

让 传统文化 活起来

多元表达 大胆实验

“2022年中国小剧场戏曲展演”启幕

取材自《水浒传》的京剧《一丈青》刷新了人们对扈三娘的想象;嬉笑怒骂皆文章的京剧《一蓑烟雨》展现了苏轼的“诗意人生”;而淮剧《影的影》(见上图)则以传统韵味结合现代时尚的表达演绎了“求而不得”的人生况味……伴随着三部风格迥异的小剧场戏曲先后上演,“2022年中国小剧场戏曲展演”日前在宛平剧院小剧场、长江剧场红黑匣子拉开了为期九天的艺术盛宴。

当藏戏遇上意式歌剧

藏戏被誉为藏文化的“活化石”,这一距今有600年历史的非遗剧种是首度登上中国小剧场戏曲展演的舞台。

由西藏自治区藏剧团带来的《图兰朵》改编自普契尼的经典歌剧,古老藏戏与西方歌剧的结合让人们看到了中西融合的全新表达。导演索朗曲珍说:“藏戏节奏明快爽朗、气质纯朴矫健,这和意大利歌剧在戏剧张力的表现上很是相似。”

为能带给观众原汁原味的藏戏体验,这一版的《图兰朵》从八大藏戏的80多首“朗达”(唱腔)中筛选出五六首改编为清唱,凸显嗓音转换的同时强调“如羽毛般排列”的伴唱形式。演员在表演中大量吸收了“台冬”“茶东”等

舞步,并保留了藏戏特有的开场仪式,展现传统藏戏演出流程的原貌。

如果王希孟是扬州人

中国十大传世名画之一的《千里江山图》,为舞台创作带来了丰富灵感。继舞剧《只此青绿》、交响音诗《千里江山》后,扬剧《千里江山》试图揭开这幅画作背后的诸多谜团。

历史上,王希孟的记载不过寥寥几笔,这个才气纵横的少年来历成谜又不知所终,唯留下这幅青绿山水引人遐思。编剧罗周大胆想象——如果王希孟是扬州人,他前往汴梁这一路会有怎样的奇遇?天才少年是怎样获得宋徽宗的赏识,之后又因何飘然而去?剧中,王希孟为追求艺术至高境界夜夜“入画”,跟随艺术女神走遍千里江

山,最终选择“百岁之身,不如一画之存”。

这是扬剧首部小剧场作品,扬州市扬剧研究所所长李政成希望这出符合当代审美、时长1小时的作品,能让更多年轻人走入剧场。

参加本次展演的13部作品涵盖京剧、昆剧、越剧、淮剧、吕剧、汉剧、藏戏、扬剧、北京曲剧、豫剧、滇剧等11个剧种。不拘一格的题材选择、时尚多元的艺术表达、大胆先锋的实验探索展现了新时代戏曲人的守正创新。

上海戏曲艺术中心党委书记、总裁谷好好表示,充满青春气息的中国小剧场戏曲展演之所以引人入胜,在于年轻创作者基于传统的探索、实验和创新。她表示:“希望年轻创作者能为戏曲文化注入新时代的活力。”

本报记者 朱渊

百戏之祖——借离合之情，写兴亡之感

“借离合之情,写兴亡之感”,《桃花扇》里李香君血染桃花扇,令人感慨她一介弱女子的气节。3月11、12日,江苏省演艺集团昆剧院新编昆剧《1699·桃花扇》亮相上海东方艺术中心,拉开了第十三届东方名家名剧月的序幕。

迄今为止,已有超过百位中国戏剧梅花奖得主相继在东西舞台献演,今年名家名剧月邀请沪苏皖粤多家院团,囊括昆曲、京剧、黄梅戏、评弹、粤剧等9台12场精品剧目,为沪上观众打造一场年度梨园盛宴。

以孔尚任写就《桃花扇》的1699年为标识,新编昆剧《1699·桃花扇》彰显了几代昆曲人的传承初心。2005年,江苏省演艺集团昆剧院集合中日韩诸多艺术家,特邀田沁鑫执导、余光中担任文学顾问,为当时刚入团的第四代青年演员量身定制了《1699·桃花扇》,由单雯、施夏明饰演李香君和侯方域。老师们在排练场一招一式、一字一腔地教学、排戏,将自己的昆曲艺术积累倾囊相授,一点一滴地搭出一台大戏,也搭出了年轻昆曲人的未来。

单雯当年演《1699·桃花扇》时仅16岁,和戏里李香君的年纪一样,那种青涩与青春不用演就会流露出来,现在她的表演更加成熟,通过技巧同样可以达到16岁的舞台感。而现在已经是在江苏省演艺集团昆剧院院长的施夏明感慨,这部戏让舞台上的演员和舞台下的观众都沉浸其中,为之感动,这是经典和传承的力量。

3月17日至19日,上海京剧院的《新龙门客栈》《锁麟囊》《赵氏孤儿》三台大戏将轮番上阵。当代昆曲《春江花月夜》将由张军领衔主演,联袂关栋天、李鸿良等京昆实力派名家,于4月7日至8日再度献演东艺。

3月31日至4月1日,安徽省黄梅戏剧院将携《女驸马》和《红楼梦》两部大戏亮相东艺,集结多位中国戏剧梅花奖、文华表演奖获得者。长篇弹词《啼笑因缘·娜事Xin说》集结盛小云、高博文、吴新伯等多位评弹名角,将于4月9日在东艺亮相,聚焦经典长篇苏州弹词《啼笑因缘》中深情、痴迷又纠结的何丽娜,强化和丰富这个人物的心理历程。

4月21日至22日登台的闭幕演出粤剧《南海十三郎》是首度来沪,该剧改编自原版电影与舞台剧,佛山粤剧院团队立足本土文化特色,演绎粤剧金牌编剧南海十三郎艺海沉浮的一生。

本报记者 赵玥

再见『桃花扇』又闻『女驸马』

东方名家名剧月精彩开幕

一家名为“对对对”的书店(dododo book),日前在上海当代艺术博物馆(PSA)一楼开业。

这家当代艺术书店主营图书、画册、文创和咖啡。在入口处,手提托特包均为“限量版”,是馆方用回收使用过的巨型户外海报加工而成,每一款托特包的图案不重复,环保又有趣。据介绍,一张海报经过消毒加工,可以制作成为大约50个包,售价48元。第一期托特包的“原材料”来自刚刚落幕的《王宏伟

对对对书店黄浦江畔开幕

前沿的艺术书籍“点燃”年轻的生活方式

在上海2002—2008》。

PSA展览官方出版物是书店的亮点之一。自2012年第九届上海双年展以来,历届双年展的出版物在此齐齐亮相。书店还同步出售国际最前沿的当代艺术、建筑、设计、哲学与人文书籍,并甄选经典艺术孤本、艺术家出版物。

招牌“对对对dododo”由三块正方体的白色积木合成,别有一番童趣。对对对书店由法国女设计师玛塔莉·克赛特设计,她曾设计巴黎大街小巷的书报亭,成为一道风景。去年玛塔莉在上海西岸美术馆还特意为中国孩子制作了一个“地下王

国”,从一颗种子的视角出发,通过沉浸式的互动探索,去激活隐匿在地面之下的生态奇观。

这一次在PSA,玛塔莉以单轨列车与放射线为灵感,将位于一楼的沿街空间改造为当代艺术书店,为书籍与生活创作新的展览。单轨列车的设计灵感来自著名科幻小说家雷·布莱伯利于1955年发表的小说《华氏451》,法国新浪潮代表导演弗朗索瓦·特吕弗于1966年为其拍摄同名电影。

四个名为“黑盒子”的小型展览空间和咖啡饮用空间交错,实施“书房计划”。黑盒子被布置成

为艺术家或策展人的书房,观众可以在独处时,与来自不同背景和地域的智慧分享者共感,叠合出心灵与头脑独一无二的拼图。“对对对dododo”作为玛塔莉的重要作品,已获得“2022法国设计100”大奖。

上海当代艺术博物馆馆长龚彦表示:“对对对书店愿成为知识渗透进生活的起点,以艺术书店独有的感性、开放与善解人意,或远或近地守护每一个脚步匆匆的当代人。书店将触角延伸至黄浦江步道,为孩子和年轻人带去想象和讨论的乐趣。”

本报记者 乐梦融