

2018年1月10日,舞·乐《中国故事·十二生肖》将登上《金砖之夜》的舞台。该剧虽是以十二生肖为内容,但却打破常规顺序,创新性地对十二生肖这一文化符号进行深层的解读。为了更好地体现文化的包容性,舞·乐《中国故事·十二生肖》也将多种艺术表现形式进行了融合,并加入了来自世界各地的打击乐器,让剧目在弘扬传统文化的同时更添现代感。

《十二生肖》创新解读民俗经典

突破常规

生肖文化是中国独有的一种象征文化,与传统文化中的四季、五行、天干地支均有深层次的联系,也是中国人最熟悉的民俗符号。多年来,以十二生肖形象为内容的演出不胜枚举。但是由中国东方演艺集团出品的舞·乐《中国故事·十二生肖》,却打破惯有的生肖顺序,用新的视角解读传统文化。

舞·乐《中国故事·十二生肖》全剧分为四幕12个节目,横贯中国上下五千年,从《丑牛牧野》到《辰龙归元》,并没有按照子丑寅卯的顺序来排列,而恰恰按照中国人立命之本的农耕文化,从牛到老虎,老虎讲的是秦汉,紧随其后的未羊讲的是魏晋,最后所展示的《辰龙归元》,则展现出了对生命的一种轮回。

“十二生肖不仅是单纯的动物形象,更是一种精神的指代。”舞·乐《中国故事·十二生肖》总导演沈晨表示,

每一个节目通过不同的解读,为生肖附着于中国12种高尚的人的风格,所以在突破常规顺序外,舞·乐《中国故事·十二生肖》在文学命名上,更多着重于中国人美好的品行和整个中国文脉的渊源发展。

多元融合

虽然舞·乐《中国故事·十二生肖》讲述的是传统故事,但却最大程度地体现出了文化的包容性,演出不仅展现了多样的艺术表现形式,还融入了非洲、拉美等地的音乐元素。

例如《寅虎啸林》以民间打击乐《牛斗虎》为基本元素,打击乐与舞蹈相结合的方式表现虎威气势《子鼠闹天》虽然只是表现夜晚破庙中,五只老鼠抢位置的情节,但是舞台上一桌一椅的设置,借鉴京剧《三岔口》的锣鼓点节奏,几位舞蹈演员手持不同打击乐器,不仅表演老鼠的灵活多变,也要在完成技巧动作的同时必须把握严格的节奏《卯

兔邀月》巧妙运用了经典唐诗中的“对影成三人”一句;而《戌狗嘻风》则以诙谐幽默的基调表现出狗的各种情感;《午马奔云》更是从《八骏图》中寻求灵感,用了民乐《赛马》作为背景音乐。

与此同时,来自印度的毒鼓、非洲的卡巴沙、南美的海洋鼓等各类打击乐器也汇聚一堂,模拟出春天一清早鸟鸣的声音,树叶的婆娑声,远处小溪的流水声等自然界的声,带来了更多的想象空间和人与自然之间的一种契合。

升华内涵

在舞·乐《中国故事·十二生肖》编剧孙磊看来,一场剧目的主题立意和主题价值是至关重要的,事实上,生肖文化更多是要传达先祖们的一种生命哲学和生命意识,这是一种宏大的主题,所以在最早创意的时候,就决定十二生肖不是在体现原形,而是有所延伸,让大家更能够了解到所要传达的内涵,在导演的编排上,以及剧情的设计上,更

多是希望观众能够感受到故事背后所隐藏的风情,比如蛇的包容、圆润;申猴破晓时抗争、拼搏的精神;在剧目尾声的画外音,我们用一种古文风的文体,去讴歌生命的意识,所有的主题都借此表达出来,让观众在感动的同时能真正体会到一种文化的自信”。

沈晨也指出,舞·乐《中国故事·十二生肖》是从动物的形象入手,但是表达的是人的情感,最后敲定的12个节目的名字,都是在曾经已有过的文学史上不曾存在的,前面两个字暗合着每一种生肖,中间的字是意味着舞台上动态的形象,最重要的最后一个字体现了中国文化中的日月山川、天地人和,更多地给剧目赋予中国的韵味和文脉的源远流长;借由舞·乐《中国故事·十二生肖》这种独特的演出形式,一方面是为了展示对生命、对自然的尊重,另一方面则是希望更多的年轻观众能了解,并喜爱中国的传统文化”。

北京商报记者 卢扬 王嘉敏

即兴喜剧《夏姬罢演》打破舞台局限

北京商报讯(记者 卢扬 郑蕊)由辰星剧社创作的话剧作品《夏姬罢演》正在正华星博剧场上演,并将持续至2018年1月9日。与传统话剧有所不同的是《夏姬罢演》是一部近景即兴喜剧作品,不仅可与观众零距离接触,同时具有较强的互动性,观众可参与演出甚至与演员同台飙戏。

据悉《夏姬罢演》的整部故事运用了道家的艺术色彩,即“太极生两仪,两仪生四象”,形成四个段子,分别是港式无厘头版黑色幽默剧《尸体会说话》、近景式戏中戏独特逻辑结构喜剧《夏姬公主》、即兴式情景互动喜剧《同学聚会》和烧脑喜剧《终极轮回》。其中前两个段子是虚拟空间,是一个剧本里的故事,后两个段子则是现实空间,是真实发生的事情,使得整部故事虚中有实,实中有虚。

从业者表示,随着VR和3D立体技术的应用,只能看的话剧已经无法满足观众的需求,而近景即兴喜剧打破了舞台的第四堵墙,破开小剧场的局限性,使得有演员的地方就是舞台,观众不仅可以看话剧还可以参与演出。与此同时,即兴喜剧也对表演者有较高的要求,由于每个场景都由现场观众即兴出题,演员在拿到题目的一秒之内,已经进入了状态并开始表演,因此需要具备较快的思维和逻辑能力。

玛利亚·佩姬律动《心灵之舞》

北京商报讯(记者 王嘉敏)12月31日“跨年夜”之际,来自西班牙的“弗拉明戈女神”玛利亚·佩姬将率领舞蹈团队再登国家大剧院,带来一场弗拉明戈狂欢——《心灵之舞》。

提及弗拉明戈舞,玛利亚·佩姬可谓“灵魂人物”,她对弗拉明戈的改良和剧场化发展,使得这一植根于吉普赛流浪者的艺术形式变得更加大众化,而舞蹈中流淌着的慷慨、热烈、不受约束的人生态度,更是激励着无数对生活充满爱与向往的观众。2008年4月,玛利亚·佩姬曾携一部以其家乡为创作背景的弗拉明戈舞作《塞维利亚》亮相国家大剧院,这也是国家大剧院运营以来迎来的首部国外代表性舞蹈演出。

2014年和2016年,玛利亚·佩姬与其创办的舞蹈团又分别带来了《自画像》和《我,卡门》两部享誉世界的代表作品。

2017年12月31日—2018年1月2日,这支曾三次登上国家大剧院舞台的舞团将续写华彩,首次演绎叩响灵魂之声的《心灵之舞》,装点美好的跨年夜。

《心灵之舞》创作灵感来源于地地道道的传统弗拉明戈舞,以毫无偏见的口吻探讨着未来,讲述着生活,表达着人与自我、与世界和谐共处的强烈愿望。舞蹈部分中《心灵之舞》追求精确而不失色彩,整个舞蹈从开端到发展的节奏都井然有序,又不乏弗拉明戈舞特有的即兴演绎。器乐演奏部分则包括传统的吉他演奏和打击乐、小提琴演奏,其中拨动心弦的吉他之声是弗拉明戈舞的核心,诉说着或激昂或落寞的舞者心境,而充满诗意的小提琴演奏和充满韵律的箱鼓表演则支撑起整部编舞的构架,传递着源于心灵深处最美好、纯洁的情感。

