

70年演出超 600 场,剧本发表 90 周年再登台

北京人艺留住《雷雨》的原汁原味

雷声划过,又一次,周公馆里那个晦暗惨痛的长夜笼罩下来。近日,北京人民艺术剧院经典剧目,顾威、王斑联合执导的曹禺名作《雷雨》再次登台首都剧场。今年是《雷雨》剧本发表 90 周年、北京人艺演出《雷雨》70 周年,作为“中国现代话剧成熟的里程碑作品”,《雷雨》为北京人艺演剧风格的形成奠定了剧本基础,它承载着一代代艺人艺人的探索,也见证了一代代观众与戏剧艺术的相逢。

依然保留着最初的舞台设计

在导演顾威看来,衡量一部作品“经典”与否,“是观众说了算的。”昔年,曹禺在谈及《雷雨》创作时说:“我用一种悲悯的心情来写剧中人物的争执,我诚恳地祈望着看戏的人们也以一种悲悯的眼来俯视这群地上的人们。”跌宕起伏的人物命运、复杂强烈的矛盾冲突让《雷雨》历经时代的检验而屹立不倒,光芒不减。仅是剧本中的一处设计,就让顾威非常敬佩:“很多话剧都需要抢装,但《雷雨》不用,曹禺先生做过演员,他把每个角色的上下场都安排得非常从容,根本不用着急忙慌。”对大师、对经典的敬畏之心从未磨灭,现在,北京人艺的《雷雨》依然保留着最初的舞台设计、服装装饰和传统的“人工打雷”,原汁原味地封存着作品的年代感。

70 年来,代代传承的《雷雨》已在北京人艺演出 600 多场,从那个被《雷雨》引领步入戏剧大门的少年人,到上世纪 80 年代周朴园的饰演者,再到后来的导演,顾威是亲历者。与他共同担任导演的王斑同样见证着《雷雨》艺术之树的常青不倒,从周萍演到周朴园,他的成长被经典深深浸润:“每一代人艺人都应该做出自己的贡献,要用心血浇灌,用热爱培根,用敬畏铸魂。”

观众品的就是经典的味道

《雷雨》的故事和人物,观众早已如数家珍。“很多时候,观众想得比我们还细,他们提出的问题让我们必须去

《雷雨》剧照。

思考。”饰演繁漪的张培说。比如,张培曾被大家问到,为什么繁漪要让周冲而不是其他人去鲁家送钱,她是否存心要破坏周萍和四凤的感情?“我想这位观众肯定看过不止一遍《雷雨》,交流时,他们总是能给我们带来启发。”张培说。繁漪这个角色能被解读、挖掘的层次极其丰富,“能扮演她,我觉得非常幸运,每次演出,我都想为她再活一次。”

“《雷雨》就像一坛陈酿的酒,酒越陈越香,《雷雨》年年演,观众年年看,大家就是冲着经典来的,品的就是《雷雨》的台词、表演和味道。”王斑说。每轮复排,光是台词部分,顾威就要求剧组拿出一个月的时间来对词,“《雷雨》的剧本语言是有节奏和韵律的,吐字归音要清楚,台词意思要明白。”在此基础上,今年排演,顾威和王斑希望演员们能演出“恍若隔世”的感觉:“不要让观众觉得是现代人在演角色,而是当时的人就在那里生活。”演员们把大量心血用在刻画人物的心理状态上,张培更强调繁漪对生命的呐

喊,王斑饰演的周朴园更加“打开”,真实立体地展现他的冷漠、困惑和窘境。“我演周萍演了 16 年,周朴园演了 4 年,从前都是作为儿子挨父亲的骂,现在要站在父亲的角度上去训斥儿子,那种感觉很奇妙。”王斑回味道,周萍身上有周朴园的影子,而透过周朴园又仿佛能看到老去后的周萍,能完整体会一番父子俩的悲剧轮回,“这个机会非常难得,它是我们用岁月换来的,也是用我们对《雷雨》的感情换来的。”

专题纪念展览展出丰富藏品

据悉,《雷雨》本轮演出期间,“与经典同行”《雷雨》剧本发表 90 周年暨北京人艺演出《雷雨》70 周年纪念展览在首都剧场一楼南北侧厅同步启幕,这里是北京人艺举办的《雷雨》专题展中内容最丰富的一次,南侧厅以剧院多年来积累的《雷雨》艺术档案为展陈基础,集中展示了北京人艺排演《雷雨》的历史,北侧厅以历史图片资料为依

托,介绍《雷雨》在中国和世界舞台上的旺盛生命力与广泛影响。

上世纪 30 年代至 80 年代的《雷雨》档案手稿、服装道具等 20 余件珍贵展品在展览中亮相;一件由文化生活出版社出版于 1936 年 2 月、封面上烫金刻制着曹禺亲自签署的“给颖如‘家宝’”字样的精装单行本《雷雨》首次与公众见面,今年 6 月 26 日,曹禺女儿万昭、万黛将其捐赠给北京人艺戏剧博物馆永久保存。

此外,万昭还将文化生活出版社 1937 年 4 月出版、同样烫印着曹禺手书“给颖如‘家宝’”字样的精装单行本《日出》以及曹禺写给女儿的 74 封家书一起捐赠给北京人艺。“我的爸爸曹禺,他的一半的生命是跟北京人艺紧紧相连在一起的,剧院一直是他心中最挂念的地方。”万昭说,“作为女儿,人艺是我们心中的艺术圣殿和精神家园,我们既是遵循爸爸的心愿,也为人艺略尽一份力。”

高倩

为上海大剧院新演出季开启大幕

中英合制《蝴蝶夫人》本周首演

8 月 9 日至 11 日,由上海歌剧院、英国皇家歌剧院、上海大剧院联合制作的普契尼歌剧《蝴蝶夫人》将为上海大剧院 24/25 演出季开启大幕。

上海大剧院自落成起一直与英国皇家歌剧院及芭蕾舞团密切交流,除了歌剧,英国皇家芭蕾舞团也曾三度来访,带来镇团之宝《关不住的女儿》《罗密欧与朱丽叶》《曼依》及《堂·吉珂德》。上海大剧院艺术课堂、“巡演零号站”线上演出季以大银幕和线上放映的方式,将 10 多部英国皇家歌剧院及芭蕾舞团最新作品带给了上海观众。

上海大剧院总经理张笑丁表示:“2024 年是歌剧《蝴蝶夫人》首演 120 周年,也是歌剧大师普契尼逝世 100 周年,中英联合制作歌剧《蝴蝶夫人》在这个时间首演,意义特别。”

作为普契尼最受欢迎作品之一,《蝴蝶夫人》是当今世界歌剧舞台上演出次数排名第六的剧目。此次即将上演的版本,由比利时导演莫舒·莱泽尔与法国导演帕特里斯·科里耶合作,对剧中人物的动作设计、造型妆容等细节作出了更符合史实的调整,整体舞台的呈现也体现了欧洲歌剧近年来愈加流行

的简洁风格,让演员更专注于用音乐和人声表达情感。

英国皇家歌剧院在复排前花费一整年进行咨询,聘请伦敦大学亚非研究院日本现代史讲师里奈铃木博士、动作设计村上苑子、服装假发与化妆顾问半田悦子等对舞台背景、人物动作及服饰化妆进行调整。

新版《蝴蝶夫人》中国首演由许忠执棒,中外歌唱家与上海歌剧院合唱团、交响乐团一同演绎。

诸葛漪

《蝴蝶夫人》剧照。

音乐剧《杨戬》：

探寻远古神话与当代观众的心灵对话

从《悟空》到《南唐后主》再到《杨戬》,被称为“宝藏戏剧人”的刘晓邑导演携手剧伙音乐公司,近年来先后推出了一系列颇受好评的“新·国风”音乐剧,挖掘传统文化和古代神话中的经典人物,为其赋予当代审美与思考角度,重构属于中国当代的“东方神话宇宙”。近日,“新·国风”音乐剧《杨戬》来京上演,无论是主人公在“人性”与“神性”中的挣扎,还是“为爱成神,因爱成人”的故事,都让人耳目一新。

挖掘“劈山救母”内在力量

在很多人印象中,杨戬是一个不近人情、阻止外甥沉香救母的卫道士形象,但在刘晓邑心目中,“杨戬小时候是一个单亲家庭的小男孩,他缺爱,没有安全感,想努力改变命运,比起神性,他更充满复杂的人性。”而且在神话传说中,杨戬也有过劈开桃山救母的行为,他和外甥沉香命运的重复性,成为一个值得玩味和解构的戏剧元素。

音乐剧《杨戬》将《西游记》《封神演义》《宝莲灯》等神话中的二郎神劈山救母、三圣母与刘彦昌、沉香救母、天狗食月等人们熟知故事重新整合,以宏阔的视角、创新的叙事,赋予人物

《杨戬》剧照。

更多元的性格色彩,探寻远古神话与当代人之间的心灵对话。随着剧情展开,观众一路跟随杨戬成长于山海旷野,劈山救母,斩妖除魔。每一次,杨戬在剧中克服彷徨疑虑,天生缺陷,往昔罪孽,以及对未来的恐惧,观众都能从中感受到英雄强有力的价值信念与理想精神。“劈山救母在我的理解中,是一种继承自远古的强大信念,它是‘人定胜天’的决心,是对生命绵延、生生不息

的传承。”刘晓邑表示,杨戬对天道的困惑、对命运的追问、对亲情的执着,相互纠葛形成巨大的悲剧力量,激发了观众的敬仰和同情。

“半人半神”构成戏剧冲突

杨戬“半人半神”的身份带来的矛盾二元性是最吸引刘晓邑之处。因此他为杨戬内心复杂的“阴阳两极”设计了在脆弱和力量之间来回转换的肢体动作,并用群舞歌队放大了二元对立的内心挣扎,武打的行云流水,舞蹈的灵动轻盈,呈现出写意美感。

“人神两面的复杂矛盾点,也是杨戬的悲剧性。”刘晓邑对这个人物充满了同情,彩排时甚至为其泪流满面,“杨戬有牺牲,也有担当;有过错,也有无奈;有自卑,也有自负,他承载的太多了。”

“跳开杨戬那些执着之处,会发现他是需要被原谅和理解的。每个人都应有被原谅的机会,都需要有被理解的瞬间。”刘晓邑曾在深夜给剧组演员们发过这样一段话:“在生活中不是所有人都可以和自己和解,都可以原谅别人、帮助别人。所以在这部戏中,制造的是梦,是超出生活、带有理想的。”

王润

“新·国风”追寻东方文化内核

“新·国风”之“新”,是以中华文化为内核的全新审美表达,既要有东方文化的独特魅力,又具有当代视角的哲学思辨。刘晓邑将早年在英国学习的孵化机制应用在创作上,跨越不同艺术领域,融合多种艺术形式,在舞蹈和歌曲上也做了古典与现代的融合,并且着重渲染写意氛围。红绸、飘雪等意象的大量运用,成为其独特的文化标识,不仅在视觉上给人以深刻印象,更在情感上承载了丰富的内涵。刘晓邑认为,写意表达正是中华文化独有的美学魅力,“这样的写意太美了,只有我们的文化里可以实现。”

音乐剧《杨戬》通过呈现一个与传统形象迥异的杨戬,赋予角色更丰富的情感层次,让观众在思考和批判中与作品建立起对话。这样的创作手法,正是以前更注重个性表达的刘晓邑如今对于剧场艺术的理解——不再是创作者对观众的单向灌输,而是与观众共同参与的创作过程。即使是在故事性偏强的音乐剧中,刘晓邑也为人物留白,让观众去找到属于自己的理解。

省杂技团《空竹——绣琳琅》将亮相第十二届全国杂技展演

本报讯 记者从贵州省文化演艺集团获悉,由贵州省杂技团创演的作品《空竹——绣琳琅》将亮相第十二届全国杂技展演。这一在国内杂技艺术领域规格最高、影响最大、水准最高的展演活动,将于 8 月 21 日至 9 月 5 日在沈阳举行。

据介绍,《空竹——绣琳琅》将国家级非物质文化遗产——杂技“抖空竹”与贵州“苗绣”技艺巧妙结合,融入唯美的舞蹈元素,通过演员、道具的深度融合,展现人民群众对美好生活的向往。该作品先后荣

获第十八届中国吴桥国际杂技艺术节铜狮奖、俄罗斯莫斯科“艺术家”第一届国际马戏节铜奖等奖项,并于今年 7 月初精彩亮相贵州榕江“村奥会”开幕式,展现中国杂技艺术的新、美、奇、绝,赢得现场观众的阵阵掌声。

据悉,第十二届全国杂技展演由文化和旅游部主办,从全国范围内的 100 余个节目中遴选的 36 个杂技(魔术)节目将一一亮相,为观众送上激情与视觉的盛宴。

(贵阳日报融媒体记者 郑文丰)

山西绛州鼓乐演奏会在港上演

新华社电 由山西绛州鼓乐艺术团与香港绛州鼓乐传承者共同演绎的绛州鼓乐演奏会《鼓博群雄·地动山摇》近日在香港沙田大会堂上演。

此次演出由香港文联主办、中国文艺志愿者协会香港会员分会协办,演奏曲目包括经典绛州鼓乐《秦王点兵》《老鼠娶亲》和《牛斗虎》等。据了解,参与演出的赤炼鼓乐团、香港鼓艺团和英华小学鼓乐英腾队等七个香港本地鼓乐团体都曾赴山西省新绛县学习鼓乐,以传承这项国家级非物质文化遗产。

演出现场气氛十分热烈,鼓手们

用娴熟的手法描绘丰收的喜悦,歌颂黄河船夫一往无前的精神,诉说黄土地的文明记忆。精妙的节目编排和恢弘的气势引得观众连连喝彩,掌声久久不停。

绛州鼓乐是山西省新绛县土生土长的民间艺术形式。从初唐发端至今,已有上千年的演绎传承历史。演奏起来浑厚博大,气势磅礴,声韵铿锵。2006 年,绛州鼓乐被国务院列为国家首批非物质文化遗产保护项目。

据介绍,《鼓博群雄·地动山摇》是香港文联参与“中华文化节”主办的八项文艺活动之一。

7 月 28 日,原创话剧《树魂》在福建省宁德市周宁县进行首次公开演出。该剧以福建周宁黄邦芳家庭林场发展经历为故事原型,分“毁林”、“造林”、“守林”三幕展开,讲述全村人共同植树造林,让曾经的“光头山”变成“金山银山”的感人故事。

新华 / 传真

日前,舞台剧《荆楚映象》在武汉琴台大剧院首演。该剧以屈原的四部经典名著《天问》《九歌》《离骚》《橘颂》为篇章,以歌舞的形式呈现荆楚文化的民族史诗。

新华 / 传真

近日,第三届爱莲国际青少年芭蕾舞比赛“颁奖晚会暨庆典演出”在北京天桥剧场举行。

新华 / 传真