

72年演出逾600场，最新复排版下月首演，导演杨立新期待：

以今日审美解读《雷雨》

在中国戏剧史上,《雷雨》的地位无可撼动,这部被不断搬演、改编的经典,与北京人民艺术剧院渊源深厚。8月5日,北京人艺复排剧目《雷雨》将迎来首演。

复排1954年版

2025年,北京人艺启动“经典保留剧目恢复计划”,《风雪夜归人》《骆驼祥子》已与观众见面。为确保经典剧目赓续传承,人艺计划按照每年1—2部的节奏恢复经典,今年,“经典保留剧目恢复计划”更新第三部剧目,即复排1954年版本《雷雨》。

1954年,曹禺编剧、夏淳导演的《雷雨》在北京人艺首演,这部作品奠定了曹禺在中国话剧史上的杰出地位,也成为中国话剧艺术走向成熟的标志,是北京人艺建院初期奠定现实主义创作风格的代表作品之一。72年来,《雷雨》在北京人艺演出逾600场,夏淳导演的《雷雨》自首演后,经历1979年、1989年、2004年、2020年多个版本的复排和重排,滋养了剧院一代又一代的导演、演员与舞美工作者,也陪伴了一代又一代的观众。

“我们必须延续《雷雨》的经典性、文学性和艺术性,不能中断这份传承。”北京人艺院长冯远征说。这一意义重大的复排任务交予谁,剧院有着充分的考虑,“我们第一个想到的人就是杨立新老师。他不仅演过

北京人艺复排剧目《雷雨》海报。

《雷雨》,还与过去所有老艺术家合作过,是最了解《雷雨》的人。”

杨立新与《雷雨》相伴15年,他曾以细腻扎实的演技塑造了令人难忘的周朴园,对《雷雨》的感情极为深厚,同时经验丰富。他坦言:“对这部戏,如何用心准备都不够。”剧组将坚守现实主义表演,细腻塑造人物,让舞台上的角色具有历史质感。《雷雨》讲述的故事发生在上世纪20年代,杨

立新希望,大幕拉开,“舞台就像有一条分界线一样”,把“那个时代的氛围”呈现在观众面前。

有传承也有改变

一个世纪过去,时代的氛围究竟如何保留?“我们首先保持舞台的布景绝对不变,1954年是什么样,现在就还是什么样。”冯远征说。2025年起,《雷雨》各项筹备工作就已开始,杨立新为青年演员举办《雷雨》工作坊,从丰富的历史资料中寻根溯源。剧组还赴《雷雨》提及的哈尔滨、无锡、天津等多地采风,沉浸式为角色寻找更多潜移默化细节。

刘辉、柳文伊、龚钰泉、黄薇、伍宇辰柠、刘宸、杜子俊、李金涛8位演员将分别饰演周朴园、繁漪、周萍、侍萍、四凤、鲁贵、鲁大海、周冲。平时在排练厅里,他们就常穿长衫、旗袍,用行走坐卧去靠近角色,但无论作为导演的杨立新,还是作为院长的冯远征,都不要求他们照搬老一辈人艺艺术家的表演。冯远征解释,“演员需要明白的是,郑榕、朱琳等老艺术家是如何理解、塑造角色的。”

“几十年前,由于剧场条件不那么先进,演员必须把每一个字清晰地送出去,所以观众有时会评价,表演的‘话剧腔’很浓。”杨立新说,现在,随着收声等设备的不断完善,“如果再把上世纪50年代的表演样式搬上

舞台,观众很可能会不舒服。”数年前的一件往事,杨立新记了很久,也很受启发:《雷雨》的情感纠葛是那样复杂、沉痛、荒诞,一切揭破时,台下的年轻观众竟然笑出声来。“我想是因为时间太久远了,处理上有些问题,让观众不太理解。”杨立新期待这一版《雷雨》以今时今日的解读、审美,“回到文本本身,让角色情感处理更细腻、人物心理走向的逻辑更合理。”

青年演员接棒

对于接过经典接力棒的演员阵容,杨立新有信心。1954年版《雷雨》上演时,主演艺术家多为三十来岁,与这代演员年纪相仿甚至更加年轻。“青年演员有舞台经验,不必觉得自己不成熟或者技术不够,演《雷雨》正当时。”杨立新给大家打气,“眼向高处看、事向实处做,我们要以高标准、高目标来演好这出戏。”

站在经典与前辈的肩膀上,所有青年演员深感传承经典的责任重大。饰演繁漪一角的柳文伊反复观看以往《雷雨》的经典演绎,“老一辈艺术家的表演就像一座冰山,露出来的只是其中一角,更多的角色内容是被他们‘带’到舞台上的,如何把这部分隐藏起来的灵魂放进自己的身体里,是我们需要一直努力的方向。”

高倩

中原乐舞《河洛唐舞》绽放香江

新华社电 作为香港“中华文化节2026”重点展演项目,《河洛唐舞》演出11日至12日连续两日在香港登台。来自河南的文艺院团以十余支精品歌舞,为香港市民献上一场跨越千年的中原文化视听盛宴。

本次演出由中国文学艺术界联合会香港会员总会主办,郑州歌舞剧院、郑州西亚斯学院联合打造,荟萃多部斩获中国舞蹈最高奖荷花奖的经典作品,融合古典舞、非遗曲艺、历史题材舞蹈等艺术形式,通过现代化舞台叙事,让静态古籍与出土文物在灵动舞姿中焕发新生。

演出以国家级非遗河南坠子《河洛大鼓》拉开帷幕,表演艺术家陈梅生登台献艺,展现醇厚中原曲艺韵味。《唐宫夜宴》紧随登场,十余名舞者化身唐代乐舞俑,

俏皮灵动的演绎再现盛唐市井雅趣,收获全场持续喝彩。

男子群舞《三足问鼎》将舞台气氛推向高潮,三位男演员以刚劲厚重的肢体力量、整齐划一的高难度托举动作,勾勒出青铜鼎沉稳雄浑的气韵。《丝路·胡腾舞俑》舞姿奔放洒脱,生动还原古丝绸之路文明交融、商旅往来的繁华图景;《门神》《芙蓉池》《建安雅颂》等精选片段轮番上演,刚柔相济,展现中原乐舞多元包容的艺术风貌。

主办方表示,此次演出是“河洛连香江——2026中原文化香港行”系列活动的重要一环,依托中华文化节平台搭建豫港文化交流桥梁,推动内地优秀传统文化走进香港。观众表示,通过舞蹈直观感受河洛文化、盛唐风华,真切体会了内地与香港同根同源的中华文脉。

《河洛唐舞》演出剧目《丝路·胡腾舞俑》。

舞剧《永乐未央》让文物起舞

新华社电 舞剧《永乐未央》以山西永乐宫迁建为叙事主线,在“筑广厦”“绘至境”“炼釉心”“承光阴”四个篇章中,力求让文物“起舞”。

位于山西运城的永乐宫始建于1247年,是集元代建筑、绘画、雕塑等艺术于一体的重要古建筑群,1959年起因修建三门峡水库迁移保护,1961年被公布为首批全国重点文物保护单位。

“我们想通过舞蹈搭建时空桥梁,让观众触摸文物背后的匠心与情怀。”编剧徐珺蕊说,“永乐宫迁建是一代人用青春书写的文化守护史诗,每一块砖、每一幅壁画里都藏着传承的力量,这是我们想传递给观众的核心。”

导演谢元臻表示,剧中包含多个“文物起舞”段落,其中“藻井群舞”更是着力

演绎古建之美:舞者身着绣有斗拱纹样的服饰,以错落有致的起身、叠臂与旋转,模拟藻井从中心向四周辐射的层次感,头顶光影随舞姿变幻流转,宛如千年古建的穹顶在舞台上缓缓铺展。

“藻井是永乐宫建筑的灵魂,蕴含‘天圆地方’的东方哲思。我们不想用写实布景还原它,而是让舞者的身体成为‘活的建筑构件’。”谢元臻说,“这段舞蹈的每一个队形变化都对应藻井的结构逻辑,手臂交叠是斗拱咬合,旋转走位是弧度延展,既展现古建的庄严恢宏,又传递生命的灵动鲜活。”

该剧由中国文化遗产研究院指导,中国东方演艺集团、山西省文化和旅游厅、山西省文物局、芮城县人民政府出品。

舞剧《永乐未央》剧照。

音乐剧《青春之歌》开启新一轮全国巡演

新华社电 作为国家艺术基金资助项目,音乐剧《青春之歌》近日开启新一轮全国巡演序幕。作品改编自作家杨沫同名小说,力求实现当年青年的“爱与理想”与当下青年的“青春选择”进行一场跨越时空的深度对话。

据该剧编剧和总导演甲丁介绍,音乐剧《青春之歌》主要讲述了女大学生林道静在20世纪30年代的动荡时局下,从迷惘中逐渐觉醒,成长为独立自信、勇敢坚定的青春奋斗者的历程,同时塑造了她身边有着不同理想、情感与生存选择

的人物群像。

“还原历史,是为致敬那段岁月、那些人;重温历史,是为让历史照进现实。”甲丁说,“这些对‘他们’的描述,也正折射出当下‘我们’的人生思考——当人生面临抉择的时刻,我们将如何做主自己的青春?”

据介绍,本剧音乐融合古典、流行、摇滚和重金属等多种风格,乐队的现场演奏增强了剧场感,舞美则通过镜像、倒影、悬浮等造型,展现“人生十字路口”这一核心意象。

音乐剧《青春之歌》剧照。

茅威涛版越剧《苏东坡》：

从“演故事”转向“演内心”

7月10日晚,当国家级非物质文化遗产项目(越剧)代表性传承人茅威涛饰演的苏东坡褪去戏服、头冠与厚底靴,一身素衣立于漫天飞舞的纸屑中,缓缓转身,道出最后一句“谁怕?”——场灯骤暗,满堂喝彩如潮水涌起。这部由编剧何冀平、导演司徒慧焯、主演茅威涛携手打造的越剧《苏东坡》,打破了剧种、流派、声腔、表演的界限,让传统程式在当代剧场语言的激活下焕发出新的生命力。

一把躺椅、一根竹子,苏东坡从梦境中醒来——这个开场意象贯穿全剧,成为进入人物内心世界的钥匙。叙事

上,《苏东坡》大胆另辟蹊径,全剧以“梦”为线,选取“乌台诗案”“赤壁怀古”“疏浚西湖”等关键人生切片,串联起少年意气、中年困顿与晚年旷达,跳跃式呈现苏轼的一生。这一策略建立在创作者对观众的充分信任之上——正因苏轼生平广为人知,叙事才得以挣脱线性时间的桎梏,将戏剧核心从“演故事”转向“演内心”。

舞台之上,《环形垂条幕帘与移动平台构成动态装置艺术,通过开合、升降、旋转,配合灯光调控,实现场景转换与情绪外化。

全剧最具想象力的创造,莫过于对

“髯口”的重构。茅威涛首次在越剧中引入“髯口功”,将其作为塑造人物性格的“第二张脸”。通过捋、抖、甩、绕等技法,配合黑、灰、白三色髯口的递换,展现苏东坡从壮年到老年的生命轨迹。最震撼的一幕发生在苏东坡吟唱《念奴娇·赤壁怀古》时:演员们取下长髯,挥舞舞动,似墨色在舞台上迸射,最终将髯口向空中奋力一掷,骤然倒地。

王广燕

越剧《苏东坡》剧照。

小剧场话剧《罗密欧与朱丽叶》：

以新颖舞台设计邀观众入戏

新华社电 穿过拱门,在阴郁沉暗的维罗纳城两端落座,观众瞬间化身身蒙太古、凯普莱特两大家族的一员……北京人艺新排小剧场话剧《罗密欧与朱丽叶》,以对立阵营的舞台设计邀请观众走进莎士比亚的戏剧世界,见证爱情化解仇恨的力量。

导演魏嘉诚介绍,为打造更具沉浸效果的小剧场舞台,观众席被拆为相对的两部分,观众化身两大家族形成对峙态势,演员在中间表演,在化装舞会等著名段落中,观众

还受邀成为嘉宾,在剧场里进行一场“游戏”。

剧中保留了朱生豪经典中文译本中华彩的诗化段落,而在情节过渡铺垫之处则融入贴合当下的生活化口语。

“当诗出现时,能尽显浪漫诗意;当现实袭来,仍是那个残酷的生活。”魏嘉诚说,在加快叙事节奏的同时,希望这种鲜明的对比,让观众在诗与现实的交替中感受爱情的美好与力量。

艺人扎堆演话剧,或能增加行业活力

特约撰稿人 韩浩月

近年来,越来越多影视明星出现在话剧舞台,胡歌、肖战、许晴、张艺兴、张若昀等艺人都曾出演话剧作品。7月下旬,姚晨主演的话剧《非诚勿扰》也将进行首轮演出。

在影视行业处于发展繁荣期时,有不少科班出身的话剧演员,通过投身影视表演,成为著名艺人,如冯远征、陈建斌、袁泉、秦海璐、郭京飞、段奕宏等。当时业内形成共识:话剧演员跨界影视创作具备天然优势。扎实的台词功底与收放自如的表演让观众耳目一新。

对于话剧演员走进影视圈,主流院团对此有包容、有担心,但整体保持肯定态度:北京人艺原院长任鸣认为,人艺演员出去拍影视剧能施展才华、扩大影响,可以促进粉丝回流剧院;濮存

昕也承认“影视有助舞台底气”,但同时强调“话剧是我们的唯一”;林兆华觉得有灵气的演员可以兼顾舞台与影视,但他更看重戏剧本体;赖声川则称,媒介无高下,关键在创作态度。

略有不同的是,艺人进军话剧领域,舆论通常毁誉参半:艺人在提升话剧市场的关注度、带来人气、制造繁荣景象方面,作出了积极贡献,但与此同时,也使得话剧票价虚高,助长了畸形粉丝经济,另有部分艺人业务水平不足,演出“翻车”,被指对艺术不够尊重,破坏了观众对话剧的喜爱。

这轮艺人扎堆演话剧的热潮,和当年话剧演员转型当艺人,都是行业内部流动性的一个现象。推动这一流动性产生的动力,无非是市场这双大

手,文娱领域哪里出现备受资金和注意力关注的高地,哪里就会吸引更多的人才。有流动就必然有摩擦,转型或跨界能否成功,表面看是潮流裹挟,本质仍取决于是否经得起观众检验。在内容为王的环境里,演员、明星、艺人最终回到与其真实素质相匹配的位置上。

现在艺人面临着一个复杂的行业状况:一方面,暑期档有上百部电影定档,给人以创作旺盛、产量高企的印象;另一方面,上座率低,票房规模下降,行业不确定性让人难以产生自信;受观众注意力分散、AI作品盛行的趋势影响,真人演员面临竞争压力,刘昊然、董子健、程潇等演员公开“要工作”,以及横店开机剧组数量骤减等现象,会进一步加速演出行业从业者的

流动,或将有更多艺人转向话剧舞台,毕竟,话剧的真人感与现场感的魅力,仍有不小吸引力。

这样的变化未尝是坏事,可视为从业者与行业的再度磨合,只是,这一次的磨合最主要的目的不再是获得收益,而是为了寻找更适合自己的位置。艺人演话剧,将从最初的玩票、镀金、享受荣誉与掌声的个体选择性流动,变成牵动更多人参与的结构性潮流。和专业话剧演员有编制、有固定舞台不一样,艺人想在话剧领域真正做出成绩,需要更多的努力与付出,不排除一些艺人会在这新一轮竞争中被淘汰,但亦会有艺人能够胜任新角色,从强化内容品质、强调作品至上的角度看,这无疑会搅动行业局面,增添市场活力。