

大型3D全息黄梅戏舞台剧《牛郎织女》插上科技翅膀

千百年来,牛郎和织女的故事家喻户晓;几十年来,黄梅戏电影《牛郎织女》萦绕心怀。但是,由于种种原因,该剧却从未以舞台演出的样式呈现。近年来异军突起、成就卓越的安徽省演艺集团自然不肯放过这个宝贵题材,他们开始行动了,不是简单地行动,而是别开生面地为《牛郎织女》插上了3D翅膀。需要特别强调的是,这样的创意始于2008年,在李安的“少年派”还没有影子的时候,3D戏曲舞台剧《牛郎织女》已经在孕育当中了。

中国传统戏曲“一桌二椅”的表演形式是神奇的,却不能完全满足当下观众的审美需求。为找寻“救市”良方,安徽省演艺集团旗下的安徽省黄梅戏剧院组织各界专家,经多方论证与研讨,最终决定将时下最受青年人青睐和热捧的3D技术与传统戏曲相嫁接,推出一台3D全息舞台艺术作品。

这是一个伟大的创举。安徽省黄梅戏剧院与澳门杨氏公司合作,是国内传统戏曲艺术与全息数字科技的首次结合,也是戏曲创作的首次跨界、跨省区合作,是将澳门资金引入文化产业,进行股份制合作运营的首次尝试与成功范例。无论从什么角度看,全新全息的3D舞台剧黄梅戏《牛郎织女》都是值得大家格外关注的。

人间天上何时能相见?

周春阳

拂尘一甩,幡然醒悟,觉得这天上人间的游戏一点也不好玩,摘下西洋镜,天上还是天上,人间还是人间;神还是神,人还是人;是舞台的终于归舞台,是屏幕的终于归屏幕。戏剧家的梦想终究还是未能照进现实,人神殊天地永隔,牛郎织女每年一度的相会,只不过是喜鹊们的善良愿望,天人合一也只能是戏剧家永远的梦想。

梦想何时能照进现实?人间天上何时能相见?这可能谁也拿不出时间表。但难能可贵的是安徽省黄梅戏剧院的艺术家们明知是梦,却从未放弃对梦想的追求。经过精心策划,经过编剧、导演、演员、技术、音乐、舞美等方面的通力合作,3D全息黄梅戏舞台剧《牛郎织女》呈现在国家大剧院的舞台上,为黄梅戏舞台剧的延伸、拓展、转型开辟了新的航道。

中国戏剧重写意,新技术的运用使写意变得更加洒脱与飘逸;中国戏剧重蕴涵,新技术的运用使蕴涵变得更加丰富华丽;中国戏剧浪漫,新技术的运用使浪漫变得更加自由空灵。这种审美享受因人而异,是《牛郎织女》创造的极具戏剧趣味的戏剧情境;反之,留给戏剧家思考、探索和改进的也是人的世界和神的世界如何才能实现无缝对接,让3D全息和舞台真正融会贯通,如果这个问题解决好了,天上人间相见就可以不再依赖于鹊桥了。

新版《牛郎织女》开辟戏曲创作新天地

王绍军

近日,首部大型3D全息黄梅戏舞台剧《牛郎织女》在国家大剧院上演,惊艳四座。

该剧由安徽省黄梅戏剧院、澳门杨氏设计网络动画公司联合出品,历时4年精心打造而成,最大亮点是把传统戏曲与现代高科技手段相结合。

传统戏曲的美学特质是“景在演员身上”,通过演员虚拟写意的表演完成情境营造,景随人移,人去景无。利用3D技术将演员通过表演营造出的场景真实立体地再现,是对传统戏曲美学特质的突破,是黄梅戏舞台上前所未有的尝试,是中国戏曲演出史上

的创举。该剧的亮点和难点在于将全息影像与黄梅戏的音乐节奏、人物的心理节奏、情感节奏、行动节奏有机结合,使之在戏剧情境的统辖下水乳交融,合二为一。

黄梅戏以清新的唱腔、生活化的表演为主,不像京剧、昆曲般有着系统的程式和表意的身段,这就为运用3D技术对戏剧时空进行自由转换创造了条件。创作者让观众不再依仗演员的虚拟表演,单凭想象完成情境的营造,而是赋予观众立体逼真的影像,使得“天女下凡”“鹊桥相会”等场景逼真再现,创造了诸多细腻唯美、气势恢宏的场面。

在中国戏曲的剧目中,神话剧占了很大比例,前辈艺术家们在《西游记》、《封神榜》、《聊斋志异》等神怪小说的基础上,创作了众多想象丰富、构思奇妙的神话剧目。3D技术在戏剧舞台上的应用,为神话剧的创作打开了一片新的天地。它将戏曲虚拟表演所不能表现的内容呈现出来,与戏曲唱念做打的艺术手段相结合,拓宽了戏曲艺术的表现力,为传统戏曲打开了吸引青年观众的通道,这种传统经典加现代科技的创作方法,为今后舞台剧的创新提供了更加宽阔的思路,将成为今后戏曲创作的一种趋势。

到底人间欢乐多

万曙

《牛郎织女》是与《天仙配》、《女驸马》并称为“老三篇”的黄梅戏经典剧目。上世纪50年代,由严凤英、王少舫、黄宗毅等老一代黄梅戏表演艺术家演出并被拍摄成电影,影响广泛深远。日前,安徽省黄梅戏剧院将该作重新修改加工,献演于北京国家大剧院。与老版相比,新版《牛郎织女》在立意和舞台呈现上都适应着时代的发展。

立意是作品的灵魂,也是时代精神的折射。老版《牛郎织

女》产生于50年代,反对家长对婚姻的粗暴干涉、主张男女自由恋爱是那个年代迫切需要建立的观念,也因此,作品着力突出牛郎织女与王母之间的冲突。新版《牛郎织女》在老版的基础上更加强调“情”的美好,戏的开头合唱就是“大千世界有灵性,天地处处蕴真情”,接着又让牛郎织女唱出“无情不是真生命,君不见紫燕也忙衔春泥”。

全剧处处强调的都是情的美好与情的力量,从内在意蕴上与

当下的社会文化保持了脉搏的连通。

作为舞台艺术,新版《牛郎织女》有着更多的创新。

首先是3D技术的融入。新科技元素的引用是舞台艺术与时俱进的需要,也是吸引年轻观众的好办法。但问题是,如何恰当地将高科技手段从引入变为融入。

《牛郎织女》是一部神话传说题材作品,通过3D技术更能够将神仙的世界表现得多姿多彩。对于新版《牛郎织女》,这既是引入,

更是融入。

其次,是舞蹈元素的加强。戏曲本来就是“以歌舞演故事”的艺术。动听的曲调,让戏曲具有音律的美感,而糅合进舞蹈,则更可以让舞台生辉。从开幕之时喜鹊仙子的翩翩起舞,到王母在牛郎和织女间划出银河、阻隔有情人后喜鹊搭桥,舞蹈贯穿新版《牛郎织女》全剧。特别是织女和众仙女沐浴戏水的舞蹈,创造出“碧波摇月叠银浪,出水芙蓉是红妆”的曼妙意境,给人以美的享受。

再次,是音乐唱腔处理得当。作为改编版,它保留了老版传唱广泛的经典唱段,这自然让熟悉这个剧目的老观众在音乐中找到记忆。新添的唱段,在音乐上显得灵动有致,又最大限度地保留了黄梅戏的韵味。

黄梅戏是一个年轻的剧种。这年轻,并不只在于它的历史短、资历浅,而更在于它超乎寻常的吸附能力和从不固化的可塑潜质。在它的生命旅程中,始终保持着炽热的青春激情和强烈的变革欲望;始终追随时代,拥抱鲜活,保持着与时尚同步。

早在形成伊始,它就与徽班同台,汲取了从声乐到表演的诸多营养。新中国成立之初,它又不失时机地与电影和广播相拥,使其迅速跻身当代表演艺术的前排方阵。上世纪八九十年代,它又率先且执著地与电视等新媒体携手,推出了大量黄梅戏电视剧、广播剧甚至黄梅歌,蓦然飞入寻常百姓家……3D全息黄梅戏舞台剧《牛郎织女》,让我们再次领略了黄梅戏这种拥抱鲜活青春的魅力。

大幕拉开,在偏光镜的帮助下,观众顿时进入了一个神奇美丽、梦幻诗情的世界。让3D技术直接参与戏曲舞台景观的营造,不独令观者眼界一新,也使得舞台表达更得了一种“抵临”情境,与民间神话故事的“神性”相同构。

传统的戏曲舞台讲究写意、虚拟,在舞台表现手段受限的部分,常以虚代实,由小见大,让观众借助生活经验通过联想去补足缺失。这一方面是中华传统美学观念使然,一方面也是对当时相对薄弱的社会科技承载力的妥协

与顺从。故而,以布代城,以旗当车,以人的表演代景、代境,既可以说是一种舞台智慧,也可说是不得已而为之。而3D影像所营造的直观效果,是任何“阵旗”和“马鞭”等替代品所无法比拟的。

当年《天仙配》初上舞台时,为了表现仙女们在天宫看人间的情景,曾让仙女们“站在板凳上”表演,以期给观众造成一种“俯瞰”的感觉。那是黄梅戏最初的对直观性表达的质朴追求。说它质朴,是因为这其实至多只能让观众接受俯瞰的行为,却无法获得俯瞰的实际感受。

3D版《牛郎织女》通过与当代科技的携手,拥抱鲜活,终于实现了这一梦想。它突破了舞台局限,超越了历史尴尬,让织女的“看人间”有了完全不同于往日的实体性呈现,给观众带来了全新的审美感受。舞台和黄梅戏,也因此具有了当代含义。

当然,作为与时尚科技的首次拥抱,该剧还有一些新的课题有待破解。诸如在视觉涉足3D的情况下,听觉如何同步;3D除了描述景观以外,如何进入剧情和人物表演,使之浑然一体于无间隔,以及如何处理3D时空与戏曲时空的逻辑关系等。

拥抱鲜活,是年轻的黄梅戏的文化秉赋,也是它必须面对的青春自我诘难。唯其如此,才能青春永驻。

安徽省黄梅戏剧院推出的国内首部3D全息黄梅戏舞台剧《牛郎织女》,经过数年打磨,近日登上国家大剧院的舞台。此剧脱胎自同名黄梅戏电影,却并未囿于原作,而是在把握时代脉络的基础上做了较大改动,赋予作品新的内涵,真正做到了与时俱进、常演常新。

黄梅戏电影《牛郎织女》拍摄于1963年,受当时政治环境的影响,主要从社会学的角度来解读牛郎织女的爱情悲剧,认为牛郎织女的爱情代表了劳动人民对自由美满生活的追求,而以王母为代表的

与时俱进 常演常新

王 蓂

封建势力则对人民群众进行冷酷无情的压迫。

3D全息黄梅戏舞台剧《牛郎织女》摒弃了这一主题,而从情字着眼,热情赞颂了一切可贵的真情至情,表达了“一个情字成天地”的主题意蕴。“情”字贯穿全剧,送人以温馨,给人以感动。

当然,该剧最大的亮点在于首次将3D全息技术引入戏曲舞台,通过数码程序控制舞台升降和3D画面,让舞台表演与3D效果相互辉映,令观众有身临其境之感,极大地增加了作品的观赏性。

这种探索和尝试对当下黄梅戏的发展也颇具启迪意义。其一,黄梅戏永葆活力离不开与时俱进的创新意识。黄梅戏之所以能活跃于田间地头的民间小戏发展成在全国具有较大影响的戏曲剧种,其中最重要的原因就在于黄梅戏始终有与时俱进的创新意识。上世纪80年代,黄梅戏敢为

天下先,将传统戏曲与现代传媒相结合,开创了黄梅戏音乐电视这一崭新的艺术形式,让黄梅戏具有了其他戏曲剧种所不具备的传播优势,从而稳居全国戏曲剧种的第一方阵。而3D全息黄梅戏舞台剧《牛郎织女》的出现,打破了传统舞台的空间局限,这种努力再一次昭示了黄梅戏勇于尝试、敢于创新的勇气和信心,也预示着黄梅戏未来发展的无限可能。

其二,老戏新演,常演常新,是黄梅戏剧目建设的一条可行之路。近些年,黄梅戏的剧目建设大多以“一切为了大奖”为依归,

新剧目批量生产,却缺乏精品,即有部分精品剧目,一旦获奖,即遭封箱搁置,其生命周期戛然而止。这种倾向直接导致黄梅戏剧目建设中很难出现新的经典剧目。实际上,与其重起炉灶、乱铺新摊子,不如在原来的基础上,再加一把火,将现有已初具规模的精品剧目锻造成为经典剧目。老戏新演,不但可以让剧团在剧目建设中节约成本,有效利用资源,而且老剧目因注入了新的元素而提升了自身的艺术水准和审美价值,对其积淀精品剧目乃至经典剧目显然是有帮助的。此次3D全息黄梅戏舞台剧《牛郎织女》在保留原作经典唱段和主要人物性格特征的基础上,丰富作品的内涵,运用现代科技手段创新艺术表现形式,既让作品表现力增强,又为黄梅戏争取了年轻观众,带来了良好的经济效益。这种剧目创作思路值得学习和推广。

由3D全息黄梅戏舞台剧《牛郎织女》想起

沈 梅

3D全息黄梅戏舞台剧《牛郎织女》脱胎于由严凤英主演、在上世纪50年代曾轰动一时的同名电影。新版《牛郎织女》在剧情上没有对老版做颠覆或是解构,在故事结构、叙述视角、音乐唱腔上遵从电影版;家喻户晓的爱情故事和脍炙人口的经典唱段基本保留,在华美炫目的舞美呈现下,依然是对美好生活的期待与颂扬,对人间真情的向往与坚守,对家园的爱恋与不舍。这样做或许仅仅是向经典致敬,让老一代黄梅戏艺术家和观众群认可——现代观众在生活节奏和审美方式上虽发生巨变,但长期以来积淀于心灵深处的某些心理认同没有变——基于儒家文化的对亲情、家庭、乡邻关系的重视,对仁义、盟约的遵从与信守,或许正能与普通观众在情感与思想上产生共鸣,让人们在观剧的同时回归传统,反思当下。

新版《牛郎织女》的舞美是本

剧的最大创新,大量3D技术的运用让舞台变成了以假乱真的“实景”演出,这对于习惯于视频图像和3D技术的年轻观众无疑极富吸引力——毋庸置疑,传统戏曲舞台呈现的抽象性、虚拟性有其独特的审美特质,但当下年轻观众的娱乐欣赏习惯使他们一般不会静坐“听戏”,在没有一定欣赏基础的前提下,更不会在欣赏戏曲唱腔的同时来发挥想象,进行再创造。而通过炫酷的技术呈现方式,吸引更多人走入剧场“看戏”,在感受新技术带来的视觉、心理冲击的同时,去了解戏曲,从而培养可能的新观众群,无疑是一种值得肯定的尝试。

当然,技术与艺术的辩证关系值得深思:现代科技的发展对于戏剧舞台表现形式的创新提供了丰富的可能,但技术是一把“双刃剑”,它在为艺术服务的同时,也可能导致景、情割裂或喧宾夺主,从而损害艺术。对于戏曲

艺术本身的发展而言,技术应是提升和传播艺术的保障,不能为技术而技术,否则,舞台就是没有艺术灵魂的高科技展台,应该在以技术为保证的前提下,努力追求艺术。令人欣慰的是,新版《牛郎织女》在这一点上做得很成功。首先,3D手段是基于《牛郎织女》一剧的特点,神话故事可以为3D的运用提供想象与创造的无限空间;其次,其使用技术的宗旨在于最大化地提升舞台艺术的观赏性;而在舞美和表演之间的过渡、衔接上,此剧的处理也比较自然、紧凑。

总之,创新是繁荣和发展戏曲艺术的动力,是戏曲生存与发展的生命力所在,也是艺术自身发展的需要。3D全息黄梅戏舞台剧《牛郎织女》的演出,为打通传统与现代、经典与时尚做了一次有益的尝试,崭新的舞台呈现可能会让传统的黄梅戏有更开阔的市场,更多的年轻观众。

