

印象京剧《薛涛》剧照。

甌剧《张协状元》剧照。

舞台艺术

昆曲《李佩先生》： 科学“双星”闪耀昆曲舞台

昆曲《李佩先生》剧照。

新华社电 在浩瀚的宇宙里,有两颗以中国人名字命名的小行星,分别是“郭永怀星”和“李佩星”。近日,这两颗璀璨的“明星”在昆曲舞台上再次闪耀——北方昆曲剧院的当代题材昆曲《李佩先生》在中国科学院大学(雁栖湖校区)礼堂首演。

李佩(1917—2017)是“两弹一星”元勋郭永怀的夫人,著名语言学家,曾担任中国科学院大学和中国科学院大学的英语教师。她创办的“应用语言学”专业研究生师班,为应用外语教学和研究作出了卓越贡献。

昆曲《李佩先生》讲述了她跨越

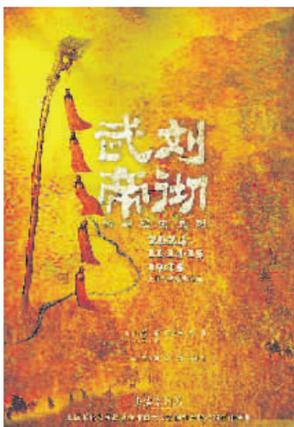
80余年的传奇人生,剧中根据人物性格和故事场景使用不同曲牌设计唱腔,实现了南昆北弋相融、合套。该剧编剧、总导演龚应恬说,这次创作上的核心理念是,坚守昆曲的灵魂,用多元化的艺术手段充分为题材服务,为塑造角色服务,让观众感受到昆曲艺术在表现当代题材上的独特魅力。

李佩的学生、中国科学院大学教授杨佳观看了演出。“这部作品以宏大的叙事手法,生动展现了‘两弹一星’精神和科教兴国战略,仿佛让郭永怀、李佩等先生又回到我们身边。”她说。

名家新秀汇聚第二十三届中国上海国际艺术节戏曲板块

“最中国”里遇见传承与创新

“中国第一戏”《张协状元》、勾勒唐代诗人群像的昆剧《诗宴·唐才子传》、致敬剧种革新典范的新版越剧《沙漠王子》、延续海派京剧创作传统的《武帝刘彻》……第二十三届中国上海国际艺术节大幕火热拉开,属于中国的梨园之声也随之响起。作为艺术节最具传统神韵和古风之美的演出板块,今年的十台戏曲演出传承与创新兼备,吸引一众名家与新秀参与。

京剧《武帝刘彻》宣传海报。

中的“隐藏文件夹”形容唐诗之于中国人的意义。剧中呈现的重要诗句,不少都是观众从小背诵的名作。届时,南昆精致典雅的艺术风度,将把诗人的生平轶事徐徐展开。

艺术节的戏单上,上海戏曲人也将贡献浓墨重彩的一笔。睽违《春秋二胥》十年,上海京剧院在历史新编剧目上再度发力。新作《武帝刘彻》将展现青壮年时期刘彻雄才大略、通万国邦等一系列举动,描绘一代君王汉武帝雄才大略。作为一出宫廷大戏,其主要人物由三位老生担纲,这样的搭档在新编剧目中较为少见。新作将发挥流派特色,余派、麒派、高派等让戏迷过足戏瘾。

《石评梅》是一部为传承弘扬程派艺术而量身定制的新编现代京剧,由北京京剧院国家一级演员、青年程派名家郭玮担纲主演。当代越剧表演艺术家赵志刚携手爱徒费鑫群献演新版《沙漠王子》,回眸尹派经典的同时,在文本塑造和视觉上做出多种融合。汉剧《夫人城》是武汉汉剧院与知名剧作家罗周、导演张曼君的首度合作,以三国故事呈现荆楚文化特色。

值得关注的是,两台荟萃式演出将让观众一睹名家风采与新秀亮相,见证戏曲艺术的薪火相传。为纪念梅兰芳诞辰130周年、梅葆玖诞辰90周年,北京京剧院的“梅韵程风·梨园华彩”《京剧唱会》汇聚魏海敏、胡文阁、李宏等名家,彰显梅派雍容雅正的艺术品格,是梅派艺术的一次集中展示。上海戏曲学校的师生将共同带来《精气神共潮生——海派戏曲狂想曲》,在朱家角的园林水上剧场唱响戏曲的蓬勃朝气。

王筱丽

申城舞台“梅花”含量走高

6名演员、14个角色,温州市甌剧艺术研究院创排的甌剧《张协状元》一连两晚的演出10月18日在上海天蟾逸夫舞台收官。这部作品承载了两个“第一”:《张协状元》是国内迄今发现最早、保存最完整的中国古代戏曲剧本,有着“戏曲活化石”之称;温州市甌剧艺术研究院则是全国独一份的甌剧演出团体,是名副其实的“第一团”。

据温州市甌剧艺术研究院院长蔡晓秋透露,来上海之前,剧团刚刚结束了在乡村的演出。与全国许多地方戏一样,甌剧的根生在田间地头,也成长在此。《张协状元》的舞台沿袭着中国戏曲民间草台班的样式,以最精简的演员配置完成一台活灵活现的演出,甚至简单的一桌二椅在剧中都被舍弃,由演员扮演门或桌,为演出平添出更多幽默色彩。作品以小见大,集纳了甌剧六大声腔,特别保留了南戏的昆腔与高腔。当代甌剧领军

人、“梅花奖”得主方汝将,凭借丰富的程式与声音表演,完成了一个立体多面的“张协”。

因为艺术节的“磁吸效应”,申城舞台近期“梅花”含量一路走高。由成都市京剧研究院与重庆京剧院共同创作,“双梅花”刘露和周利挑梁的印象京剧《薛涛》日前亮相上海。“蜀女多才,薛涛秀冠。”薛涛是第二批四川历史名人中唯一一位女性,《全唐诗》中收录薛涛诗歌89首,为女诗人之首。“每演一次,都是一次不同的呈现。”这是刘露和周利达成的共识。两人分饰“薛涛”与“孔雀”,孔雀作为薛涛内心波澜的生动外化,在薛涛面临人生境遇的抉择时,一次次试图改写薛涛的命运。印象京剧的定位让《薛涛》成为一部有别于传统京剧的舞台作品,保留京剧声腔的同时,融入昆曲腔调、民歌声腔以及现代流行乐的气息。

大型现代评剧《走过暴风骤雨》于上周末连续两晚登台上海群众艺术馆。该剧根据周立波长篇小说《暴风骤雨》

名家新秀共同绽放

“传统戏曲最能够代表中国人自己的审美。”作为本届艺术节戏曲板块的“推荐官”,江苏省演艺集团昆剧院院长、著名昆曲小生演员施夏明如是说。江苏省演艺集团昆剧院的新作《诗宴·唐才子传》本周六起将在上海与观众见面。全剧选取白居易、贾岛、王维、杜甫、李白五位唐代最具代表性、艺术成就最高的诗人戏,含《浔阳》《除夕》《守志》《草堂》四折,并由编撰《唐才子传》的作者辛文房将全剧进行勾连。该剧导演马俊丰用“电脑C盘

的部分情节重新创作,一展黑土评剧的独有艺术魅力。

新编京剧《心愿》： 传承红色基因

新编京剧《心愿》剧照。

新华社电 由北京京剧院与北京戏曲职业学院合作推出的新编京剧《心愿》日前在国家大剧院首演。

该剧由国家一级编剧张和平任艺术顾问、总策划,戏曲音乐家朱绍玉任唱腔设计、作曲,北京人民艺术剧院青年导演闫锐执导,北京京剧院程派青衣、第31届中国戏剧梅花奖得主郭玮等主演。

主创人员介绍,《心愿》作为一部红色少儿题材京剧,聚焦传承红

色基因,讲述少年儿童的成长故事。剧中将现实、回忆和幻想等元素有机结合,以丰富唱腔和程式化舞蹈彰显戏曲内涵,用京腔京韵展现当代少先队员朝气蓬勃、奋发有为的精神风貌。希望用心用情讲好红色故事,弘扬中华优秀传统文化和爱国主义精神。

据悉,本剧还将走进大中小学学校进行演出,面向广大青少年儿童普及京剧艺术。

第十一届乌镇戏剧节开幕,11天11个剧场呈现86场特邀演出

千年古镇打造戏剧流水盛宴

10月17日,伴随乌镇大剧院一声锣响,以“如磐”为主题的第十一届乌镇戏剧节正式开幕,戏剧节将持续到10月27日。10月17日晚,欧洲前卫戏剧和歌剧导演克日什托夫·瓦里科夫斯基携手华沙新剧院带来开幕大戏《我们走吧》,是该剧在中国的首次线下亮相。

24部海内外剧目登台

狂欢启幕前,乌镇戏剧节各个单元的筹备都已进入最后阶段。来自四面八方的剧组、嘉宾与观众陆续来到这座南方小镇。小桥流水之间,处处可见剧场演出剧目海报和随风飘动的戏剧大师肖像。桂花香中,着华服、踩高跷、各显神通的戏剧嘉年华表演遍布街头巷尾,把节日的氛围感拉满。观众和游客走在青石板路上,即停即走观看演出,如同身在沉浸式的大剧场中。开幕当天,各个剧组和戏剧嘉年华团队组成的开幕巡游队伍,沿着陆路水路并进,共绘热闹非凡的流动画卷。行至乌镇大剧院外,无数彩色气球在倒计时欢呼中飞向天空,平日安静的乌镇因戏剧而再度沸腾。

今年,乌镇戏剧节启用11个剧场,邀请来自11个国家地区的24部特邀剧目,呈现86场演出,囊括世界名团、大师佳作、经典新编、前卫戏剧、肢体舞蹈、学院观察等优秀作品,其中还包括一部公益演出作为特别关注。

与特邀剧目配套相关,本届乌镇戏剧节“小镇对话”单元共设置两大环节:铃木忠志、克日什托夫·瓦里科夫斯基、汤姆斯·理查兹、尤金尼奥·巴尔巴、瓦日迪·穆瓦德等国际戏剧大师亲临乌镇西栅评书场,在11场小镇对话中对话他们的创作心得与艺术见解;由多位国际艺术家亲自授课的9场工作坊,为戏剧工作者与爱好者提供各个方面的指导与帮助。

游客在乌镇街头观看古镇嘉年华的演出剧目。 新华/传真

推出全新单元“戏梦粮仓”

从第一届走向第十一届,乌镇戏剧节不断开启新玩法。今年,乌镇戏剧节再次推出新板块:乌镇北栅一个新的剧场空间准备就绪,全新打造的“戏梦粮仓”单元将旧时用于储存粮食的仓库变为全新的剧场,6位青年实力导演,将在5个风格迥异的空间,呈现45台精彩纷呈的表演,并与观众进行交流互动。

乌镇戏剧节古镇嘉年华的踩街巡游。 新华/传真

备受瞩目的青年竞演单元,今年以“枕头、阳光、大恐龙”为创作三元素,共分为六组演出,每组三个剧目,每个剧目约30分钟。目前,入围的6组参赛选手18个戏剧团队已经抽号抽签,进入了紧张的排练模式。10月18日开始在蚌湾剧场正式进入竞演环节。

剧场之外,古镇嘉年华如同一场流动的盛宴,将西栅的每一条街巷化作欢乐的舞台。11天中,即兴表演、肢体舞蹈、音乐、戏曲、魔术、木偶、默剧、前卫戏剧、多媒体影像、装置艺术、环境互动戏剧……2000余场来自世界各地的多元形式表演,将出现在乌镇街巷阡陌的各个角落,把水陆空都化为戏剧艺术的舞台。

北晚

话剧《司卡班的诡计》： 经典喜剧逗笑中国观众

话剧《司卡班的诡计》剧照。

拥有三百余年历史的法兰西喜剧院是世界上最古老的剧院之一,也是戏剧大师莫里哀“嫡传”的剧院,被称为“莫里哀之家”。今年是中法建交60周年,10月18日至20日,法兰西喜剧院携莫里哀经典作品《司卡班的诡计》在首都剧场上演,参加2024北京人艺国际戏剧邀请展。

《司卡班的诡计》是莫里哀最具代表性的作品之一。该剧讲述了两个青年奥斯塔夫和莱昂德尔有了自己的心上人,但他们远道而返的父亲却要让他们跟陌生女子结婚,机智的仆人司卡班巧妙地为一位青年策划

了一系列诡计,最终帮助他们实现了爱情愿望。该剧在2017年由导演德尼·波达利德斯执导,于法国喜剧院黎塞留厅首演,创下了连演43场、一票难求的盛况。

有些观众觉得该剧更像一出技法熟练的喜剧。然而莫里哀及其喜剧创作的珍贵,放在那个崇尚悲剧的古典主义时期来衡量,才更凸显意义。三百多年前,莫里哀曾十八次扮演过司卡班。在宫廷文化、古典主义占据上风的创作潮流中,他的喜剧代表的不仅仅是一种戏剧样式,更彰显一种敢与权威、规则抗衡的勇气。

王润/文 方非/图