

上昆从故宫寻宝 唱给市民观众听

《太和正音——故宫昆曲萃集》昨晚首演

让传统文化火起来

故宫与上昆,两个传统文化大IP,历经五年交融的成果——汇聚三出宫廷戏的《太和正音——故宫昆曲萃集》昨晚在上海北外滩友邦大剧院首演。宫廷戏首次走进市民观众中间,市民观众发现原来以往宫廷喜欢的戏剧也是市民题材。

从文物到戏曲 活态传承

大众对于故宫的了解多停留在文物,而拥有宫廷音乐与戏曲研究所10年的故宫,不仅注重再现物质的文物,也注重再现非物质的音乐与戏曲演出。这就是近五年来,他们与上昆合作的初衷,恢复、再现包括观赏戏曲在内的传统宫廷生活方式,把戏曲精髓在当代也能做到活态传承。

此次演出首先凝聚了业内顶尖专家和主创团队,特邀著名导演田沁鑫担任总导演,著名编剧周整整理改编,昆剧艺术家张铭荣、谷好好、张静娴、李小平分别担任《江州送酒》《中秋奏凯》《长生殿·重圆》艺术指导。上昆则集结“五班三代”的强大演出阵容,《江州送酒》和《长生殿·重圆》分别由梅花奖得主吴双、黎安、罗晨雪领衔主演,余彬、胡刚、张前仓等倾情出演,为演出增色添彩。《中秋奏凯》则由“昆五班”青年演员张艺严、钱瑜婷、马镇钦等主演,勇挑武戏大梁。

从节气看戏曲 节令承应

春节新近成为世界级非遗;而昆剧早在联合国教科文组织评定世界级非遗的第一年,就成为非遗榜首。事实上,古人的生活方式和节气、节令密切相关。在宫廷里,什

《长生殿·重圆》剧照

么节庆看什么戏颇有讲究。清代自乾隆年以来,凡遇元旦、立春、寒食、端阳、中秋、重阳、冬至、除夕等节令都演相应的戏曲,这些剧目不仅展现了清代宫廷的文化生活,也为了解和研究戏曲艺术提供了宝贵资料。

上昆从故宫博物院收藏的11498册、6467部、3200余种清宫戏本中,精心挑选了以中秋与重阳两大节令为主题的《江州送酒》《中秋奏凯》《长生殿·重圆》三出剧目。这三出剧目选自清代宫廷承应戏《江州送酒 东篱啸傲》《全福庆》,也有源自清代宫廷常演的传奇戏本《长生殿》。

在审美风格上,《江州送酒》是一出表面诙谐,内涵丰富的“文戏”,而《中秋奏凯》则是一出热闹非凡的“武戏”,《长生殿·重圆》则相对更加完整,剧目完整保留了《重圆》的核心旋律《霓裳羽衣》及昆曲历史上的大场面名曲——众天女的“羽衣三叠”。在《江州送酒》与《中秋奏凯》两折戏缺乏原始曲谱的背景下,唱腔根据词意和四声腔格规律进行谱曲式作曲。《长生殿·重圆》则在尊重传统经典的基础上守正创新,通过14支曲牌和

“羽衣三叠”集曲推进剧情并呈现丰富多变的情感层次。

从戏曲到戏剧 审美升级

与惯常戏曲舞台剧的审美理念不同,《太和正音》的审美更倾向于当代戏剧。比如舞美设计参考了故宫畅音阁的样式,复原了“戏楼”,而非戏曲舞台上常见的一桌二椅。所以,舞台上能看见黄边绿瓦飞檐、精美斗拱梁柱。同时,有着透视感,空间可以动态组合,演区后方还有长卷式背投影像,可以让市民观众领略“宫廷视角”。

这是改革开放之后,上昆第一次从故宫中寻宝和再开掘来编创剧目。在600年的宫廷戏剧结构中,进行复古的创新,是上昆和故宫博物院在守正创新传统文化的基础上,践行习近平总书记讲话精神的一次有意义的戏剧实践。导演田沁鑫称之为“一次复古的美学实践,也是具有表现主义美学的再整理、再创新,是600年昆曲和600年故宫的双向奔赴”。

本报记者 朱光

古老敦煌以青春之姿绽放

音乐话剧《受到召唤·敦煌》明天梅奔上演

敦煌是古老的,也是青春的。音乐话剧《受到召唤·敦煌》刚以“秒售罄”的佳绩在北京国家速滑馆“冰丝带”首演完,13日至15日将来到上海梅赛德斯-奔驰文化中心。这部剧由中国国家话剧院创排、院长田沁鑫担任编剧导演、青年演员张艺兴主演(见右图)。

故事从上世纪30年代的法国开篇,追溯敦煌艺术研究所首任所长常书鸿的守护之路,再延展至未来的2035年,观众将跟随年轻的敦煌数字研究中心实习生,穿越百年时空,与常书鸿相遇,感受莫高窟千年历史的壮丽与中华文化的璀璨。

“艺术与科技结合,是文艺新业态的必然选择。这次,我们将最前沿的数字技术融入创作,为观众呈现前所未有的敦煌体验。”田沁鑫说道。《受到召唤·敦煌》大胆打破戏剧边界,16首原创音乐展现中华语言之美,7路威亚带来立体舞台效果,13台电影级镜头实时捕捉表演细节,巨幕画面震撼呈现。

现场1283平方米的屏幕与AI技术加持,创造了独特的“戏剧元宇宙”。二维动画、3D技术、即时拍摄等多重手段,为观众打造一场沉浸式视觉盛宴。

该剧传承国话培养青年人才的传统,主演张艺兴、胡晓龙、甘瑞琦等年轻演员,带着采风中的感悟,将敦煌文化注入创作,将青春的创造力融入舞台。“从传统剧场到万人场馆,我们迎接了前所未有的挑战。”张艺兴坦言,体育馆的超大声场对演员的台词和表演提出了更高要求。然而,首演的门票上线即售罄,证明观众对这部作品的热烈期待。

《受到召唤·敦煌》不仅是国话的创新探索,也是一次与敦煌文化的深刻链接,当古老的敦煌以青春之姿在舞台上绽放,观众仿佛能看到千年的岁月在现代科技与艺术的交汇中生生不息。敦煌,在这部作品里正以一种更年轻、更有力的方式,走进更多人的心中。 驻京记者 赵玥(本报北京今日电)

“何以敦煌”展延至明年1月3日

本报讯(记者 徐翌晟)正在中华艺术宫(上海美术馆)举行的“何以敦煌”敦煌艺术大展自9月20日开展以来,累计接待中外观众20余万人次,掀起了一波又一波“在上海,看敦煌”的观展热潮。为回应中外观众的观展需求,大展官宣将延期至2025年1月3日,市民游客可以在“何以敦煌”小程序上预约入场参观。

“何以敦煌”敦煌艺术大展聚焦“世界文化遗产”敦煌莫高窟的文化、艺术、历史,以“文物+复刻经典洞窟+壁画彩塑”为形式,是“展品

本报讯(记者 朱光)白玉兰奖、梅花奖明年共同绽放申城,这是今天上午在文艺会堂举办的“与时代同行,与人民同心——深入学习贯彻习近平文化思想暨上海白玉兰戏剧表演艺术奖创设35周年学术研讨会”上传出的信息,《上海白玉兰戏剧表演艺术奖评价指数报告》同时发布。

创设于1989年3月的省部级奖项白玉兰戏剧奖,由上海戏剧界的有识之士倡议和发起,在以黄佐临、袁雪芬、尚长荣、奚美娟为首的评选团队的接力下,至今共举办了32届,有90余个剧种、1797台剧目、4405名中外演员申报参评,867人次获得各类奖项,覆盖大陆地区29个省直辖市自治区,香港特别行政区、中国台湾地区,美、英、俄、日等7个国家和地区。白玉兰戏剧奖始终“与时代同行,与人民同心”,发展成为当代中国戏剧界的重要奖项之一,推出了一代又一代优秀的戏剧人才,也见证了中国戏剧艺术的繁荣发展。

《指数报告》结合实地调研、案头研究、座谈访谈和定性定量的分析方法,由指标体系、数据获取、评估方法等三方面框架支撑。指标体系首要的是导向正确,与此同时包括科学权威、创新引领、成果丰硕、品牌卓越和赋能发展共6个一级指标和24个二级指标。数据获取,则通过行业评价、社会统计、消费者调查等途径综合计入。至于评估方法,则采取市戏剧家协会自评与专家评估相结合的方式,最终分值以第三方组织的专家评估分数为准。

今年9月,市戏剧家协会对照评价指标体系自评94分。今年10月,经专家打分加权平均下来,上海白玉兰戏剧表演艺术奖项评价指数最终得分为92分,在百分制等级中处于“好”的发展等级。按分项分析,分值最高的是“促进了人才培养”,其次是“奖项具有专业性”“推动了文艺创作”,再者是“在行业和社会上示范效应突出”“奖项设置合理规范”“丰富了市民精神文化生活”“增强‘城市原创’品牌的显示度、标识度、美誉度”,以及“带动和促进了‘亚洲演艺之都’建设”……

上海白玉兰戏剧奖评委会原副主任,上海戏剧学院教授、原院长荣广润,深情回忆了近35年来白玉兰戏剧奖的发展脉络、感人故事等,“飘香35年来,源于其公信力”。最终,也是体现了白玉兰戏剧奖为上海建设习近平文化思想最佳实践地、推动中国戏剧事业的繁荣与发展作出的贡献。

类别多样,展出规模庞大,展示内容稀缺”的跨年度敦煌艺术代表性大展。

本次大展通过举办《一眼千年 梦回敦煌》“汉服周”主题观展等活动,打造文旅消费新场景。与此同时,围绕“何以敦煌”敦煌艺术大展这一核心资源,“文博+旅游”产品不断上新。本次展览进一步推动了年轻群体中“敦煌热”的美学风潮,也吸引更多海内外游客来上海、见敦煌,持续促进流量聚起来、人气热起来、消费旺起来,让更多人发现中华优秀传统文化之美。

三十五周年学术研讨会上午举行

白玉兰奖、梅花奖明年共绽申城