

一期一会《锁麟囊》

◆ 朱 光

术家也在身体力行的传承中接续情感与善良。由此,才使得我们可以感受到千百年来真善美的传递如此绵延不绝,无惧从青丝至白头。

扫一扫
请关注
“新民艺评”

“一期一会”的意思,是“一辈子只见一次”,由此,自当万分珍惜。这四个字出自从中国传到日本的日本茶道,描述的状态,通常是指在战士黎明上战场的前夜,煎茶师傅,当以对方品尝的可能会是人生最后一口茶的心情,来精心烹茶。

如今,这四个字也用于剧场艺术的精神彰显——演员,面对观众,进行的现场表演,很可能也是“一辈子只见一次”,即便有观众反复购票来看同一位演员的演出,其每一场演出的精神状态甚至演出时长都可能略有不同,因而,每一场现场演出,绝不重复,也是“一辈子只有一次”的演出。所以,演员,也会以“可能是我们人生中唯一一次的相遇”而亮出自己的毕生绝活。著名京剧表演艺术家李佩泓日前在上海大剧院仅上演了一场经典剧目《锁麟囊》,堪称“一期一会”。

著名越剧表演艺术家傅全香当年说过一个笑话,她年轻时一口气要连演十几晚,相当于现在的“驻场”演出。到了快收官的那天,她发高烧了,全身乏力,面孔通红。她心想这下完蛋了,但演员都恪守“戏比天大”的原则,哪怕上刀山下

火海,也要把戏唱下去。于是,红着脸,发着烧、晕晕乎乎间,她继续支撑完全场。岂料,当天效果反而更好,因为她演绎的剧情,就是一位陷入爱情的千金小姐娇羞而沉醉的状态。大家都以为那天是她的超常发挥。她自然也隐瞒了病情……李佩泓联袂上海京剧院上演《锁麟囊》之际,遇到的状况其实十分类似。这一台演出,也是一期一会的《锁麟囊》。当座无虚席的大剧院掌声雷动的时候,没人知道李佩泓的声带早先就出了状况且并未痊愈。1000多座的剧场里,既有追随她多年已经白了头发的戏迷,也有来自海内外的青年观众以及外国友人。他们并未看出李佩泓抱恙登台。她依然稳定输出,呈现出程派的独特魅力。以至于一位身穿传统服饰、手持戏词折扇的年轻女观众表示:“本以为京剧离生活很远,但是李老师一

开口,眼泪就跟着掉下来了。”李佩泓的表演风格,摒弃了程式化的“炫技”,转而以生活化的肢体语言和眼波流转,将薛湘灵的命运起伏刻画得生动而感人,可亲、可信、可共情。她呈现出了一种在逆境中的尊严与善意——正如“一期一会”里,创制艺术与感受艺术的双方都秉承的态度。倒是观众以一种近乎“炫技”的热情,来表达对角儿的欣赏。

戏曲在当今发展中华现代文明的新时代,处于十字路口。但是,无论是以“创造性转化,创新性发展”为基调的戏曲发展探索之路,还是以博物馆式保留戏曲最基本的声腔与表演之道,都要适当考虑当代观众的审美。在这一版本的《锁麟囊》里,戏曲最根本的声腔与手眼身法步的表演,保持经典品相和内核,尤其是主要人物的举手投足,尽显流派风范。而各色杂役,尤其是两位男演员扮演的彩旦,更是一开口就逗得人乐不可支。与时俱进的台词,就由这些配角们信手拈来:“我预判了你的预判”“股票涨涨落落哟!”虽然原本配角的岗位职责就是插科打诨——毕竟主角的戏份时常哭哭啼啼,悲从中来,这样在戏剧美学上能让观众情绪兜兜转转平衡起来,但是在不同时代上演,杂役的台词都得“新编”,也颇考验功夫呢!这一创新,体现出创作理念的端正,与团队合作的密切。

京剧不仅仅是历史的传承,也是始终活着的情感交融。《锁麟囊》的故事,可能正以其他形式在不同时代流转、发生;一代代著名表演艺

不孤独的美食家

◆ 指间沙

我带着满满的零食进了影院,因为银幕出现的将是干饭最香的男人——松重丰饰演的井之头五郎。

从来没有哪部电影像《孤独的美食家》这般令身边文艺吃货们热情高涨。“五郎来上海了!”他们一个个跑去围观本尊,一会儿是黄浦的大光明影院,一会儿又是虹口的太阳宫……身兼编导演数职的松重丰相当卖力,巡回光顾了上海九个区十家影院。粉丝踊跃地向这位身高一米九的“电子榨菜”投喂沪产名点蝴蝶酥、青团,情不自禁地感慨:“伊哪能吃小胖!”

在短视频传播泛滥前的2012年,东亚电视界诞生了两桩与美食有关的大事,一是纪录片《舌尖上的中国》横空出世,二是日剧《孤独的美食家》在东京电视台首播。谁也想不到,这部看起来像是为街头小饭馆打广告深夜吃饭剧竟会如此“长寿”,拍了一季又一季,收视率

胜过一些大制作。影评家佐藤忠男有段话很经典:“作品内容越是没有称得上故事的故事,越是没有像样的戏剧因素的表现,它本身就越纯粹。”所以,我们爱看《孤独的美食家》正是为体验一种纯粹忘我的沉浸式吃喝,对应当下日趋微型化、个体化、碎片化的社会。

剧版《孤独的美食家》每集二十分钟,而电影版长达一百一十分钟,爱吃米饭的五郎此次踏上的是“寻汤觅途”:为替在法国的日裔老人寻找儿时喝过的“一酱汤”食材,来到了日本五岛列岛,又误打误撞闯入韩国旧助罗等地。剧集未曾充分呈现的五郎的工作价值、职业精神、个性魅力及人与人之间的情感羁绊,终于有机会在电影里淋漓尽致地展开。

到底是大电影啊,五郎第一餐是在巴黎吃勃艮第炖牛肉配洋葱汤,接着“没苦硬吃”台风天出海遇惊涛骇浪,开启五郎版“鲁滨逊漂流记”。被冲上荒岛海滩后,他自力更生地挖蛤蜊采菌子煮鲜汤,心满意足地吃完,不出意外地倒地吐白沫。醒来后,他看见的是美丽温柔的内田有纪,与七名女子一同为他做韩国料理。根据内田有纪给的线索,五郎回到日本帮助内田有纪的丈夫小田切让重整旗鼓,再度熬出众人称赞的拉面汤底,治愈了岛上的妻子,也令巴黎的老爷爷焕发新活力。

的鲑鱼子,噗地在嘴里爆开,令人愉悦。

值得一提的是,五郎喝着黄明太醒酒汤,问当地警员这是何鱼。于是,我们看到一个韩国人和一个日本人鸡同鸭讲地交流,最后在白纸上写下汉字“明太”,双方才终于沟通明了。看到这里,我由衷感慨:到底汉字长期以来是东亚文化共通的基础啊。共通的还有米饭、筷子、美味的汤,以及人类的情感。五郎接受的各项委托工作,寻找的种种物件或食物,其不可替代性正在于情感,是乡愁,是母爱,是夫妻间的相濡以沫,也是萍水相逢给予的关怀。

《孤独的美食家》标题是“孤独”,内核其实是“自足”,让我们重温一遍已经听得滚瓜烂熟的剧集开场白:“幸福地填饱肚子,短时间内变得随心所欲,变得自由。不被外物所干扰,毫不费神地大快朵颐,这种孤高的行为,正是现代人被平等赋予的最大治愈。”这无疑都是都市吃货的现代宣言,强调精神上的自给自足。

而电影里的五郎又与剧集里“众声喧哗,我独吃”的五郎不同。他小心翼翼地呵护着与周遭的关系,体面、周到、诚信。台风天他取走店家一块浮板,不仅留了钱和字条,事后还悄悄买了块新的快递送去。在小田切让开的拉面店里,五郎和同伴并排坐,埋首吃拉面。这样共食的镜头,对《孤独的美食家》来说也算得上“破天荒”。

某种程度上而言,《孤独的美食家》并不“孤独”,恰恰相反,这么多年来主打的是“陪伴”。在日本,陪伴民众元旦迎新除了红白歌会,还有一年又一年《孤独的美食家》除夕特别篇。上海的拉面店、居酒屋,还有卖烧鸟、咖喱饭等等日式料理的小馆子,只要墙上挂着电视机,十之八九在循环播放《孤独的美食家》,食客们仰着脖子同屏幕里西装革履的五郎一起大快朵颐。谁能想到啊,这十多年来,松重丰渐渐变成了我们最熟悉的日本爷叔,我们看到他,便有如同见街坊的亲切感扑面而来。

松重丰是日本演艺圈的黄金配角,可是在《孤独的美食家》中著名美人内田有纪、型男小田切让,还有杏、远藤宪一等大咖,都愿意来为他做配,令我们感到一种“不孤独”的圆满。

片尾彩蛋是五郎猛然转身,冲我们说了一句中文:“你肚子饿了吗?”看完电影,肚子分外饿。走在暮春簇新的梧桐树下,我有点邂逅五郎的恍惚,立即去吃了碗日式拉面。汤,喝得一滴不剩。

婺剧《浩气春秋》的当代创新追求

◆ 王艳秋

《浩气春秋》一剧由陈美兰新剧目创作团队出品,京剧表演大师尚长荣作为艺术指导,著名京剧老生演员裴咏杰导演,由第33届上海白玉兰戏剧表演奖得主、青年老生演员李恒宇主演并根据传统剧目《水擒庞德》整理改编。这出戏在继承婺剧传统中有着创新性拓展和突破,让当代观众既感受到了婺剧的大气磅礴和细腻动人,也开掘出关羽形象崭新的一面。《浩气春秋》的当代创新追求之一,是对中华优秀传统文化进行当代转化,让非物质文化遗产焕发新机,宣扬了“忠勇”“仁义”“诚信”等价值观。婺剧作为我国的非物质文化遗产,当下年轻的戏曲创作者承担着对经典剧目的保护和传承的使命,剧目整理者带着使命感选取婺剧《水擒庞德》重新创排。创新团队以何种创新方式让关公文化更加贴近当代观众的审美,作为整部戏的“戏眼”,《浩气春秋》的最后一场戏给了观众最好的回答。通过荡气回肠的大段唱词,演员们精彩的肢体动作以及细腻情感的表达,配合烘托复杂情绪的音乐,编导把关公文化的浩气体现得淋漓尽致,让当代观众以一种全新又直观的方式感受关公的人格魅力。

当代创新追求之二,从细节出发增加新内容,丰富情节场面的层次,增强戏剧冲突性和紧张感。传统戏《水擒庞德》的情节发展主线以集中精简为特征,从庞德与于禁登场、双方对战,再到生擒庞德,情节

发展通俗易懂,其他支线一带而过。创新团队在保留传统戏精华的基础上,增加了一些新内容。《浩气春秋》剧本分为序幕“势压樊城”,以及“曹营求援”“下书比刀”“嫉贤移营”“夜读春秋”“探营设计”“水淹七军”“浩气春秋”七场戏。在“曹营求援”“下书比刀”中把庞德的以死立志、抬棺上阵提到主线情节上,不仅能增加紧张感和悬念感,还能从关羽欣赏庞德的忠勇和胆识上,凸显出关羽的真诚待人的悲悯之心。在细节上丰富人物关系,如在“曹营求援”和“嫉贤移营”中增添几笔,勾画了于禁与庞德之间的矛盾冲突,不仅能从于禁的嫉妒贤能反衬出庞德的文韬武略,更体现出庞德命运的悲情。《浩气春秋》所彰显的婺剧表演风格粗犷中有细腻、文武兼备的特点,是顺应普通观众的审美倾向而形成的独特之处,其中戏剧张力

的真实、性格化以及内心复杂的人物形象,人物的细腻情感,武戏的优美和文戏的力量感,尤其是“水擒庞德”中具有舞蹈美的武戏大场面,以及末场戏关羽的充满豪迈气概的大段唱词等等,都能体现出《浩气春秋》对传统的创新性发展的有益探索,并以此来迎合当代观众的审美。《浩气春秋》对传统剧目《水擒庞德》老戏新编的突破,不仅传承了中华优秀传统文化,肩负时代使命传递出当代人民的心声,让非物质文化遗产焕发新活力,而且激励人民更加奋进向上以及增强对中华民族精神的自我认同感。在剧本整理和整个舞台呈现的过程中,编导演创新团队具有很强的创新意识,坚持戏随时代,重视传统并挖掘其艺术价值,更结合当代的审美取向,做出相应的调整,拓展了婺剧艺术的创新性表达方式。