:“小剧团、大志向;硬题材、软着陆;大情怀、小情趣”。

从两年前一出十多分钟的小戏扩容到两个多小时的大戏并非易事,原先以传承传统剧目为主的如意越剧团,完全从零开始搞创

作,剧团上下都在摸着石头过河。那么,为什么还要坚持这么做?这其中有着上海民营院团对品格的追求和对上海的情怀。

作为上海的先贤,徐光启不该被遗忘。至今行走在上海,还随处可以邂逅徐光启留给这座城市的印迹,比如徐家汇源、光启公园、光启城……一部戏可以救活一个剧种,一部戏也可以陪伴一个剧团走向更高的舞台,从社区文化活动中心到城市主舞台,相信《海上光启》会带着如意越剧团行远自迩,笃行不息。

赵玥

谁为“虞姬”“穆桂英”救场

上海京剧院全员挺身而出成美谈

11月,上海京剧院“风华正茂”演出季推出的本月之星是文武兼备的梅派青衣高红梅。上周末,高红梅在天蟾逸夫舞台为观众带来了两台经典大戏《霸王别姬》《杨门女将》(见左图)。虞姬剑舞决绝凄美,穆桂英挂帅英姿飒爽,但两场演出顺利上演的幕后,是多次临时换角的波折不断,甚至到演出当天还经历了救场的惊险时刻,“铁打的女一号,流水的主配角”也在上京全员的挺身而出下成为美谈。

首晚选择《霸王别姬》作为向观众的汇报,有这样一层寓意。1922年2月15日,梅兰芳在北京第一舞台首演《霸王别姬》,同年6月12、13、14日,梅兰芳在天蟾舞台连演三天,进行了该剧的上海首演。百年之后,在同样的剧场,年轻的高红梅以同样的剧目致敬和缅怀梅兰芳先生。

次晚上演的《杨门女将》文武戏都占十分吃重,穆桂英上半场的演唱柔中带刚,随着剧情的跌宕起伏,人物情绪转换细腻流畅。穆桂英一角既有经典唱段,还需完成繁杂的身段展示,后面紧跟“大开打”群武戏。

两晚演出作为两台行当齐全的大戏,众人均个性鲜明,此次更是有名家加盟助阵,为专场增色不少。《霸王别姬》请来了大武生奚中路和湖北省京剧院麒派老生裴咏杰分饰上下半场的霸王项羽。《杨门女将》由当今麒派掌门人陈少云饰演寇准,丑角名家严庆谷饰演王辉。

原先,《霸王别姬》下半场的项羽邀请了大连京剧院净角名家杨赤饰演。开始排练前,杨赤由于疫情原因无法来沪,著名京剧表演艺术家尚长荣也得知此事,大家一起想办法,立刻给恰巧在沪排戏的裴咏杰打电话,希望裴咏杰鼎力相助。裴咏杰得知后一口答应,过去他演《楚汉相争》时,曾尝试过先演萧何再演项羽,对人物有一定的理解,首次和高红梅合作,他赞道:“高红梅是不可多得的优秀青年人才,她身上的谦虚、勤奋令我印象深刻,举手投足都是梅派大青衣的气场。”

疫情之下,上海京剧院一团团长张艳秋的手机就没停过。就在临演出前几天,《杨门女将》中杨七娘和宋仁宗等几个角

色原定的演员无法出演。张艳秋给吕琳和傅希如打电话,两位演员当即接下演出任务。张艳秋说:“我夜里十二点多找吕琳,她夜里看演出录像看到三四点。傅希如之前没演过宋仁宗,跟他商量的之后他说没问题,一定完成任务,夜里马上看剧本背词,第二天就来排戏了。”

上周五,在上海京剧院发布的演员变更公告中,《霸王别姬》中有两位演员替换,《杨门女将》多达五位。而就在周六晚演出前三小时,张艳秋又接到一位演员无法演出的消息,立刻抽调另一位武生上阵。

前期的排练中,每换一拨演员就得重新排一次,常常刚刚排完,大家又被告知还要更换新演员,又要从头再来。年轻演员尚且不能承受这样的强度,可到陈少云、严庆谷名家助阵的场次,两位老演员却从未缺席。这段难忘的经历也让高红梅感动不已,“我们所有人每天来三遍,乐队也是如此,这种强度是前所未有的。多亏了全院上下一起出主意、出力,才能让这两场演出顺利完成,对我来说真是难得的锻炼。”

本报记者 赵玥

