

小剧场京剧《吝啬鬼》剧照。

舞台艺术

小剧场蒲剧《奥赛罗·疑心》剧照。

音乐剧《女王养老手册》： 打破代际隔阂 晚年也可以活得有光

1月24日,音乐剧《女王养老手册》在中国国家话剧院先锋智慧剧场首演。作为国话“青年编剧创作扶持计划”第一季中唯一一部音乐剧作品,该剧以轻快的节奏与温暖的笔触,讲述了一段有关不同代际人群相互陪伴、理解与治愈的故事。

故事从三个性格各异的年轻志愿者女孩展开——“爱钱如命”的李千千、为情所困的沈雨墨、躲避催婚的陆欣妍,她们组成“姐妹养老院”,入住名为“叽哩哇啦”的养老院,从一开始与老人们格格不入,到逐渐融入彼此的生活,建立起一种跨越血缘与年龄的深厚情感。然而,一段“虐老”视频突然在网络疯传,养老院瞬间被推至舆论风口。在信任崩塌的边缘,一场由养老院所有居民共同发起的“守护之战”打响。

编剧康春季的灵感来源于现实观察与亲身经历:“我外婆曾住养老院,这让我一直关注老年群体。后来我看到一些地方的养老院推出‘代际融合’的模式——年轻人通过每月为老人服务达到一定时长,就能获得入住资格。在我看

来,这种模式为两代人的碰撞提供了契机。我希望通过这部剧,唤起更多对老年生活的关注,打破代际隔阂,让大家看见晚年也可以活得有光。”

导演赵志鹏在舞台上做出了大胆尝试:剧中老年角色均由青年演员借助形体与表演假定性来塑造。作品避免直接渲染悲情与孤独,转而以音乐剧的轻喜剧风格,举重若轻地探讨成长、陪伴与生命尊严等现实议题。

作品在台词设计上展现出许多典型的社会心态,诸如“金钱永不眠,不谈理想只谈钱”“暧昧很甜,咖啡很苦”等,道出了当代人对于金钱与爱情、理想与现实等议题的焦虑;在冲突设置上,则借助一场因短视频引发的舆论风暴,折射出网络时代被情绪裹挟的舆论生态,增强了戏剧的现实张力。

《女王养老手册》不仅仅是一个关于养老的故事,更是一场关于如何生活、如何爱、如何在差异中构建联结的温暖启示。

王广燕

音乐剧《女王养老手册》剧照。塔苏 摄

舞剧《永乐未央》： 让永乐宫壁画在衣袂翻飞间重生

沉寂七百年的山西永乐宫壁画,在舞者衣袂翻飞间重生。近日,舞剧《永乐未央》亮相上海西岸大剧院,为观众呈现了一场跨越时空的艺术对话。舞台上,舞者肢体如瀑并般层层延展,壁画中的神祇随乐韵翩然降临,失传的釉色于光影流转间再度生辉——这不仅是一场艺术的演绎,更是一次文明的当代复苏与生动传承。

永乐宫始建于1247年,保存着1005.68平方米元代壁画,素有“东方艺术画廊”之称。舞剧《永乐未央》的叙事主线,围绕20世纪50年代那场文物保护奇迹展开:为免于三门峡水库建设而被淹没,近千名工匠与青年建设者耗时十年,将占地24.8万平方米的宫殿群完整迁移。“当年许多参与迁建和修复的工作人员都不满30岁。”总编导谢长慧说,

“他们的青春与奉献,已被凝练于舞台上的每一处舞姿与细节中。”

该剧以“时空同频”为核心理念,通过“古建、壁画、琉璃、传承”四重美学维度,在“筑广厦”“绘至境”“炼釉心”“承光阴”的篇章中,构建起跨越古今的对话:元代建窑者与当代建筑师精神相汇,无名画工的生命祈愿穿越时空,琉璃匠人则与“蓝釉角神”共守技艺薪传……

其中,“藻井群舞”段落尤为令人惊叹。舞者以富有韵律的肢体语言,再现古建筑藻井自中心向外辐射的层叠结构,配合光影变幻,仿若千年斗拱在舞台上重新筑起。“这段舞蹈不仅展现了中国古建筑的恢宏气象,也暗合了‘天圆地方’的东方哲学内涵。”另一位总编导谢元臻说。

宣晶

《永乐未央》剧照。

澳大利亚研学团走进上海歌舞团 以舞为媒 触摸中华文化底蕴

近日,来自澳大利亚的青少年研学团走进上海歌舞团,跟着舞者一招一式学习“宋韵灯影”舞蹈,在优美的双人舞中,沉浸式走进李清照的传奇人生。他们以舞为媒,触摸中华文化的深厚底蕴。

一部舞剧、一盏滚灯、一段宋韵舞蹈,为中澳两国的年轻朋友架起了沟通的艺术桥梁。执行导演侯腾飞为大家带来舞剧《李清照》的观赏。学员近距离观摩了“非遗滚灯”“点绛唇”“遇永乐·宋韵灯影”等精彩片段的排练。在“宋韵灯影”舞蹈互动教学环节,学员们纷纷登台,接过演员手中的灯笼,感受中国古典舞的独特韵味与雅致美感。

“脚尖点地画一个半圆,肩膀微微倾斜,手指朝向两点钟方向,眼神跟着指尖走。”舞者王丹耐心地为学生拆解动作要领,分步教学让舞蹈“小白”快速入门。中国舞讲究形神兼备,动作之外更重韵味,因此王丹在授课前,还特意为学生们介绍了滚灯的历史渊源与艺术特点。

如何让海外华裔新生代读懂中国?此次带队的澳大利亚悉尼上海商会会长卡军表示,发起中澳国际青少年研学团,正是尝试以“科技为钥、文化为根”,助力在澳华裔青少年“寻根中国”,“希望他们能走入中国的现在,触摸中国的过去。”

在澳大利亚生活35年的卡军,见证了无数华裔家庭的用心——让孩子读中文学校、过中国传统节日。但他同样发现,不少孩子只知道“春节要贴春联”,却读不懂春联的平仄对仗;只知道“中医是传统文化”,却从未见过中药香囊的制作过程。他感慨:“唯有亲身体验、走过看过,才能让他们主动去挖掘‘中国是什么样’,才能换来真正的文脉觉醒。”

上海歌舞团团长王延表示,希望这群远道而来的青少年,能在舞姿与光影之中,触摸到深植于血脉中的文化基因,感受“家”的温度与“根”的力量。

朱渊

“2025年中国小剧场戏曲展演”主单元启幕

在传统戏曲里 邂逅莎翁、莫里哀与鲁迅

“2025年中国小剧场戏曲展演”主单元于1月27日在上海启幕,莎士比亚的《奥赛罗》《李尔王》、莫里哀的《吝啬鬼》、鲁迅的《白光》《伤逝》《祝福》等经典文学都将在主单元上以别具一格的戏曲样貌亮相。“小剧场向来是戏曲人探索创新、大胆实验的场域,而历久弥新的传世文本是我们的灵感富矿。”带着越剧《我是李尔》参加展演的编剧莫霞说。当文学经典与戏曲艺术在小剧场碰撞交融,既让经典在戏曲演绎中焕发全新生命力,也为戏曲艺术的当代表达拓宽路径,让传统戏曲在守正创新的路上步履不停、愈发鲜活。

为角儿写戏

“莎士比亚的悲剧特别符合蒲剧慷慨激昂的剧气质,这部蒲剧史上的第一部莎剧,或许能让拥有500年历史的剧种走向国际。”蒲剧《奥赛罗·疑心》编剧魏睿介绍。魏睿是山西各类梆子腔的粉丝,在她看来,那份洪钟大吕的气势,特别适合表达浓烈的爱恨情仇。剧中,奥赛罗、苔丝狄蒙娜、伊阿古,化身为人将军罗赛、相国之女白无瑕、巧舌如簧的吉意全等极具东方意蕴的人物形象,借由戏曲演绎呈现莎剧探讨的人性、嫉妒、猜疑等命题。

串翻身、扎靠僵尸倒、翎子功特技、水袖功……《奥赛罗·疑心》将这些高难度的戏曲身段动作一网打尽,这源于魏睿对剧中主角、闫派第四代传人南征演出风格和长处熟悉。“我为形式定做内容”,蒲剧宝库中最古老、最精湛的技艺被编排摆在首位——这场戏要用独具蒲剧特色的“摆、绕、拉、按、抖、喻、竖、颤”翎子功,那场戏要用《战冀州·捧城》里的扎靠僵尸倒,魏睿在写舞台本时就已了然于心。

“为角儿写戏”同样是莫霞的初衷。上海越剧院的《我是李尔》便是为“张派”老生吴群量身打造的小剧场作品。《我是李尔》抽取了李尔与三个女儿的主线故事,打破线性叙述顺序,截取李尔从二女儿家中被赶出、投奔三女儿这一路上的人生历程,因其时而清醒时而癫狂的精神状态,往事不断回环往复,连接起过去与现在,而“张派”刚劲挺拔、声情并茂的特点正与李尔的气质不谋而合。值得关注的是,小剧场同样肩负着“托举”演员的使命,吴群作为优秀老生演员,在越剧舞台上少有主动,为其量身打造小剧场剧目也是剧院打造优秀演员的重要一步。

“中国化”重构经典

除了莎翁悲剧里对于灵魂永恒且沉重的拷问,北京京剧院带来的小剧场京剧《吝啬鬼》,则将剧场氛围切换到了另一种截然不同的色调——那是属于莫里哀的、充满辛辣讽刺与欢快节奏的鲜活橙色。在京剧里展示17世纪法国古典主义喜剧的内核,着实是一次让人眼前一亮的破圈尝试。导演王绍军表示,正是希望通过戏曲“以歌舞演故事”的艺术特质,让“世界的故事”以中国化的模样重生。

在传统戏曲里,丑行往往是插科打诨的“绿叶”,但在《吝啬鬼》中,由丑角名家梅庆羊饰演的“贾老爷”(原著中的阿巴贡)昂然站上了舞台中央。这种“丑角挑梁”的安排,并非简单的戏份叠加,而是通过高度本土化的行当艺术,精准契合了莫里哀式的喜剧性格。为了刻画这个守财奴的极致扭曲,梅庆羊在唱腔中巧妙地融入了挑滑音,将京剧的唱念与曲艺的说唱艺术无缝衔接,那种忽高忽低、半说半唱的语感,把贾老爷精打细算时的狡黠与失去金钱时的歇斯底里表现得活灵活现。京剧丑行特有的幽默张力,将西方的讽刺文学转化为一种极具东方韵味的“冷幽默”。

戏曲实验性改编可以是“借他山之石以攻玉”,探讨西方戏剧灵魂如何在中国特色程式中安放。上海沪剧院带来的小剧场沪剧《短章边》,则将这场文学与戏曲的碰撞拉回到了中国现代

文学的起点——鲁迅。改编鲁迅的作品向来是一块“硬骨头”,因为他的文字里不仅有故事,更有冷峻的自省与灼人的灵魂。当这种力透纸背的文学力量,遇上本就表现现代生活见长的沪剧,再加上现代先锋剧场的跨界解构,这场名为《短章边》的实验,便呈现出一种传统戏曲成为当代精神镜子的深刻意味。

《短章边》集结了来自伦敦西区的视觉艺术家西蒙·威尔斯和音乐剧导演曾慧斌,他们联手把鲁迅先生笔下的文字变成了表演空间。整个舞台被设计成一个巨大的“文稿纸空间”,布满了可移动的“文字格子”。演员们在光影切割出的方格中穿梭、挣扎。在这种先锋舞台的包裹下,剧情的构建逻辑也打破了常规。创作者并非孤立地复述《白光》《伤逝》《祝福》这三篇经典,而是通过名为“短章边”的叙事者,将三段悲剧揉碎、并置——陈士成在科举幻梦中溺亡,子君在爱情破碎后凋零,祥林嫂在捐门槛的徒劳中耗尽生命。

王筱丽 陈涵雅

北京人艺发布2026年演出计划

《茶馆》再上演 《雷雨》有新人

作为闻名国内外的戏剧艺术殿堂和北京“演艺之都”建设的一支重要力量,2025年,北京人民艺术剧院上交成果丰硕的答卷:全年累计上演37部剧目、506场演出,新创排剧目9部;通过2025北京人艺国际戏剧邀请展搭建中外文明对话桥梁,并依托“京”彩文化青春绽放”等公益活动,广邀近10万人次观众近距离感受戏剧艺术的独特魅力。

2026年是“十五五”开局之年,北京人艺继续深耕舞台艺术创作。日前,北京人艺正式发布2026年演出计划,丰富的戏剧体验贯穿全年。

新创剧目

中外经典兼顾守正创新

在备受关注的创新剧目方面,唐烨执导的《翡翠城》将在“五一”期间率先亮相。这部作品由澳大利亚国宝级剧作家大卫·威廉森编剧,生动刻画了艺术家在名利场中的彷徨,折射出人们在生活中面临的困境与抉择。这将是《翡翠城》中文版首次登台。

暑假期间,两部名作接续亮相。莎翁经典《罗密欧与朱丽叶》将集结青年力量,展现新一代创作班底的想象力与创造力;北京人艺“经典保留剧目恢复计划”第三部作品《雷雨》将在首都剧场上演。

2025年,北京人艺“经典保留剧目恢复计划”启动,先后以当代新解和原样复刻的方式分别演绎《风雪夜归人》

《骆驼祥子》两部作品。北京人艺院长冯远征介绍,这一次《雷雨》将由杨立新担纲导演,以全新阵容传承这部“博物馆”剧目。“就像《骆驼祥子》几乎完全复刻了1957年的版本,《雷雨》也体现着人艺在‘守正’上的坚持。”冯远征透露,从服装、布景、幕后雷声的拟音,到演员的表演神韵,《雷雨》都将尽力还原1954年版本的样式,要说最大的不同,便是当下的青年一代将站上舞台中央,接过赓续经典的接力棒。

此外,人艺还有新排剧目正在筹备之中。“有一部非常好的作品,我们还在打磨。”冯远征暂时拒绝“剧透”,“我特别期待它,时间成熟的时候,我们会和大家分享。”

多元并存

定位鲜明荟萃丰富佳作

在复排作品方面,北京人艺各个剧场将依据各自的鲜明定位,呈现多元并存、层次丰富的演出格局。

首都剧场继续彰显经典的蓬勃生命力。2月7日至21日,冯远征、闫锐联合执导的《正红旗》将拉开首都剧场新年演出的大幕。3月,北京人艺的“镇院之宝”《茶馆》将再度上演。此后,“经典保留剧目恢复计划”前两部作品《风雪夜归人》《骆驼祥子》、外国经典《哗变》以及《杜甫》《李白》《哈姆雷特》将陆续登台。

广泛对话

多元并举拓宽交流路径

依托戏剧的桥梁,北京人艺探索多元交流路径。在外出巡演及文化交流方面,2026年,北京人艺将着重加

强与粤港澳大湾区的戏剧交流合作。年初,《霸王别姬》赴澳门参加2026年“中华文化演出季”演出;4月,《张居正》将亮相香港2026年“国风国韵飘香江”演出季,并同步赴深圳开展巡演;10月至11月,北京人艺国际戏剧邀请展回顾,将集中呈现一批国内外精品剧目。

在积极对接行业前沿趋势的同时,北京人艺打造多年的多个戏剧公益品牌活动将持续输出优质戏剧资源,与更多观众深度对话。“戏剧永恒”系列艺术讲座及创作分享会、“人艺之友日”活动将继续回馈观众,菊隐剧场继续为群众戏剧提供展演平台。

科技赋能舞台也将成为今年北京人艺的一大亮点。目前,剧院共有《哗变》《茶馆》《正红旗》《张居正》4部戏剧电影获得发行许可,将在合适的时机与观众见面。

《茶馆》剧照。方非 摄