

贵州省话剧团上新《雷雨·朴园》

重塑经典 焕发新生

今年是剧作家曹禺先生《雷雨》剧本发表90周年。作为中国现代话剧成熟的里程碑，国内几乎所有大大小小的话剧院、团、社都曾排过该剧。11月9日至10日，贵州省话剧团全新创排的《雷雨·朴园》在北京路大剧院上演。

该剧是跨省协作“强强联合”的结晶。国家一级编剧、国务院政府特殊津贴获得者刘强、深圳宝安区公共文化体育服务中心副主任、研究员刘明军共同完成戏剧创作；戏剧教育博士、知名戏剧人尚伟担任导演完成主创工作；贵州省话剧团齐宁、袁婵娟、陈云鹏分别出演周公馆主人周朴园、夫人周繁漪以及长子周萍，辽宁人民艺术剧院国家一级演员、上海戏剧“白玉兰”奖最佳配角魏丽萍担纲周朴园初恋梅侍萍一角。

话剧《雷雨·朴园》剧照。

从“剧名”看经典的创新

观众对《雷雨》的故事早已耳熟能详：上世纪二三十年代中国民族资本家周朴园从德国留学归来，怀着“实业救国”的理想，在封建礼教枷锁下反抗封建旧规矩，与侍奉他的女仆梅侍萍相恋。但由于种种社会现实问题，最终无疾而终，抱憾终身。三十年后，他与梅侍萍在周公馆意外重逢，各种阴差阳错酿下了一场家破人亡的悲剧。

一座周公馆，在一天一夜的时间内发生了诸多变故。从公馆主人周朴园的青年往事延伸开去，公馆中的两代人都卷入到了命运的漩涡之中。《雷雨》的经典，在于将微妙的人物关系和深刻的社会意义同构在同一个时空：兄妹相恋，父子反目，曾经的夫妻再度相见恍如隔世……在错综复杂的关系中，几名年轻人被引向了毁灭，尚且活着的人们也将备受心灵的折磨。

在《雷雨·朴园》导演尚伟看来，几乎所有的《雷雨》话剧版本，在形式上都沿用了老式的风格：一个旧式别墅大厅，发生了一家人一天的故事。他

说，《雷雨》太经典了，但经典之所以为经典，在于人生的任何一个年龄段总有新的感触，阅读文本与在现场身临其境的观感感受截然不同却又相辅相成，以至于剧中的每个角色在跨越了几个时代之后，依旧能够被现代观众用各种方式去理解与解读，从而产生永久的魅力。

“在《雷雨·朴园》的创排中，我们力求在保持原著精神的基础上，进行艺术上的创新和突破。”尚伟告诉记者，创新最核心的难点在于打破固有创作定式，尤其是布景的定式。“我们用漩涡隐喻所有主要人物的命运。让每个人都身处命运的漩涡中，无法自拔。就如同剧中的一句台词：我知道我们所处的世界就是一个漩涡，一个宿命的漩涡，每个人都在漩涡中挣扎且艰难地活着，你想要挣脱、自由，漩涡就会更加疯狂直至死亡！”为此，尚伟在创作手法上采用更加多元化的表现形式，运用更加丰富的舞台效果来增强观众的视觉体验，以及通过灯光、音乐等元素的融入，使剧目在呈现上更加生动、立体。

除了舞台布景方式、表现形式的革新外，《雷雨·朴园》的创新更多是从剧本入手的。“曹禺先生对于《雷雨》中周朴园这个人物形象是有他自己的理解，他所定义的周朴园是妥协、回避与敷衍。”尚伟对《雷雨》原著的理解是，周朴园是人物命运的漩涡中心，既是受害者亦是施害者。该剧以周朴园为对象，对人性和时代进行深度剖析。为此，创作团队将剧名定位《雷雨·朴园》。“我们的二度创作在充分尊重传统诠释的基础上，力求能够更贴近角色的典型表达，以期通过人性的解读丰满人物形象。”他说。

从“表演”看经典的交融

《雷雨·朴园》创排以来，演员们在表演中也进行了大胆探索和尝试，力求将角色的内心世界更加细腻地呈现出来。

“周繁漪”的饰演者袁婵娟与话剧结缘已经快二十年了，通过扮演不同的角色去感受更多的生命体验是她的工作日常。在她看来，周繁漪这个角色深刻地体现了她内心对于自我绽放的渴望，就像夜空中绚烂的烟花，期盼着那一瞬间的美丽，所以她很直接，她的情感、境遇被激成一朵绚丽的火花，当火

花消灭时，她的生机也顿时化为乌有，她的生命交织着最残酷的爱和最不忍的恨。她行为上有许多矛盾，但没有一个矛盾是不极端的。正如那些钟爱嚼着片的人，方能体会其中的辛辣与独特。

“周繁漪的矛盾在于，她的爱越深沉，自我刘伤的痛楚便越剧烈。她内心积蓄着强大的‘力’，这种独特的性格特质使她显得尤为突出。”袁婵娟告诉记者，为了扮演好这一角色，她深入钻研剧本，力求透彻理解周繁漪复杂多变的内心世界与情感波澜；在排练的过程，她不断与导演和其他演员沟通交流，共同探讨如何更细腻、更真实地展现周繁漪这一经典角色的魅力。

“周萍是一个性格复杂、内心挣扎的人物，他的命运轨迹布满了悲剧的阴霾。”这次在这部剧中饰演这样一个层次丰富、情感饱满的经典角色，对陈云鹏而言，无疑是一次极为珍贵且充满挑战的表演经历。就他的理解，周萍这一角色深受封建礼教的枷锁所困，他的内心世界充满了激烈的矛盾与无尽的挣扎。他性格中透露出一种懦弱，既对自由与幸福抱有深切的渴望，却又无力挣脱家庭的桎梏与内心的痛苦煎熬。“为了扮演好这一角色，我深入剖析了剧本与人物背景，力求全面而深刻地理解他的情感脉络与内心变迁。同时，我也更注重通过细节来塑造角色，让观众能够感受到周萍这个人物复杂性和悲剧性。”陈云鹏说。

在饰演这些角色的过程中，演员们不仅感受到了角色的复杂性和多面性，更在不断挖掘和塑造中找到与角色共鸣的地方，将角色的情感和内心世界准确地传达给观众。袁婵娟说，生活本身或许已充满重重挑战与漩涡，但我们希望能够给大家带来生活当中一些不一样的调料，让大家从这样一个家庭反射到我们自己内心和人生当中，希望我们的人生，一直是有阳光存在，向阳而生，迎接生活中的美好。

贵阳日报融媒体中心 郑文丰 文 / 图

话剧《海边》：叩问故土与生命

近日，2024北京人艺国际戏剧邀请展特邀剧目、法国柯林国家剧院《海边》在北京国际戏剧中心·曹禺剧场上演，很多观众看完后都被深深触动，有人掉泪，有人陷入沉思。

《海边》原著是当代法语戏剧舞台最重要的导演兼剧作家之一瓦日迪·穆瓦德“誓言之血”四部曲中的第一部。穆瓦德也是法国柯林国家剧院院长，作为这一版《海边》的编剧兼导演，他在舞台上与年轻主创一同探讨个体命运的去向：父亲逝世的噩耗传来，青年开始为他的遗体寻找一片宁静的安葬之地。青年原本决定安葬父亲于故土，然而那片土地已满目疮痍，亲戚避而远之。在这段旅程中，青年遇见了女孩西蒙娜，以及其他有着类似

悲痛遭遇的同龄人，“父亲”也成了他们每个人所失去的至亲的象征。

《海边》是欧洲当代舞台写作的代表性作品。1997年，一群年轻人在穆瓦德引领下共同参与创作，将自身经历与剧中角色深入结合，让这部反映动荡时代背景下个体颠沛流离的作品焕发鲜活希望。20多年过去，在面面对爱、生死、悲喜等生命议题时，年轻人依然怀揣同样的焦虑，于是，2020年，穆瓦德与新一代演员重新创排这部作品。

法国柯林国家剧院是巴黎东部最早建立的文化机构，每年上演12至18部戏剧，以推广法国当代作品为使命，致力于向更多人开放并鼓励挖掘面向各类观众的当代写作。

高倩

话剧《兰陵王》：讲述灵魂与面具的寓言

11月6日至10日，由中国国家话剧院出品、罗怀臻编剧、王晓鹰导演的话剧《兰陵王》在国家话剧院剧场上演，用“灵魂与面具”的现代寓言故事，为观众带来有关人性和命运的深刻思考。

话剧《兰陵王》以北齐名将兰陵王的英勇传奇为蓝本，创造性发展出全新的故事情节，借历史题材对复杂人性进行当代探讨。剧中，兰陵王不再只是史书中英勇善战的将军，而是一个因目睹父王被害而用女儿身掩藏真性情的柔弱王子。他的生母齐后交给他先王遗物——神兽面具，戴上大面的兰陵王变得所向披靡，却也走向了冷酷无情、暴虐可怕的另一个极端。最终，齐后和恋人郑儿以牺牲让兰陵王

摘下面具，回归本心。王晓鹰导演表示，“面具”与“灵魂”之间的关系，不仅是剧中兰陵王所面临的两难选择，也是当代人在复杂生活中常常经历的自我挣扎。

该剧舞台效果颇具魔幻色彩和象征意义。悬挂于舞台上雄伟巍峨的神武官房顶，像是一个巨大的铁笼子，囚禁着剧中人物的内心。剧中音乐气质融合了民族与现代，还加入了西凉乐、龟兹乐的元素，将观众带领到幽暗冰冷的宫闱，或刀光剑影的战场。结尾时，衬于舞台底幕的巨大面具支离破碎，巨幅红绸从天而降，以强烈的视觉冲击力带给人心灵和思想的震荡。

王润

作为第十一届当代小剧场戏曲艺术节展演剧目，多剧种戏曲《新·桑园会》日前在北京繁星戏剧村上演。据悉，本届戏曲艺术节汇聚来自全国各地的15家院团和机构的18部原创或经典剧目，将持续至今年12月底。

新华 / 传真

德语原版音乐剧《蝴蝶梦》中国首演

带观众踏上浪漫与悬疑并存的音乐之旅

在阴云密布的曼德雷庄园，观众踏上了浪漫与悬疑并存的音乐之旅。11月5日起，德语原版音乐剧《蝴蝶梦》音乐剧版音乐会在申城连演16场，为上海文化广场2024年末演出季启幕。该剧改编自达芙妮·杜穆里埃的同名小说，1940年希区柯克曾将其改编成电影《蝴蝶梦》，斩获奥斯卡最佳影片和最佳摄影。

《蝴蝶梦》以音乐剧版音乐会的全新形式在中国首演，带来独特的艺术体验。“小时候看过原著小说，那是我妈妈放在床头柜上的书，至今还记得那种如影随形的神秘、压抑和阴森。”00后观众嘉韵说，“这次音乐剧改编基本遵循了原著，剧情紧凑，内容连贯。演员表演很有故事感，舞台上一次次弥漫着令人窒息的情绪，令真相大白时的反转更具冲击力。德奥音乐剧从来不会让人失望！”

音乐剧《蝴蝶梦》剧照。

《蝴蝶梦》的演员阵容吸引了众多音乐剧爱好者的目光。实力不凡的新人演员——安东妮娅·卡林诺斯基在剧中饰演“我”，带领观众走进女主角的内心世界，感受那份对爱情和自由的渴望与追求。安妮米可·凡·丹饰演神秘莫测的丹弗斯夫人，展现复杂多变的情感世界；马克·赛博特则以其独特气质，诠释男主角马克西姆内心的挣扎与矛盾。里卡多·格里格、卡嘉·伯格、安德烈·鲍尔等实力演员助阵，为该剧增加更多色彩。他们共同编织了视听与情感的双重盛宴，将才华与热情注入《蝴蝶梦》。

“《蝴蝶梦》非常动听，让我感受到了互相拯救的爱；全员合唱更有着震撼灵魂的力量。”德奥音乐剧“铁粉”安安表示，“虽然没有‘火烧大楼梯’的名场面，但整体瑕不掩瑜，《蝴蝶梦》绝对是一部诚意作品。”

在传统英语音乐剧谱系之外，上海文化广场不断拓展观众的观剧视野和审美体验。2014年起，剧场先后引进VBW制作出品的《伊丽莎白》《莫扎特！》等经典音乐剧作品，并制作出品德奥音乐剧明星音乐会，建立稳固的观众基础。继《蝴蝶梦》之后，上海文化广场2024年末演出季还将呈现原创音乐剧《哈姆雷特》《赵氏孤儿》、德语原版音乐剧《路德维希二世：国王归来》、音乐剧版音乐会、意大利原版音乐剧《卡萨诺瓦——威尼斯的情人》、法语原版音乐剧《巴黎圣母院》等。

宣晶

近日，云南省普洱市原创音乐剧《景迈有嘉木》在云南省大剧院演出，该剧以景迈山茶文化为背景，通过生动的剧情和多样的艺术形式展现了景迈山的自然风光、民族文化和茶文化底蕴。

新华 / 传真

开创“戏剧音乐剧”典范

从1938年惊艳世间的小说，到希区柯克执导的影史经典，再到德奥音乐剧舞台佳作，《蝴蝶梦》的故事被反复演绎。该剧讲述女主人公“我”结识富有绅士马克西姆·德温特后，在曼德雷庄园遭遇惊心动魄的意外。音乐剧延续原著小说和心理描写模式，着重呈现女性从羞羞腆腆到坚强自信的成长历程。

剧作家米歇尔·昆策与作曲家西尔维斯特·里维是一对黄金搭档，他们都

是德奥音乐剧的顶尖创作者。作为米歇尔开创的“戏剧音乐剧”典范，《蝴蝶梦》结合爱情故事与暗黑元素，书写扣人心弦的剧情；西尔维斯特谱写的音乐铿锵有力、节奏紧凑，将悬疑故事一浪接一浪地推向高潮。

自2006年在奥地利维也纳雷蒙德剧院上演后，《蝴蝶梦》受到观众追捧——仅在维也纳就吸引了逾85万人次观演，几乎场场爆满；先后在全球13个国家上演，吸引超过270万观众。此次亮相申城舞台，《蝴蝶梦》呈现了前所未有的形态。全新制作的音乐剧版音乐会，由原版制作方奥地利维也纳联合剧院（VBW）与丹麦Lion Entertainment联手出品，舞美呈现浓缩精炼，造型服装原汁原味。在海外特邀的管弦乐队烘托下，由近30名演员与优秀舞者共同完成了剧中全部金曲的表演。

将才华与热情注入舞台

“无论身在何方，你的心澎湃汹涌，就如这片狂放不羁的海……”一首充满能量的《宝贝卡》回荡在剧场空间，将音乐剧《蝴蝶梦》推向高潮。

由石家庄市河北梆子剧团创排的河北梆子现代戏《山韵》以倒叙手法，讲述了一段脱贫攻坚中的动人故事。图为《山韵》剧照。

新华 / 传真