

台前幕后

你方唱罢我登场,上海昆剧团“五子登科”演出季昨晚在天蟾逸夫舞台收官,连续五晚,张頔、汤泼泼、张艺严、胡维露、罗晨雪五位优秀青年演员轮番以专场的形式,变着花样为戏迷留下了天天有好戏、夜夜有期待的难忘记忆。借着筹备个人专场的契机,五位好角儿也从埋头练功的演员蜕变成兼具唱念做打、宣传策划、票务推广等全盘考虑的复合型人才。

戏码排布细思量

“办专场需要我们演员把自己最好的实力表现出来,要让观众感觉到我们的诚意,所以定戏码非常重要。”昨晚压轴登台的罗晨雪选择了《玉簪记·偷诗》《长生殿·絮阁》《雷峰塔·水斗》三折戏,展现自己的舞台积累和对昆曲艺术的感悟。座无虚席代表了观众对她的认可。

戏码如何排布,每位演员都有自己的考量,比如驾轻就熟的戏码放在开场,高难度、费体力的戏码放在最后,既能积累信心,也能节省体力,有时还要出于勾兑、改收的考虑进行安排。请谁来垫戏、请谁来主持,都是演员需要考虑的问题,而且即便排定了嘉宾档期,也有可能需要临时调整,汤泼泼就遇到了原定的特邀嘉宾无法出席、仅有一个晚上的时间重新联系新的参演嘉宾这样的极限挑战。

为了给观众更好的观戏体验,五位演员都豁出去了,闺门旦罗晨雪演起了刀马旦的戏《水斗》,巾生胡维露演起了官生戏《见娘》,武生张艺严三出武戏长靠短打、载歌载舞,来不得半点假把式。花旦汤泼泼挑战正旦戏《泼水》,闺门旦张頔也首次跨界学了一出《目莲救母》,向支持她的观众汇报。

营销推广各出招

前期酝酿演出季时,上海昆剧团团长谷好好曾和演员们谈心,虽然专场是各显其能,但是集中在五天里一起推出,观众难免有比较,不仅要飙演技、飙戏码,还要飙票房、飙宣传,尽管剧团提供了全方位的支持,她却比五位演员还要紧张。

“不办专场真的体会不到,原来做一台演出有那么大的压力。”首次开专场的张艺严是昆五班的青年武生,尽管在功夫上是佼佼者,但他在人脉和演出策划上要弱于其他几“子”。曾在第一季“五子登科”亮相的前辈吴双主动向他伸出援手,包揽了主持、撰稿和演出策划等,还请来青年评弹演员侯晓晨搭档主持,对此张艺严非常感激,“有时候我在

团里练功到夜里十二点,看到创研部的灯还亮着,吴双主任还在研究怎么把主持稿写得更有噱头。”

票房的压力也直接落在演员的肩头。有的票价最高380元,有人最高280元,虽然最低都是80元,但每一档票价占据的座位数比例还不同。“真的很难,票定便宜了吧,会觉得跌份儿,定贵了,又担心卖不出去。”即便已经演完,汤泼泼仍能感受到前一阵的压力,“每天一睁眼就是看票务网站卖出了几张票。”好在最终出票情况达到了她的预期,甚至有日本的戏迷专程飞来上海看戏。

为了推票,除了剧团为大家安排宣传片、请媒体、上节目,每个人发动了身边所有的资源。汤泼泼开通了各个社交平台的账号,为演出卖力宣传;张頔请来圈内文化名人和老友为自己录制视频;张艺严则联系了他担任昆曲课老师的学校和社区,演出的那个大雨之夜,有100多个中小学生在金山赶来。

观戏赏曲有趣味

在首晚“頔·会”张頔个人专场的现场,观众们一边手摇昆曲主题的宣纸团扇一边听曲,让台上的张頔感到有趣又感动。这是她和未定义实验室一同参与设计的文创产品,除此之外还有NFC挂件、限量拼图等同期产品。

剧场外,戏迷惊喜发现,前厅陈列了一个全息投影艺术装置,数字版的“张頔”身着戏服挥抛水袖,完全是戏台上的古典美人,一颦一笑牵动人心。这是张頔在昆剧数字化上做出的新尝试。

2016年,张頔迎来首次个人专场,从那时起,她就参与到剧目安排、说明书、宣传推广、票务等筹划过程。这一次张頔更进一步,找寻昆曲的美学中能与当代生活承接、共通的元素,在她看来,艺术不应该是博物馆里的藏品,它可以更有趣、更开放、互动性更强的方式融入大家的生活,未来她还会继续围绕自己的虚拟昆曲形象,完成一次次传统与未来结合的美学实验。

本报记者 赵玥

五子登科 背后的甜酸苦辣

罗晨雪

胡维露

张艺严

汤泼泼

张頔

记者手记

起步

谷好好、黎安、吴双、沈映丽、余彬……当年的“五子”,如今成了昆曲界的顶梁柱,生旦净挂帅,展现了各行当的精英风采。如今已是一团之长的谷好好坦言,自己现在爱张罗的劲儿,就是当初在“五子登科”演出季里激发出来的。

给予演员充分的自由,做一台自己的专场,其实就是让埋头演戏的演员抬头看看市场,自己能不能受到观众认可?自己做的事情能不能受到市场认可?“五子登科”演出季调动着演员全方面的能量,不仅是艺术的能量,更有台下的能量。一场演出传播的声音有多少,既靠精心的创意,更考验平时的积累。通过票房和台下观众的回馈,对演员的成长将是一种更直接的刺激。

“五子登科”走过六季,中间停办的几年,是上昆在等待这一批“五子”成长。昆曲乃百戏之师,怎能敷衍了事?如今锣鼓重鸣,其实就是在向观众释放一个信号:他们准备好了。不仅主角们准备好了,更多的上昆人已经在为下一季的“五子登科”积蓄能量。未来更多的顶梁柱,势必将从这个舞台走出。

赵玥

现代舞诗剧 《诗忆东坡》结束上海首演

起舞忆往昔 “但愿人长久”

本报讯(记者 朱渊)现代舞诗剧《诗忆东坡》昨晚结束了在上海文化广场的首轮演出,这部著名编导、舞蹈家沈伟的最新力作上周五在上海首演。它由中国东方演艺集团有限公司等出品,糅合了戏曲、书法、国画、篆刻等中国传统文化元素,形成别具一格的东方表达,让人回望千年,重新品味“明月几时有,把酒问青天”的超脱以及“一蓑烟雨任平生,也无风雨也无晴”的境界。

以《潇湘石竹图》启幕的《诗忆东坡》,将一段独舞展现于一轮“月”中,让人恍惚间如入“天上宫阙”,再

不问“今夕是何年”。“圆”的理念既体现在舞美中,也被融入独特的现代舞风格,人们能在舞者的运动轨迹中看见书法运笔时的起笔回锋,也能看见戏曲表演里的云手和圆场台步。在第三幕“无处话凄凉”中,画面陡转,舞台上隐约升起天梯,丽人着青蓝色长衫向着天际,长长的衣摆带着一丝眷恋。“十年生死两茫茫,不思量,自难忘。”东坡写给亡妻的词,被以京剧唱腔和念白道出,更添惆怅和无奈。在“但愿人长久”的祈愿下,一段双人舞让时光倒回。

舞蹈诗剧,舞之魂仰赖音乐灵感

为引。一曲《酒狂》,让现代舞得以融入古琴之韵,也看到了东西两种音舞艺术的跨越古今的时空对话。全剧古琴音乐由古琴大师龚一、李祥霆、曾成伟配乐,古琴演奏家赵晓霞现场演绎。苏东坡一生诗词多达3000余首,沈伟从中提取了15首代表其人生态度的篇章,又从14枚印章里追忆东坡留存于世的多面人生底色。现代舞诗剧《诗忆东坡》是一次对古老厚重的传统文化发掘整理的过程,也是一部将传统文化与现代艺术手段和现代审美理念紧密结合的创新探索之作。

