

看小剧场戏曲展演

中国戏曲未来会长什么样

马上评

创新无关年龄

朱光

75岁的昆剧名家石小梅与55岁的“扬剧王子”李政成，联袂主演的昆剧《六道图》之所以成为此次小剧场戏曲展演的“特邀剧目”，是因为两位主演“超龄”了。按规则，小剧场戏曲展演是面向全国青年戏曲演员的创新实践舞台，是激励青年演员多亮相、多探索的平台。《六道图》看似“捡场”（亦即搬道具）由施夏明、李晓旭担任的方式，降低了一下平均年龄。不过——创新，无关年龄。

戏曲一定程度上也是对时代的反映。当陈丽君等以小剧场戏曲《新龙门客栈》的演出、营销新模式“出圈”之后，也给年轻人看到戏曲发展的新的可能。赵志刚领衔的“星·杂剧”《伪装者》，聚集了各剧种戏曲“明星”，操持各流派唱腔同台，最终以音乐剧方式收场，倒也颇有新意和趣味……

在音乐剧如今颇受市场欢迎的前提下，绵延成百上千年、代表各方水土文化的“中国音乐剧”戏曲，不妨守正创新，自“小剧场戏曲展演”始。

让传统文化火起来

正如小剧场戏剧是发源于西方舞台剧发展的“引擎”，小剧场戏曲也试图成为中国戏曲顺应时代发展、守正创新的“引擎”。今天，2024年中国小剧场戏曲展演暨“呼吸”上海小剧场戏曲节在宛平剧场、长江剧场启幕。

“小剧场”并不是简单物理意义上的剧场更小、规模更小的“低成本”戏剧，而是理念创新的戏剧实验场。本届中国小剧场戏曲展演收到全国19个省、自治区、直辖市的戏曲院团、艺术高校、民间团体、个人申报的剧目80部，其中原创作品50余部，计划首演超过30部，获得中国戏剧梅花奖、文华奖和白玉兰奖的主创人员多达十余位。此次申报涉及近

40个剧种，其中首次申报的新剧种包括——黔剧、桂剧、丹剧、渔鼓戏、湘剧、客家山歌剧、粤北采茶戏、河南越调等，再次证明了中国小剧场戏曲展演是推广和传承戏曲艺术的重要平台，也是展示戏曲艺术魅力的重要窗口。

最终入围的10部作品，内容鲜活、风格多样，把戏曲艺术对接现实生活，体现出“守正不守旧、尊古不复古”的进取精神。这些剧目包括湘剧《舟渡》、锡剧《聊斋·紫尾》、越剧《张骞使西·三别三行》、多剧种《新·桑园会》、京剧《成佛记》《封狼居胥》、高甲戏《罗刹记》等。此外，粤剧《奉天承运》和昆剧《六道图》受邀参演。其中，湘剧《舟渡》改编自沈从文的小说《边城》，以湘剧高腔的地方特色和无场次演出，展现了湘西风情画卷。锡剧《聊斋·紫尾》，以当代人视角重新解构聊斋故事……展演期间还将举办专题研讨会，共探中国小剧场戏曲的可持续发展。

同样蕴含戏曲发展探索目的的“上海小

剧场戏曲节”，今年办到十周年，也是升格为“国字号”的第六年。这一展演十年来共吸引申报剧目580余部，涉及近90个剧种，100余部（含今年12部）风格各异的小剧场戏曲作品经过专家遴选后登台亮相，每年参演剧目数量从最初6部发展至约12部。

上海戏曲艺术中心党委书记、总裁张洁表示，未来的小剧场戏曲艺术如何走向更广阔的发展空间，除了在古典与现代、传统与时尚之间寻求当代契合，在传承历史文脉的基础上，在追求艺术创新的同时，也要考虑市场的接受度和商业价值，寻找艺术与市场之间的平衡点，为戏曲的良性传承和健康发展协力探索，秉持开放包容，坚持守正创新，为建设习近平文化思想最佳实践地贡献戏曲人的一份力量。

本报记者 朱光

大师公开课，四小时听不够

大提琴家王健解锁“音乐密码”

已过不惑之年的曼妮曾是一名业余大提琴手，年轻时组过乐队，可惜结婚后就再没摸过琴。“听了大师的课，突然有了想要把琴拿出来好好练的冲动。”

昨天，上音歌剧院的排练厅里坐得满满当当，一堂趣味横生的大师公开课持续了整整4个小时，仍让人意犹未尽。这是享誉世界的大提琴家王健回母校——上海音乐学院任教后，首次面向全国音乐

校学生和爱好者开课。“你的手握弓不能四根手指一起用力，要像狼毫笔的那尾狼毫那样，被带着走。”“看过李小龙打拳吗？哪个拳击手会在出拳前紧绷着，都是外松内紧，才能一击即中。”

曲终人不散，夜幕中，有收获满满的学子迫不及待站在风里和同窗分享：“这是我听过的最有用的音乐课。”

让心带着双手走

昨天率先登场的是来自中央音乐学院附中的朱奕帆，他以一曲帕格尼尼《摩西主题变奏曲》接受检验，他的演奏指法娴熟、流畅欢快，富有观赏性。王健给予掌声，但话锋一

转，又直指要害：“现在的年轻人都偏好快节奏段落，可以展现高超技巧，但交响作品中恰恰是慢乐章才是根基和灵魂。”

来自中国音乐学院附中的王菲娜以海顿的《C大调大提琴协奏曲》第一乐章见大师，她扎实的基本功、极佳的乐感和领悟力将这首

曲目演绎得朝气蓬勃。王健“因材施教”，鼓励她更自信地演奏：“你有很好的乐感，不要害羞，把感情饱满地演绎出来。我要提个外行的要求，你可以拉得再响一点吗？对，很棒！”

虽然是大师课，但不局限于以宏观视角分析作品，王健也给予更多细致入微的指导——

从握弓的姿势和力度，到运弓的角度和速度；从音量的强弱变化到音符的连贯性。“音乐要打动人心，就要让心带着手走，艺术引领技巧，才有好音乐。”他用拖把来比喻握弓时手和弓的关系“要被弓拖着走”，又亲身示范拳手出击时的姿态，形象描述何为“外松内紧”。

用艺术引领技术

自诩老派的王健坚持传统的教授方式，基本功永远是他最看重的。尽管此次得以接受指导的都是专业院校学生中的佼佼者，但他依然能一针见血地指出他们不易察觉的“坏习惯”，如“啄木鸟”般帮他们把问题一一提出，当堂解决。

他让朱奕帆把乐曲开头的四小节反复拉了四五遍，让他避免重音，提醒他拉琴不能犯“哮喘病”。他指出，重音最有效，但也是最糟糕的手段，“演奏家就是用乐器来歌唱，好的歌唱家不会让人听见呼吸重音，同样的道理，你也不能让人听见重音。”

改习惯并不容易，试了几遍，仍没能改过来，王健换思路耐心启发他：“你改不掉重音，

其实是没处理好弓速，你的弓速当同步你呼吸的速度。记住，不要让技术引领艺术，要用艺术引领技术。”

王菲娜的演奏得到了大师的高度认可，她开心不已，但让她更开心的是第一次解锁了音色密度这个词。海顿的这首曲子里有一个小节有四个“so”，音量强弱和音色明暗各不相同，就这四个音她被要求反复拉了七八

遍，她说：“跟着大师指引的方向，我觉得每一遍都不同，而且越来越好。”

“如果把音乐幻化成图画，音响是色彩，密度是光线，前者是二维的，后者是三维的。”王健的这句话让王菲娜茅塞顿开，他让她从音色密度着手，把四个“so”从上海的黄梅天拉成深邃的“上海蓝”，音中见色，让所有人领略了用耳朵赏画的奇妙。

让音乐的梦苏醒

2024年王健的大师公开课由上海音乐学院管弦系、艺术处与上音歌剧院共同主办，王健李继武大提琴艺术工作室承办，计划每年

举办两次。

此次，公开课免费对外开放观摩，观摩票在网上可谓秒空。昨天台下旁听的既有带着曲谱、拿着本本认真记录的专业学生，也有音乐爱好者。“不是所有大师课都像他讲得那么

有趣的。”拼手速和运气抢到票的吴悦，虽然没能走专业路线，但对大提琴的爱从未褪色，她说：“很多演奏家自身技艺超凡，但他们很难说清楚‘为什么拉得好’，王健总能用深入浅出的方式让你明白，问题在哪里以及如何

解决。”

曼妮激动地说：“他唤醒了我心里的音乐梦想。本来音乐就是生活的一部分，拉琴愉悦自己，何必在意几岁，还在不在台上。”

本报记者 朱渊