

音乐话剧《受到召唤·敦煌》——

“艺术+科技”彰显大美敦煌

敦,大也;煌,盛也。近日,由中国国家话剧院院长田沁鑫担任编剧、导演,国话青年演员张艺兴主演的音乐话剧《受到召唤·敦煌》,在国家速滑馆“冰丝带”盛大首演。数千名观众跟随剧中2035年的敦煌数字研究中心实习生张燃,跨越百年岁月,遇见被称为“敦煌守护神”的敦煌艺术研究所首任所长常书鸿先生,借由不断流转的时空,在音乐歌舞、戏剧表演、数字多媒体影像中,沉浸感受华夏历史的恢宏广阔。

演出剧照。

大勇气挑战创新大戏

在国家级体育馆演出音乐话剧,对于国家话剧院来说尚属首次,在戏剧领域也属罕见,这对团队创作能力、制作技术、宣传营销等都提出极大挑战。

但敦煌之伟大,给予田沁鑫勇气和魄力:“我要求团队始终秉承‘高维思维’,不能以俗世理解敦煌文化,不能轻浮对待这次创作,要珍视敦煌艺术和我们的这一次链接。”在田沁鑫看来,《受到召唤·敦煌》的创作过程,不仅是国家话剧院的一次创新表达,也是整个剧组受到敦煌文化感召,与中国艺术精神进行链接,继而回望、传承、表达的艺术探索。

田沁鑫不仅亲率创作团队走进敦煌采风,还担纲编剧、导演、作词,充分发挥她多年来在戏剧舞台、电视媒体、大型晚会、数字技术等方面积累的实践经验,在“以中国演剧精神讲述中国故事”基础上,将敦煌文化与现代科技相结合,打破传统观演模式。

同时,她大胆选择从没演过话剧的张艺兴挑梁主演,启动了一个非常年轻的创作团队,“让敦煌艺术年轻起来,让更多年轻人感受中华文明的悠久传承和生命能量,让他们意识到传统文化并不是遥不可及,而是

可以融入当代生活、激发创造力的灵感源泉。”

大手笔展现敦煌大美

“艺术与科技结合是文艺新业态产生的必由之路。这次我们深度融合最前沿的数字技术,以提升作品品质和观赏性。”田沁鑫介绍,敦煌研究院对此次创作鼎力支持,提供了大量饱含心血结晶的数字化成果。《受到召唤·敦煌》剧组也集结各界精英人才,创造出了令人惊叹的多维立体舞台,以大手笔展现大美敦煌。

《受到召唤·敦煌》囊括历史、文化、人文、地理、政治、宗教等方面内容,融合话剧、歌唱、舞蹈、威亚、提线木偶、即时拍摄等艺术形式,还创新性运用二维动画、3D特效、AI技术、动画真人融合等科技,通过多空间多线性叙事结构和多媒体视觉,创造出一个既时尚现代又满载中国审美的“敦煌空间”。

这其中,多媒体设计团队借助AI辅助艺术创作,利用大量中国式审美图片进行数据训练,生成体现中国审美、符合中国意境、表达中国情感的画面,带给观众目不暇接的视觉盛宴。此外,磅礴悠远的舞台,深邃丰富的灯光,大气精致的服化道,赢得一片美誉。

当国家速滑馆“变身”为美不胜收的敦煌艺术博物馆,数道光束综合交错营造出辉煌壮观的敦煌世界;当古老的壁画与雕塑被赋予生命,魁梧的金刚谈笑风生,婀娜的飞天腾空飞舞;当时尚之都巴黎出现绚丽多彩的中国敦煌艺术二次元;当敦煌莫高窟中高达35.5米的“北大像”作为重要视觉元素亮相;当深远影响过常书鸿精神世界的敦煌莫高窟254窟的《萨埵太子舍身饲虎图》,在具有冲击力的音乐中以群舞与AIGC技术结合的形式震撼呈现……现场都爆发出热烈的喝彩和掌声,观众为中华文明的伟大璀璨和当代科技的创新赋能由衷赞叹。

大格局彰显家国大爱

“仅仅停留在视觉或其他层面,我认为这样的作品谈不上讲好中国故事。只有树立正确观念,作品才能具有思想性,进而影响人、作用于心灵。”田沁鑫表示,《受到召唤·敦煌》的创作秉承思想精深、艺术精湛、制作精良相统一的追求,不仅从中华优秀传统文化中汲取素材和灵感,而且力求贴近当代年轻人的视角和情感。

《受到召唤·敦煌》不仅纵跨1935年至2035年的百年时间,讲述战乱时期以一己之力保护敦煌的常书鸿与

未来“敦煌数字研究中心”中的“敦煌小工匠”张燃两代人对敦煌的热爱,还穿越时空,让张燃和金刚探讨起了“爱情问题”与“哲学问题”。剧中,常书鸿会为情关难过而迷茫,常书鸿之妻陈芝秀和张燃女友林姿秀的离去,也都具有寻找自我的意义,剧中世代众人的叩问,满怀着追求觉悟的信仰……田沁鑫说:“我们的作品需要具有感动和感召的力量,以及平等交流的能力。”著名音乐人金培达以多元的曲风,让这些或激情或平静或深刻或诙谐的情感和思考,变成动人的旋律,在巨大的体育场馆久久回荡。

首次出演音乐话剧的张艺兴重任在肩,不仅有十多首歌曲唱跳,还有大量台词和表演,并且一人分饰常书鸿和张燃两个重要角色。他分秒必争,即使不在台上,也会虚心请教,刻苦练习声乐、台词和舞蹈动作。经过数月学习和排练,如今出现在舞台上的他充满光彩,全情投入角色,充分施展了特长和才华。

“能够参与这样一部作品,我感到非常荣幸。敦煌文化博大精深,我希望通过自己的表演,让更多人了解并爱上这份文化瑰宝。”张艺兴说。而他的表现也让人相信,会有更多的年轻人愿意为了守护和传承中华文明而奋斗。

王润

《知己》剧照。

慈扮演默默守护顾贞观的红粉知己云姬。

该剧在传统里融入现代剧场手法,在音乐设计方面展现实验精神,将

皮黄的板腔体与昆曲的曲牌体巧妙融合。特邀作曲家钟耀光与大陆作曲家朱绍玉联手,呈现京昆融合西乐,带来悦耳的视听感受。

新编京剧《知己》亮相台北

新华社电 由台湾京剧名角李宝春领衔的新编京剧《知己》14日正式亮相台北城市舞台,为观众献上一出充满“新意”的京剧。

新编京剧《知己》改编自北京人艺编剧郭启宏同名话剧,讲述了清朝初期著名文人吴兆骞、顾贞观、纳兰性德心神相守、患难与共的故事。因科举主考官受贿弊案,吴兆骞含冤流放关外宁古塔。挚友顾贞观为营救吴兆骞奋斗十余年,在纳兰性德的帮助下救出好友。无奈宁古塔的经历把吴兆骞折腾得面目全非,知己重逢,情志却已两样。

该新编京剧是李宝春尝试以京昆合鸣形式编创的作品,2013年首演于台北新舞台,此后在两岸巡回热演二十余场。该剧由辜公亮文教基金会推

出,演员班底来自台北新剧团,李宝春担纲编剧和导演,并出演剧中主角吴兆骞。

李宝春说,为了凸显戏曲演出效果,以昆曲水磨调描摹顾贞观儒生的耿介正直,以皮黄的渲染力表现吴兆骞孤傲与率性的反差,借由不同剧种的表演技法来区隔人物性格及其转变。

“季子平安否?便归来、平生万事,那堪回首……”该剧纳入不少著名词句,以顾贞观回复吴兆骞寒外来信的二阙《金缕曲》谱成优美的昆曲三重唱,剧中人顾贞观、纳兰性德、云姬载歌载舞,搭配书法家王士仪奇逸墨迹的大型投影,构成《知己》舞台上雅致动人的场景,视听效果俱佳。

此外,特邀该剧首演时饰演顾贞观的温宇航回归。新生代演员孔珺

越剧《君子成忠》： 展现宁波商帮先驱的家国情怀

越剧《君子成忠》剧照。

“一只小舢板,摇向大上海,吃尽人间风和浪……”日前,由浙江省宁波市镇海区海韵艺术团带来的原创越剧《君子成忠》亮相国家大剧院,参加2024年“百戏中华——国家大剧院非遗戏曲展演”。该剧创排于2021年,聚焦近代宁波商帮题材,以宁波商帮先驱、镇海庄市人叶澄衷(原名叶成忠)为原型,讲述他从舢板少年到商业巨子的成长史,刻画其至孝、至诚、至俭的君子品格,展现人情温暖及宁波籍商人的家国情怀。

叶澄衷少时家贫,不得不辍学前往上海当学徒,又驾舢板谋生于黄浦江上,他以诚信起家,艰辛创业,成为宁波商帮早期发迹上海的实业巨子。母亲教他的“君子爱财,取之有道”,成为他一生恪守的信条。其晚年念及幼时失学之苦,在上海捐地,出银创办澄衷蒙学堂,该学堂编印的《澄衷蒙学堂字课图说》自1901年出版后广为流布,是包括胡适、茅盾、梁

漱溟、丰子恺、竺可桢等知名人士在内的一代人的少年读物。叶澄衷还在家乡镇海捐资兴办了叶氏中兴学堂,宁波商帮的代表人物包玉刚、邵逸夫、赵安中等都曾在這裡接受启蒙教育。

作品将视角放到质朴的人性关怀上,着重刻画叶澄衷与母亲、妻子之间的深厚感情,以三段“别母”故事筑成剧作核心构架,以小见大、以情感人。剧中人物的插科打诨、见机帮腔、“出门人”的载歌载舞、“洋泾浜”的英语顺口溜等,也为这部戏增添了多样性和生动性。

专家认为,该剧在表演上遵循中国戏曲“以歌舞演故事”的传统,在叙事中聚焦母子、夫妻、工友、商帮等人物关系,取法独特,文采流畅,传达了浓浓的爱国心、桑梓情,表达质朴自然、真实感人,体现了越剧擅抒情、能动情的艺术特点。

闻逸

跨界融合舞台剧《大地》： 讲述神州儿女抵御入侵的动人传说

舞台剧《大地》剧照。

跨界融合舞台剧《大地》依托北京杂技团专业演员的精湛杂技表演,融合现代舞、戏曲等艺术形式,讲述了神州儿女抵御外族入侵、守护大地的动人传说。

跨界融合舞台剧《大地》由北京杂技团创排。广袤神州之上,异族的入侵打破了日出而作、日落而息的质朴生活,人们为守护大地,跨上战马,展开一场血泪交织、英勇无畏的战斗。

《大地》展现了一场惊险刺激、澎湃

激昂的杂技绝活盛宴,草帽表演、赛活驴、钻圈等杂技绝活依次登场,演员们用精湛的杂技表演,传达出丰富的舞台情绪与剧情起伏。作为一部创新融合舞台剧,《大地》还融入了现代舞元素,浪漫地传达出炽热的情感。与此同时,该剧还采用了中国戏曲舞台上常用的虚拟动作表演,通过写意化的表达展现牵动人心的戏剧情境。

韩轩

舞剧《归·家》： 寄情闽南扇画 舞出两岸深情

舞剧《归·家》剧照。

一椅一扇,道不尽相思苦;一潮一汐,望不断相思路。原创舞剧《归·家》将小家情感与民族情怀交织,塑造出血浓于水、两岸一家亲的情感认同和民族认同,令人动容。

该剧以主人公李桂英和陈洪升的深情等待和执着思念为情感牵引,巧妙地以一幅扇画为线索,通过倒叙、回忆等艺术手法,生动展现了海峡两岸人民血脉相连、相互守候的动人故事。

剧中融入了簪花围、拍胸舞、提线木偶等众多闽南文化元素,这些文化瑰宝超越了地域限制,连接起共通的中华文明。此外,福建非遗“官埔油扇”制作技艺贯穿全剧,它承载着中华民族优秀的传统文化,寄托着传承千年

的民族精神,更诉说着一代人的坚守与期盼。

作品站在当下回望历史,以李桂英一家做扇画的故事为主线,以李桂英与两岸相隔的恋人作为缩影,聚焦他们对祖国的深情,以小人物映射大时代,通过文艺形式唤起民族亲情、期盼宝岛回归,展现两岸同根同源、同文同宗的骨肉亲情,表达两岸同胞期盼祖国统一的美好夙愿。

《归·家》由青年舞蹈家、国防大学军事文化学院创演系军旅舞蹈表演教研室副教授刘芳与北京舞蹈学院教师、国家一级演员曾明联合执导,军事文化学院师生打造。

田婉婷

戏剧《太和正音——故宫昆曲萃集》——

600年昆曲和600年故宫的双向奔赴

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》12月11日在上海外滩友邦大剧院首演。

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,他们与上海昆剧团昆昆合作的初衷,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。

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

《太和正音——故宫昆曲萃集》剧照。

出表面谐趣、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

朱光