

罗晨雪

看 上昆新一代『五子登科』

五个专场个性鲜明风格各异

让传统文化活起来

7月19日至23日,久违多年的上海昆剧团“五子登科”演出季再度开演。上昆五名优秀青年演员张頔、汤泼泼、张艺严、胡维露、罗晨雪将连续五天,在上海天蟾逸夫舞台推出个人折子戏专场。

“登科”之本意为中状元,上海昆剧团“五子登科”演出季以这一吉庆含义的民俗命名,自2009年首创以来已成功举办六季。作为上昆青年艺术家、优秀青年演员展示风采的重要平台,“五子登科”演出季的舞台迎来过以谷好好、黎安、吴双、沈昀丽等为代表的“昆三班”,此次舞台交由“昆四班”“昆五班”青年演员们。

五台演出中,可以看到上昆不同行当青年演员的整体风貌。其中,罗晨雪工闺门旦,胡维露工小生,汤泼泼工花旦,张艺严工武生,张頔工闺门旦兼正旦。由于本季“五子”的学艺经历和表演风格各不相同,所以5台专场也个性鲜明,亮点突出。延续了前五季演出的特点与优势,每场演出冠以新颖且富有特色的主题,配以符合特色的舞美设计,以主持人串场或文字投影、视频等方式来贯穿每场演出,演员在舞台上展示传统经典剧目,中间以特邀嘉宾或者其他青年演员折子戏助演。

7月19日,张頔将在“頔·会”专场演出《凤凰山·百花赠剑》《白兔记·养子》《目莲救母》,《百花赠剑》是张静娴教授的一出很有特色的闺门旦戏,要在英武、豪爽之中塑造出百花公主的形象;《养子》之中李三娘忍痛推磨的虚拟表演,既饱含痛楚,又蕴含美感;《目莲救母》曾是谷好好2009年第一季“五子登科”的压轴戏,充分体现出现代相承的艺术特色。

20日,汤泼泼将在“泼泼晴波”专场演出《孽海记·思凡》《义侠记·戏叔别兄》《烂柯山·泼水》。汤泼泼师从梁谷音,无论是情窦初开、稚气犹在的小尼姑色空,还是情愫横生、大胆泼辣的潘金莲,抑或是败给穷困、最终得不到丈夫原谅、尝尽羞辱的崔氏,都将给观众带来昆曲美的享受。

21日,青年武生中的佼佼者张艺严将在“艺严九鼎”专场演出《洗浮山》《夜奔》《赚历城》。其中《洗浮山》《赚历城》不仅对战套路精彩,台上角色众多、人员齐整、台风严谨也是看点之一。《夜奔》是著名的独角戏,通过繁重的唱念、武功表演吸引观众。三出折子由奚中路、王立军、侯永强三位名师传授。

22日,摘下今年“白玉兰”主角奖榜首的胡维露在“维君如玉”专场将带来《占花魁·湖楼》《狮吼记·跪池》《荆钗记·见娘》。痴情的秦钟、惧内的陈季常、悲愤的王十朋,胡维露将通过这三出戏体现近年来的艺术积累,以及对昆曲女小生行当的挑战、实践和突破。

23日,新晋“梅花奖”得主罗晨雪的“何物似情浓”专场将演出《玉簪记·偷诗》《长生殿·絮阁》《雷峰塔·水斗》,其中《水斗》是三出折子戏中最吃重的一出,文武之道,动静相宜,也是罗晨雪对自己的又一次挑战。

“五子登科”演出季体现着上昆一代代艺术家传帮带的优良传统,排练期间,著名昆剧表演艺术家岳美缇、蔡正仁、张静娴、梁谷音以及上海昆剧团团长谷好好等经常在排练厅指导演员、加工板戏,不能到场的老师就通过录制视频来进行远程授课。谷好好表示:“展望未来,期待能有更多青年演员登上这方舞台,见证他们一步步‘登科’成为剧团乃至整个昆剧界的栋梁。”

本报记者 赵玥

马上评

曲声不绝,后继有人

赵玥

汉语之美,是雅致到每一个字词里的。从西安的“盛唐密盒”和对诗活动,到《长安三万里》让观众梦回“大唐群星闪耀时”,传统文化的魅力总是一次次让人感受到中国式浪漫。这次“五子登科”的专场从名称上便让人感受到了昆曲的文化底蕴。

“何物似情浓”专场,出处于《牡丹亭》里的“世间何物似情浓?整一片断魂心痛”。这和罗晨雪多年来演绎杜丽娘的深入人心恰相吻合。“泼泼晴波”专场里的“晴波”二字,出自北宋范仲淹诗句:“泼泼晴波,在彼中河”。明代文征明亦有诗句:“小雨初收风泼泼”,“泼泼”“晴波”都是寓意明媚活泼、生动鲜活的美好词句,特别适合昆曲花旦的特性。

戏曲发展关键在人,青年演员的不断成长、成熟是戏曲传承不断档的根本保障。昆三班的“五子”如今已是昆曲界的中流砥柱,如今这块悠久的人才培养品牌再次擦亮。昆四、昆五班的佼佼者们首次成团亮相,展示着上昆新生代的青春风采,前辈艺术家们依然不遗余力,助力他们在艺术上迈上新台阶。五台专场集萃生旦各行形象,让人看到六百年的昆曲在代代传承中始终曲声悠扬。

胡维露

汤泼泼

张艺严

张頔

有很多『第一』只是难『封神』

◆ 孙佳音

十年磨一剑,霜刃未曾试。历经11年筹备、立项、选角、拍摄、制作、定档、撤档,再定档,导演乌尔善用“一言难尽”来形容创作《封神三部曲》(下称“《封神》”)的经历。这十年来,尤其是过去的这三年,关于《封神》的消息不时出现,但又迅速被更多新闻淹没。在人们快要遗忘它的时候,《封神第一部》在初夏匆忙定档,宣布将于7月20日正式启幕。

十年磨一剑,今朝试锋芒。昨晚,《封神第一部》终于在上海影城与观众见面。这部中国影史上总投资最大系列电影的第一部,的确创造了很多“第一”,只可惜,作品本身没能“封神”。

投资30亿元,三部连拍的《封神》,是华语电影史上第一部采取这种模式进行制作的大片。乌尔善导演并不讳言他曾向《指环王》学习取经,最终超过8000人的制作团队不仅为国产电影工业化升级积累下宝贵的经验,更建立起一个承古创新、贴近现代审美的古典视觉体系:以元明道教水陆画作为基础,融合商周青铜器美学元素以及宋代山水画,将中国传统文化以影视化再创作呈现给观众。

《封神三部曲》也是第一次全景式展现《封神演义》故事的电影。《封神演义》是中国观众耳熟能详的小说,拥有非常庞大的群众基础。《封神演义》的影视化改编也有不少经典之作:电视剧有1990年内地板《封神榜》、2001年香港TVB版《封神榜》,电影有《哪吒之魔童降世》《姜子牙》等,但主要讲的都是某一位人物的故事,且改动较大。

拍摄《封神》,是乌尔善多年的愿望:“从电影创作的角度,《封神》是最好的创作题材。它既有神仙这种幻想的东西,又有战争这种电影的大场景。本身涉及了一定的历史,又有史诗的格局,还有英雄的成长,善恶的斗争,最适合做成一个神话史诗超级巨制。”作为三部曲的开篇,《封神第一部》从整体上很好地诠释了这部史诗巨作的叙事模式、人物设定和美学风格。

《封神第一部》在尊重原著的基础上,创作出了一个全新的殷寿(费翔饰),他从一个简单地被狐妖蛊惑的君主变成了一心要成为天下之王的野心家,这个改编虽然彻底黑化了殷寿,但在人物设计上却丰满了许多。还可以很明显看出,在乌尔善选择从儿子的角度去进入《封神演义》的整个故事之后,姬发这个在原作中比较模糊的人物,在影片中拥有了完整的弧光,甚至可以预见这个由青年演员于适出演的角色会是三部曲的核心,电影将从他的视角出发,带观众看一个英雄的成长,看武王伐纣和周的建国,看中国封建制度如何开端。

那么,为什么有这么多优点,《封神》没能一战封神呢?

首先是人物过于分散。虽然很理解也支持导演规规矩矩讲故事的初心,但从第一部来看,出场人物过多,让观众很难集中注意力欣赏姬发的蜕变。一方面,身材健美的年轻演员们无论是表演还是面庞本身,并没有太好的辨识度,叫人傻傻分不清;另一方面,李雪健、黄渤、袁泉、夏雨们的表演虽然各有精彩,但风格却各有不同。也就是说,乌尔善并没有完成对演员各自不同风格的合理调度,他任凭李雪健感人至深,也由着黄渤(饰姜子牙)插科打诨,而夏雨(饰申公豹)在那里一个人认真真法。

其次,也可能是《封神演义》及各种影视改编太过耳熟能详,让这个第一部就讲了148分钟的故事显出了几分冗长。其实,哪怕整个故事的走向和结局都是已知的,按照通常商业片的逻辑和办法,只要不断地制造困难和麻烦,就能始终牢牢抓紧观众的心。而从《封神第一部》来看,故事虽然讲得流畅也恢宏,但悬念欠奉。

悬念欠奉,那么动作来凑?很可惜,由于创作周期过于漫长,导致《封神》的特效并没有带给如今的观众“非常惊艳”的直观感受。放到十年前、七年前甚至是五年前,《封神第一部》开篇的战争大场面或许可以用“炸裂”二字来形容,但中国电影的工业化水平在这几年大踏步前进,《封神》的特效无论在动作设计上还是呈现效果上,都略显平庸了。