

首都演艺周刊

Beijing Performing Arts Weekly

总第42期 今日4版 每周四出版
联合主办 北京市文化局 北京商报社
主编 胡敬云 执行主编 姜琳琳

G1-G4

2014.12.25

G2 只是笑一笑 难撑“喜剧”旗号

当搞笑和商业频繁作为定语出现在“戏剧”之前,舞台喜剧便被蒙上了一层想当然的面纱,真正的喜剧需要巧妙的逻辑架构和语言设计,喜剧是一门理论,不是一个包袱、一个噱头,不是笑一笑那么简单。

G3 原创显实力 草根作者超七成

12月17日-21日,由北京市委宣传部、北京市文联共同主办的北京第二届剧本推介会在中华世纪坛成功举办。本届剧本推介会意在为全国的剧本创作者搭建从剧本走向市场的平台。

G4 普及型演出引发年末小高潮

国家大剧院一年一度的“公众开放日艺术节”完美收官。此后,一系列精彩演出与活动还将延续下去,原创歌剧《冰山上的来客》、“世界歌剧经典音乐会”等多台演出将陆续与观众见面。

昆曲火了,拿什么来延续

12月的京城舞台成了名副其实的昆曲月,13日和14日在天桥剧场上演的“大师版《牡丹亭》”,创下昆曲有史以来最佳票房业绩。紧随其后,16日、17日,昆曲交响清唱剧《红楼梦》登上保利剧院,间隔不到10天,就是梅兰芳大剧院的大都版《牡丹亭》。全国七大昆曲院团陆续登台清华新学堂、长安大戏院等,演出南昆版、典藏版、青春版等七个版本的《牡丹亭》。国家大剧院的元旦演出单上,也有《牡丹亭》、《长生殿》、《西厢记》在列。600年曲种,非遗保护之下,并没有作为化石被束之高阁,它呈现出的是一种活态传承,让观众看到的是从未停止的创新和探索。

古典美学 以歌舞演故事

《牡丹亭》之于昆曲,犹如《梁祝》之于越剧、《天仙配》之于黄梅戏,堪称剧种代名词。2001年,联合国教科文组织在巴黎宣布第一批“人类口头和非物质文化遗产代表作”名单,昆曲即其中之一。昆曲发源于江苏昆山,至今已有600多年历史,被称为“百戏之祖、百戏之师”,许多地方剧种,如湘剧、川剧、赣剧、桂剧、邕剧、越剧和广东粤剧、闽剧、婺剧、滇剧等,都受到过昆曲艺术多方面的哺育和滋养。若考察中国的戏剧史或许会发现,中国戏曲自形成以来一直在舞台上流传,随着时代的变化,从剧本到声腔、表演不断变革,昆曲则变化较少,对戏曲传统特点保留较多,剧目极为丰富,被称为“活化石”。

婉转的唱腔、儒雅的念白、细腻的表演、飘逸的舞姿,昆曲素来被赞誉“以歌舞

演故事、用身段解台词”。国宝级艺术家的联袂同台,让“活化石”的风采展露无遗。天桥剧场上演的大师版《牡丹亭》,被戏迷们亲切地称为“熊猫版《牡丹亭》”,因为这是由十几位高龄的昆曲届泰斗级艺术家联袂登台,用两天时间演出的(上)、(下)两本共14折组成的精华小全本《牡丹亭》。登台前,当张继青、华文漪、蔡正仁、沈世华、张洵澎、侯少奎、刘异龙、石小梅等艺术家名字出现在舞台两侧显示屏上时,台下掌声一片。

北方昆曲剧院院长杨凤一在接受北京商报记者采访时表示,“昆曲早已并非简单的一门戏曲,应该说是中国文化的文脉,昆曲胜在古典美学,但绝不该成为化石,青春版让更多的人爱上昆曲,大师版为业界树立了艺术标杆,昆曲艺术‘以歌舞演故事’的精髓技巧也许值得现在和未来好几代人仔细思量”。

回归经典 全新角度向原著取材

与通常舞台上演出的《牡丹亭》不同,大都版《牡丹亭》的开场并不是大家所熟悉的“游园惊梦”,而是回归原著中的第一出“标目”。全剧开场,由众花神簇拥而出的大花神唱的《蝶恋花》曲牌,就是汤显祖《牡丹亭》中的第一只曲牌,开宗明义、提纲挈领,体现出大都版《牡丹亭》与过往的昆曲《牡丹亭》演出不一样的格局与气质。

本次为大都版《牡丹亭》操刀修编剧本的是有着“剧坛诗人”之称的著名剧作家王仁杰。作为本次大都版《牡丹亭》的剧本编辑,王仁杰不仅依据北昆的艺术特色量身修编剧本,还力图将汤显祖原著中很多被后世演出遗忘的亮点重新发掘出来。

与过去仅仅演出几个选场的形式不同,大都版《牡丹亭》是精选了原著中的十七出剧目,吸收融合之后呈现出一场故事

完整的《牡丹亭》演出,更加精华也更增强了可看性。虽然进行了史无前例的浓缩和融汇,但是大都版《牡丹亭》的文本却更加注重对原著风貌的保持,剧中所有唱段均是原著中的原词,对原著的忠实度甚至超过了其他作品。

“比如现在普遍演出的《牡丹亭》中,大花神唱的《大红袍》曲牌原著中并没有,我们这一次专门恢复了原著里《鲍老催》的曲牌。”导演徐春兰说,大都版《牡丹亭》所追求的就是“原文、原词、原句、原曲牌”的效果。

该版本不仅在于曲牌的回复,在唱腔的设计上也力求与已有的经典段落相契合。演出中不难发现,一方面创作者将一些常见于昆曲舞台的经典段落进行了调整和再创作,使整体的音乐风格更加清新明快;另一方面,对新挖掘曲牌的编腔和谱曲也独具匠心、颇有风格。(下转G2版)