

从历史中寻找与时代共鸣的故事

——上昆及戏曲中心去年获54个省部级奖的幕后

让传统文化火起来

“玉兰花开 魅力上海”上海白玉兰戏剧表演获奖演出,5月8日在维也纳联合国总部上演,京、昆、越、沪等戏曲精华剧目汇聚于此,彰显了中国传统文化的博大精深和源远流长。目前,上海昆剧团又在策划昆剧《牡丹亭》参与“中法文化年”赴法国演出的方案。在5月落幕的第九届中国昆剧节上,来自上昆的白玉兰奖(榜首)演员胡维露、梅花奖演员罗晨雪主演的经典版《玉簪记》被誉为“守正创新的典范之作”……市文联副主席、上海戏曲中心总裁、上海昆剧团团长谷好好透露,以保护、传承、创新、发展传统戏曲艺术为己任的上海戏曲艺术中心,去年一年完成演出5416场,演出收入6617.92万元,获得省部级以上奖项54个。

东方美学 走向世界

上昆在每年保有高质量巡演的同时,确保海外演出或交流展示都在10场次左右,近年来出访演出的国家包括美、德、法、意、俄、西、日等,还亮相于德国柏林戏剧节、西班牙圣塞巴斯蒂安国际电影节、日本亚洲戏剧节等。一颦一笑皆是情,一顾一盼都有意。戏曲表演,让海外观众身临其境感受到文戏的细腻绵长、武戏的铿锵有力。谷好好分析,昆剧的曲牌体,高度凝练了中国古代文学的诗词成就;视觉的写意美、表演的程式美以及唱腔的韵味美,浓缩了东方意趣,在中外文明交流互鉴中起到了润物细无声的作用。自2016年英国皇家莎士比亚剧团在莎士比亚、汤显祖两位戏剧大师同样逝世400周年之际造访上昆之后,上昆推出了汤显祖的“临川四梦”并走向世界。去年,55出全本《牡丹亭》全国巡演;今年,该剧正在计划造访法国……

2022年,上昆在已故著名戏曲编剧王仁杰20年前缩编的35出《牡丹亭》基础上,邀约导演郭小男加盟,以上中下三台大戏的规模,精彩呈现全本55出的精髓,被认为是“年度中国戏曲重大文化事件”。去年,全本《牡丹亭》开启全国巡演,目前已近50场,被誉为“守住了汤翁原著深沉的历史品位与美学风范”。今年,《牡丹亭》将赴法演出,让世界更进一步认识到与莎翁同时代的汤翁的精神力量与美学理念。

经典剧目 代代传承

2016年起,上昆推出的“临川四梦”包括戏剧大家汤显祖的四部剧目《牡丹亭》《南柯记》《邯郸记》《紫钗记》——除了《牡丹亭》是保留剧目外,其余三部需要重新整理、改编、再现。“临川四梦”是中国传统戏剧的巅峰之作,推出这四部大戏,上昆积累了十余年、汇集了五班三代人才。一经推出,就被认为是“国家昆曲艺术抢救、保护和扶持工程实施以来取得的最新成就”。

小剧场昆剧 孕育创新

上昆在践行“传统剧目、改编剧目、新编剧目”三并举的同时,还注重在小剧场昆剧创作上蓄力——注重“吸”收传统文化精华的

基础上,“呼”出新想法、新形式、新理念,先后创作了《夫的人》《椅子》《桃花人面》《草桥惊梦》《白罗衫》等具有实验性的昆剧,打造了上昆小剧场昆剧的品牌。《椅子》最初是法国荒诞派戏剧大师尤内斯库的代表作,如今以昆剧的样式再演绎,但依然体现了人的现代性且以中国美学的意境呈现,让古老戏曲焕发出了新时代的生命力。

由中国剧协、上海戏曲艺术中心联合主办的“中国小剧场戏曲展演”自2015年举办以来,9年里共收到全国(含港台地区)80余个剧种的近500部申报剧目,经遴选后上演作品92台,成为梨园新锐探索实验的首选平台与孵化基地,让年轻戏曲人也能走向国内外广阔大舞台。 本报记者 朱光

马上评

世间美好 终会再遇

朱光

上昆团长谷好好从艺至今恰好30年,最令她动容的是一场“兜兜转转17年的重逢”。2018年,上昆制作的中国首部3D昆剧电影《景阳钟》荣获东京国际电影节金鸡奖最佳艺术贡献奖。颁奖嘉宾松浦晃一郎朝谷好好走来时,她的眼睛湿润了——她想起了2001年。当年,宣布中国昆曲成为首批入选联合国教科文组织颁发的人类口头和非物质文化遗产名单榜首之人,正是时任联合国教科文组织总干事松浦晃一郎。那张联合国颁发的非遗证书上的签名人,也正是他。“兜兜转转17年后,在这样的场合与故人重逢,怎能让我心绪宁静?”谷好好心潮澎湃。

从入选非遗到荣获大奖,以昆剧为代表的中国戏曲,在世界舞台绽放,有目共睹。千百年来,凝聚着中华民族审美高度、道德情操和人文情怀的戏曲艺术,到今天仍然具有强烈的现实意义。其以简化繁的表达方式与西方审美形成了鲜明的反差,但贯穿其中的精神价值和人文内核始终能让我们感受到同频共振,正如这17年后的重逢——世间美好,终会再遇。

文化中国行

《战上海》巡演里的传承——大王带小王演“江华”

武汉、泉州、厦门、福州、平潭……杂技剧《战上海》作为“2024上海红色文化季”巡演剧目,一路用热血传递红色精神。

创演五年的《战上海》已然成为上海的红色文化IP,剧中承载的爱国主义精神、英雄主义情怀、理想主义气质,呈现出穿越时空的力量。

风雨无阻的观众、热情急切的手写信、掌声不断的现场,是巡演过程中剧组全力付出后的强心针。福建观众李女士感慨:“音乐响起,我无数次热泪盈眶,有国才有家,如今的美好生活是当年的革命先辈用热血铸就的。”

每演一场《战上海》,对主演王怀甫都是体力上的巨大消耗,因为前两年他的左肩有三处肌腱拉伤,生活中甚至手都抬不起来。但从2019年5月7日的试演,一直到现在,他一场不落。而女主角,已经换了三位。台上台下,他流过泪,咬紧牙,一场场扛过来。所以这次巡演,王怀甫还有一个

艰巨的任务,带教新一代“江华”——00后杂技演员王佳俊(见上图)。

毕业前一年,王佳俊就开始参与《战上海》的创排,进团后也继续在这个剧组,约130场舞台演出经验都是《战上海》给予他的。去年,他开始演出剧中原先王怀甫表演的爬杆节目,以舞者的角色和踩着高跟鞋的搭档晏丽配合完成各种高难度动作,甚至仅靠单手抓握长杆在空中翻腾。

爬杆,是王佳俊走向“江华”的第一步,这也是他在上海马戏学校读书时的拿手节目。在王怀甫看来,完成动作的技巧对王佳俊来说挺轻松,但从单项目到带有剧情的表演,还是会遇到不小的挑战。

技巧可以胜任,舞台是综合的表演,对剧情和角色的理解,王佳俊还有一段路要走。在这方面,王怀甫几乎是倾囊相授,台前幕后给他说戏,带他体会人物,尽量少走弯

路。在攻坚战这场戏里,“江华”要在绝境之中喊出“请求支援”,王怀甫告诉王佳俊,可以找一个没人的地方,撕心裂肺地反复喊这句话,什么时候能喊到自己控制不住地流泪,角色的灵魂就找到了。

巷战的戏一结束,王佳俊立马小跑到化妆间换上战士的服装,在最短的时间内抢装,然后跑回侧幕,看王怀甫如何演绎绸吊的柔美,以及在发力的情况下如何控制住面部

表情。随即他又赶紧上场,开始自己的戏份。“在情绪的表达上还需要再努力,我还要在接下来的演出中继续磨炼。”王佳俊说。

这些年,常常有人对王怀甫说,如果你20岁时遇到这个角色多好!就像现在21岁的王佳俊。可是王怀甫深知:“我20岁时肯定是演不好的,现在39岁了,更能演出自己的理解和感受。”《战上海》不仅让王怀甫获得了白玉兰主角提名,更让他感受到创排一部这样了不起的作品意义:“我作为演员有这么好的平台,能演这么好的角色,能在全国各地的舞台上传播上海这座‘光荣之城’的故事,观众给我们鼓掌、呐喊,还有什么比这更幸福的吗?”正是这样对舞台的渴望、对表演的欲望、对后辈的不甘,年复一年地支撑着王怀甫,哪怕他已经在透支自己的身体。

王怀甫在王佳俊的身上看到了那个年少时的自己,也见证着这个年轻人在舞台上的蜕变,“无论是技术还是舞台呈现,都比以前有了很大的进步。《战上海》的品牌打响非常不容易,我们一定会把最好的一面呈现给观众。” 特派记者 赵玥 (本报厦门今日电)