

让传统文化活起来

网络新生代眼中的越剧魅力

从小百花的《五女拜寿》爆棚说起

《五女拜寿》日前在上海大宁剧院爆棚上演,这部浙江小百花越剧团的看家戏上演逾1500次后依然焕发魅力,征服着一代又一代的戏迷观众。

尚未足岁的新风·环境式《新龙门客栈》在杭州蝴蝶剧场驻演,这部同样由小百花“全女班”呈现的新作,每月演出15至18场,几乎一票难求。剧中饰演贾廷的陈丽君更凭借单手搂住“金镶玉”霸气转圈的视频破圈吸粉。

无论是历久弥新的《五女拜寿》,还是异军突起的《新龙门客栈》,女子越剧正穿越代际隔阂,向不同年龄、不同圈层的受众展现她独有的审美风格和表演样式。而被“女小生”迷倒的当代年轻人,也正跟随父母的步伐,感受并爱上中国传统戏曲。

“顶流” 经得起时间的冲刷

《五女拜寿》并不是现在才红起来的。当年,小百花通过海选模式,从2000多名戏曲学员中选出28个平均年龄不到18岁的姑娘,组成了小百花集训班。

作为剧团最具辨识度的一张文化名片,为初生代“小花”度身定制的《五女拜寿》问世后,不但屡创舞台票房佳绩,还被拍成越剧电影,就连刚刚摘得金鸡奖“影后”的何赛飞,最初也是小百花的“五朵金花”之一。

女子越剧更不是现在才红起来的。放眼越剧辉煌岁月,早在“顶流”这个词发明之前,袁雪芬、尹桂芳、范瑞娟、傅全香、徐玉兰等越剧流派创始人就用唱腔、演技、实力、人气和绝代风华诠释了“顶流”的含义。

1946年5月,袁雪芬将鲁迅的小说《祝福》改编成越剧《祥林嫂》上演,震动上海文艺界,从此有了“新越剧的里程碑”。1962年,越剧《红楼梦》被拍成电影,在那个电影票只卖2毛钱一张的年代,影片仅在1978—1982年间就创下票房2亿多元。

真正的“顶流”经得起时间的冲刷,因为那是无数次创新后的去芜存菁,也是舞台上锤炼后的百看不厌。这就是为何,女子越剧即便在艺术门类多元、舞台形式多样的今天,依旧能抓住契机突破圈层藩篱,从线上到线下找到当代受众,俘获年轻人的心。

“滤镜” 得益于立足传统的创新

陈丽君的走红看似一夜间,在一周前公布的“抖音涨粉榜”上,她位列第五,一周涨粉超80万。介绍栏里这样写道——这是一名越剧演员,因其女扮男装的俊俏扮相获得关注。和其他剧种孤独的女小生或女老生相比,越剧女小生又不同,她们是女子越剧重要组成部分,“全女班”的表演风格在中国数百剧种中独树一帜,奠定了女子越剧独特的审美。女小生也要寻求突破。陈丽君在《新龙门客栈》中一反以往温润儒雅的女小生形象,挑战心机深沉、亦正亦邪的东厂太监贾廷。高挑的浓眉、夸张的烟熏妆,用霸总气场树立“古偶”新标杆。越剧女小生扛打的颜值,又有数十年戏曲科班的磨砺浸润,不留神就火了。

看似偶然的走红实则一早埋下伏笔。科班的操练、转行的艰难、坚守的寂寞。2019年越美中华·越剧青年演员大汇演的比拼台上,她和视频中的“金镶玉”李云霞双双摘下越秀组合金奖十佳。她们是小百花倾力培养的接班人,根据电影改编的新国风·环境式《新龙门客栈》也是剧团为年轻一代寻求突破的大胆创新和试水。

破圈不靠一份运气,而是一种底气。很多偶然,是有了十分把握只待水到渠成的必然。在当下戏曲如何借助现代传媒的翅膀飞出新高度,积淀深厚的传统戏曲如何更多吸引年轻观众,这些都值得思考与探索。
本报记者 朱渊

奥黛丽·赫本的婚纱、莫妮卡·贝鲁奇的戏服尽在——

“梦想的时装”展

《教父》(瓦伦蒂诺设计) 索菲娅·科波拉饰演伊莎贝拉

意大利电影《爱情神话》里女巫服饰

奥黛丽·赫本的婚纱照

沪语电影《爱情神话》在众人观看意大利名导费里尼的《爱情神话》中收尾——在这部意大利电影里扮演女巫的名模唐耶尔·露娜穿过的黑色戏服,搭配金色饰品,静穆且夺目;以《西西里的美丽传说》成为“地球球花”的意大利女演员莫妮卡·贝鲁奇在影片《奇迹》里穿过素白女神造型戏服端庄且富有戏剧性……

出自戏剧、电影的戏服,以及代表着不同时代女性进步的意大利服饰,汇聚在昨天于外滩源壹号开幕的意大利时尚大展“梦想的时装:时尚的诞生、嬗变与述说”里。向公众开放时间为11月17日至明年2月29日。据悉,这是为期20年的国家级人文艺术项目、每年一届的“Art Shanghai 欧洲国家珍藏展”首展,也是今年艺术品交易周中别具一格的人文艺术展览,体现出“戏剧引领意大利时尚,而意大利时尚推进时装工业、文艺消费”的本质。

叙事性的诉说

与一般“白盒子”的展厅不同,该展览选址拥有170余年历史的外滩人文历史地标,且把20余位蜚声国际的时装设计师的百余套代表作,分置于外滩源壹号的12处,既有方正的房间内,也有楼梯拐角、走廊尽头乃至天井中……是因为,要让观众感受到这不是服饰展,而是拥有叙事性的“诉说”。意大利服装设计师丰塔纳三姐妹说:“我不是为人设计,而是为人格设计。”

进入二楼一个汇聚20世纪50年代裙装的展厅,会发现有很多唯美高定裙装。这间房间的主题是“Made in Italy的诞生”——我们如今认为的“意大利时尚”其实是诞生于20世纪50年代举办的一场“意大利高级时装秀”,此前意大利人还是以法国文化为风向标。20世纪50年代,罗马成为好莱坞影片的重要拍摄地之一。《罗马假日》就是美国派拉蒙公司1953年在这里拍摄的爱情片。奥黛丽·赫本拍片之余,去丰塔纳三姐妹的服饰店定制了婚纱。众所周知,她最终没在罗马结婚,但是在三姐妹的店里留下了穿婚纱的相片。后来,根据她的这个婚纱形象制作了一款芭比娃娃。相片和娃娃放在一起,让人对《罗马假日》浮想联翩……

戏服背后的故事

在这幢建筑有顶的天井里,放置了一套名为“咏叹女神”的展品。在距离天井不远的走廊上,就能听见命运多舛的歌剧女王玛利亚·卡拉斯《诺玛》选段里的“圣洁女神”,而《诺玛》的故事则是为情受苦,与玛利亚·卡拉斯的悲情人生类似。这件看起来像是一件丝质甲冑的服饰,折射了悲情女性的命运——属于女性但防御性很高,其拖尾设计则符合行走的步伐。戏服背后是故事,设计者要有说故事的能力。因而,意大利服饰设计师的最高理想,是去设计戏服。

20世纪80年代起至2000年,不同时期的3套《茶花女》服饰,则被安置在楼梯拐角处。其中最重要的一件,是瓦伦蒂诺为索菲娅·科波拉导演的《茶花女》设计,是茶花女刚出场时身穿的服饰。这件衣服做了80个小时,其黑色与绿松石的拖尾长裙,暗示了悲剧性的命运即将展开……戏服,总是饱蘸情感。

在展览最高潮处,就是最后一间房间里,汇聚的是电影里的戏剧化服饰,这让我们想到曾经穿过这些服饰的活色生香的人。这里有意大利电影导演费里尼的影片《卡萨诺瓦》和《爱情神话》里色彩和造型都十分夸张的服饰。时尚史上第一位黑皮肤女超模露娜穿过一件黑色女巫服饰,她的名言是:“时尚就是装腔作势……”
本报记者 朱光

马上评

时尚与文化

■ 朱光

戏服与时装,是两个概念。戏服,是饱蘸情感的服饰,是一个角色全身的“表情”,充满戏剧张力。而时装,则是一个时代流行的服饰,例如,20世纪80年代兴起的超短裙,顺应了女性可以更加奔放的思潮……

毫无疑问,可以超越时空的艺术服饰即戏服,是艺术品,引领着意大利时尚乃至全球时尚的走势,从而激发了批量生产的成衣产业,形成了文艺对消费、文艺对文化生态的影响力。因而,艺术是推进时尚产业的动力。

这就是时尚产业围绕表演艺术、舞台艺术的根本原因。这也是意大利歌剧、电影甚至建筑领域的艺术家,得到时尚产业尊重的根本原因。

美,是人类世世代代的追求;服饰,是人与世界沟通的最直接载体之一,在服饰上的消费,表达了人的生活态度、审美追求以及品味气质……