

2016年“北京故事”优秀小剧场剧目展演开启新模式

中国戏曲与西方话剧同台

本报记者 张 婷

2016年“北京故事”优秀小剧场剧目展演日前在京收官,在之后举行的总结研讨会上,北京市文化局相关领导、业内专家学者和展演剧目创作者,针对国内小剧场戏剧创作、演出现状展开讨论,共商小剧场戏剧未来发展之路。

打造“大北京”的文化概念

本届展演由北京市文化局主办,共有来自全国的50余部作品报名,最终18部入围。展演分为“北京故事”与“小剧场戏曲”两大板块,其中,以戏剧、舞蹈为主的“北京故事”板块包含11部优秀作品,以各戏曲门类小剧场创新作品为主的“小剧场戏曲”板块共有7部优秀作品。在为期一个月的展演中,共有36场演出在北京12个剧场举行,观众逾万人。

据了解,自2012年第一届“北京故事”优秀小剧场剧目展演举办,至今已是第五届。“北京故事”已成为北京标志性、品牌性的文化项目。

本届展演旨在打造“大北京”的文化概念,因而参展作品也第一次扩大到全国范围。本届展演共有辽宁人民艺术剧院的《秘而不宣的日常生活》等3个非北京地区剧目入围,均表现出不俗的票房和口碑。

小剧场戏曲成为重要部分

近年来,地方戏曲的传承与发展越发受到重视。其中,小剧场戏曲表演模式日趋成熟,并逐渐成为小剧场戏剧演出的重要组成部分。本届展演加大了“小剧场戏曲”板块的剧目数量,鼓励传统戏曲院团积极创新,创作出与当代社会审美观、价值观更加契合的小剧场戏曲作品,吸引更多观众品味传统文化的

新魅力。

老戏新编的梨园戏《御碑亭》和“90后”团队打造的粤剧《浮世三生梦》成为本届展演的亮点。除此之外,《明朝那点事儿——审头刺汤》、《断肠辞》、《望乡》、《三岔口2016》、《古城暗战》都在年轻观众中有着非常好的口碑。

中国戏剧文学学会副会长梧桐对《古城暗战》尤为赞赏。他认为,该剧是由六七种曲艺的曲种串联出来的舞台剧,更像一出曲艺剧。“这样一个主旋律题材用曲艺的形式来演绎,让人大开眼界,对曲艺而言,这个戏的价值实在太大了。”梧桐说。

对此,北京戏剧家协会驻会副主席、秘书长杨乾武谈道:“中国戏剧在世界上是独一无二的,因为我们有两大戏剧母体——西方的话剧和中国的戏曲。这两大母体的融合是今后戏剧发展,特别是小剧场戏剧发展的方向。”

小剧场成为年轻人交友新平台

从少数戏剧先锋的实验田到今天话剧艺术一种重要的生存方式,小剧场戏剧不仅作为一种文化现象越来越受到人们的关注,也逐渐发展成为年轻人交流、交友的新方式。

为充分了解广大观众对于本次展演的真实反馈,在展演的36场演出现场,主办方均进行了调查问卷。在“观看本剧原因”的调查中,“与朋友约会”成为重要原因之一,而观看小剧场演出的主流群体则是18岁至30岁的观众。

作为调查问卷的实施方,宽友(北京)文化交流有限公司总经理高建城坦言,对于观看剧目的原因,除了口碑传播,如朋友圈发布信息外,“与朋友约会”这个答案令他意外。“我发现,因与

参演剧目、话剧《网子》剧照

朋友约会而选择观看的剧目,大都是都市题材,或是形式感很强,如《秘而不宣的日常生活》、《催眠》、《幸福年》、《YAO》、《二十四节气》等。”

《浮世三生梦》剧组代表则表示,作为在校生,他们非常珍惜“北京故事”这个平台。虽然,该剧在学校拿过奖,但少有机会在校外平台进行演出。“从学生作品的角度来讲,如果能有其他单位提供制作帮助,对我们的创作真的非常有利。”《浮世三生梦》剧组代表说。

建立良性小剧场生态模式

据展演调查显示,观众对于本届展演内容的满意度为91%,剧场观演环境满意度为86%,票价设置的满意度为

88%。观众的高满意度离不开良性的生产方式和组织形式。梧桐表示:“‘北京故事’这5届我都参与了,值得欣喜的是,这一届形成了良性的戏剧生态模式,这种模式是组织方、运营方、策划方积极配合的结果。”

中国演出行业协会小剧场戏剧专业委员会主任傅维伯表示,良性的戏剧生态模式要靠“规矩”来维系。“小剧场戏剧的市场本身很小,所以需要我们的创作者、参与者形成合力,以制度和规矩为约束,共创小剧场戏剧更美好的未来。”

北京市文化局党组副书记、副局长吕先富表示,作品只有多演才能立得住,“北京故事”为好作品提供了演出平台,希望今后能从这个平台中多出精品。

舞剧《杜甫》:历史剧也有现代感

翩翩

国家艺术基金2015年度资助项目、重庆市委宣传部重点资助扶持剧目、重庆市文化委员会重大文艺创作项目——重庆市歌舞团原创舞剧《杜甫》日前在北京演出,其精美的舞蹈、精良的制作得到了京城观众和业界专家的好评。

该剧讲述了杜甫从求官、做官到弃官,即入世、处世、出世的过程,意象化地呈现诗圣颠沛流离的一生,并重点展现出杜甫晚年在重庆夔州(现奉节)的生活场景。

为了让《杜甫》更具生命力,该剧总编导韩真、周莉亚费尽心思。韩真认为,舞剧不应是杜甫的传记,而要“通过杜甫展现时代气质,感受历史情怀”。为此,周莉亚请来10余位专家为团队

“剖析”杜甫。

周莉亚说,《杜甫》是用演员员的汗水和泪水冲刷而成的。辛勤的劳动换来了美好的结果。其中,该剧的舞蹈动作设计最令人惊喜。如在表现“安史之乱”时,10余位宫女面面无表情,按照仕女图的动作跳起了“僵尸舞”;为了表现官员像蛀虫一样贪婪,演员在宽大的官服中跳起了“蛀虫舞”……

重庆市歌舞团青年舞蹈演员李庚、李晋这对双胞胎兄弟分饰了杜甫和影子。为了更好地塑造角色,李庚阅读了大量书籍,了解杜甫的生平事迹,感知其心路变化,甚至专门留了长发。经过几个月的排练,当剧组来到奉节采风时,当地研究杜甫的专家一眼就看出李

庚是杜甫的扮演者,并连称“太像了”。

虽然是历史剧,《杜甫》却有着十足的现代感,无论是情节的选取、音乐的创作、灯光的设置、道具的使用都让人耳目一新。这一切要归功于剧作家唐栋、国家一级作曲刘彤、国家大剧院舞美总监高广健、中国歌舞剧院服装设计阳东霖、著名造型师贾雷等业界高手的通力合作。

高广健说,该剧的舞美设计在新媒体运用上下了大功夫。剧中不同段落之间写意化地穿插了杜甫经典诗歌的片断,并将一些诗句投影于舞台背景之上,呈现出一幕幕宏大而震撼的场景,杜甫内心的痛苦挣扎,也随着这样的舞美呈现喷涌而出。

“整个音乐风格是悲怆的。”刘彤说,他选择用箫的旋律来代表杜甫的形象,箫的孤独感正好契合了杜甫的内心情感。“全剧以箫的独奏贯穿,在展现杜甫和他妻子时,则加入了琵琶。”

该剧的服装设计不仅符合时代特征,而且非常精良。“在设计之前,我们去了河南洛阳博物馆等地进行学习,翻阅了大量历史资料。考虑到杜甫这个角色既有书卷气又有浪漫主义情怀,所以选择了类似绢纸的颜色,整体感觉比较素雅。”阳东霖说,为了呈现类似绢纸的素雅效果,面料染色采用了数码热转印喷绘技术,如此大规模使用该技术,在全国尚属首次。

摩纳哥蒙特卡洛芭蕾舞团《仲夏夜之梦》

展现“孩子般想要倾诉的冲动”

黑 莓

今年适逢莎士比亚逝世400周年,世界各地的舞台上莎翁作品云集。“2016国家大剧院舞蹈节”的舞台上,摩纳哥蒙特卡洛芭蕾舞团也选择了一部莎翁戏——《仲夏夜之梦》为舞蹈节拉开序幕。10月9日至11日,蒙特卡洛芭蕾舞团将以现代思维和眼光赋予这部莎翁经典以全新的时尚气质。

提起蒙特卡洛芭蕾舞团就不得不

提到它的前身——佳吉列夫俄罗斯芭蕾舞团。这个舞团曾缔造了“现代芭蕾之父”福金、“美国芭蕾学派的奠基人”巴兰钦、“不朽的天鹅”巴甫洛娃、“传奇舞神”尼金斯基等大师级人物。

1985年,摩纳哥王妃格蕾丝·凯莉的女儿汉诺威公主为完成母亲遗愿重建了蒙特卡洛芭蕾舞团,令这颗沧海遗珠重新焕发生机。1993年,当时年

仅33岁的法国编舞家让-克里斯托弗·马约受汉诺威公主钦点成为舞团的艺术总监。此后23年间,马约为舞团创作了35部作品,开辟了舞团的新纪元。

蒙特卡洛芭蕾舞团曾三度造访国家大剧院,带来《睡美人》、《灰姑娘》、《浮士德》等经典作品。今年,该团再度来华为观众呈现舞剧《仲夏夜之梦》。

对于马约而言,《仲夏夜之梦》有着特殊的意义:1977年,当时年仅17岁的马约在瑞士洛桑国际芭蕾舞比赛中获奖后,应编舞大师约翰·诺伊梅尔之邀加入德国汉堡芭蕾舞团,担任该团独舞演员长达5年,首部演出作品就是《仲夏夜之梦》。马约拥有自己版本的《仲夏夜之梦》已是28年后的2005年,这一年马约45岁。因而,这部作品可谓马约毕生编舞功力的集中体现,凝结了他职业生涯的创作精髓。

作为莎士比亚“四大喜剧”之一,《仲夏夜之梦》历来备受艺术家的青睐,该剧讲述了由于顽皮的小精灵用“魔汁”进行一场恶作剧,从而引起一连串阴差阳错、啼笑皆非的爱情故事。

马约版的《仲夏夜之梦》延续了他一贯的时尚风格,服装、造型、舞美皆充满先锋色彩。更令人惊喜的是,该

剧无论情节的铺陈、结构的设置、舞蹈的编排,还是音乐的运用,均独辟蹊径。正如马约所说,要在其中展现“孩子般想要倾诉的冲动”。

此版《仲夏夜之梦》中,马约建立了一个“三元”的世界:雅典人的领域、仙界和工匠们的世界,让故事更加扑朔迷离,而这3个世界也正对应了一个舞者所要经历的青涩、成熟到游刃有余的3个艺术阶段。因而,该剧可谓一个舞蹈家心路历程的“自白书”。

该剧的音乐也颇具特色,采用了3位不同时期作曲家的作品。剧中“年轻的雅典人”由作曲家门德尔松在17岁时创作的同名音乐表现,马约为这些角色所选择的舞者同音乐一样具有青春活力和清新气息。“仙界精灵”的部分则选取了“具体音乐”代表人物丹尼尔·特鲁奇的作品,这种电子音乐充满了现代性,象征了成熟舞者跳出艺术窠臼的自由境界。到了表现“工匠世界”的时候,音乐的创作者是马约的哥哥伯特兰·马约,他是最懂马约的作曲家。夸张搞笑的音乐加上演员戏剧化的表演,让这部分角色更像是历经人生历练而回归淳朴、超脱技术层面之外的艺术大师。

福建潮剧在京演出

本报讯 由福建省云霄县潮剧传承保护中心排演的潮剧《珍珠记》的经典折子戏《扫窗会》,日前在北京国安剧院上演。

《珍珠记》主要讲述书生高文举中状元后被迫入赘宰相府,其妻王金真入京寻夫,在高文举书房扫窗以求夫妻团聚的故事。《扫窗会》是该剧标志性的一折,完整保留了潮

剧传统曲牌、唱腔和表演。该折戏属于青衣经典唱功戏,唱词优美、表演细腻、做工严谨。

潮剧采用闽南语系杂潮语演唱,极具特色,流传于闽南、潮汕等地区。

云霄县潮剧传承保护中心是国家级非遗项目福建潮剧的传承保护单位,近年来挖掘整理、排演了大量经典潮剧剧目。(简言之)

2016当代小剧场戏曲艺术节将办

本报讯 (记者罗群)由北京市西城区文化委员会、北京戏剧家协会等主办,北京市文化局、北京繁星戏剧村等承办的2016当代小剧场戏曲艺术节,将于10月19日至12月30日在京举办。

本届当代小剧场戏曲艺术节共有8个剧种19个剧目参演,涵盖京剧、昆曲、越剧、粤剧等多种艺术形

式,其中大部分作品是新创剧目。

除了展演19部剧目之外,本届艺术节同时推出两个当代小剧场戏曲主题艺术展:“2016未来艺术志”剧场空间艺术展、戏曲舞台作品展及戏曲影像展,并开展公益戏剧戏曲大讲堂、免费戏曲脸谱体验、戏曲进校园、社区惠民看戏曲等活动,以多样化的方式推广戏曲文化。

全国中老年电视春晚节目选拔开启

本报讯 (记者张婷)中央数字电视老年福频道“2017全国中老年电视春节联欢晚会”河北选区新闻发布会及节目选拔启动仪式日前在河北省涿州市举办。

本次活动以“幸福你我,祈福中国”为主题,以电视为媒介,给广大

中老年文艺爱好者,搭建一个交流、学习与展示的舞台。

据了解,活动特邀著名特型演员郭伟华、中国歌舞剧院国家一级演员李元华、相声名家冯春岭、女高音歌唱家王新燕以及土家族青年歌唱家金珊珊等参与指导。

第九届中国民间春晚启动

本报讯 (记者罗群)第九届中国民间春晚日前在北京启动。

中央电视台春节联欢晚会是拥有30余年历史的品牌晚会,随着时代的发展变迁,各地方、各类型春晚逐渐出现,以满足不同群体的需求,中国民间春晚就是其中之一。中国民间春晚为基层百姓提供展示平台,体现文艺的全民参与性。

第九届中国民间春晚延续《该

我上场了》优秀节目选拔赛,在全国设立了50多个分赛区,组委会对节目进行精心筛选和打造。总导演杨志平说:“民间春晚9岁了,一路走来很不容易,民间春晚正在形成品牌,以满足广大观众更高的文化需求。”

据了解,由中国民间春晚衍生出的第二届知青春晚和主题春晚也于同期启动。

赵梁“东方灵欲三部曲”集体亮相

本报讯 (记者张婷)9月20日,由中国舞蹈家协会、北京朝阳文化委员会与时代美术馆共同举办的赵梁“东方灵欲三部曲”分享推荐会在北京举办。

赵梁以舞蹈为出发点,探求与不同种类艺术的融合,以不同寻常的形式展示舞蹈自然、美丽的一面。2012

年,他创办了赵梁ART艺术工作室,创作出多部叫好叫座的作品。

在本次分享会上,赵梁ART艺术工作室联合中国舞蹈家协会与众多艺术家正式推出赵梁职业生涯中首个人演出季,其代表作“东方灵欲三部曲”《警幻绝》、《幻茶谜经》、《双下山》将于10月在北京天桥剧场集体亮相。

话剧《谋杀电视机》有四种结局

本报讯 (记者刘森)话剧《谋杀电视机》日前在北京人艺实验剧场结束首轮演出,此次6场演出中共有4种不同的结局。

《谋杀电视机》根据作家大头马同名小说改编,该小说曾获第二届豆瓣阅读征文大赛小说组首奖,讲述了以毒舌著称的文化杂志记者大卫,意外加入一个“谋杀电视机”的组织,从而卷入一场危机的故事。

该剧由年轻导演庄一执导。据庄一介绍,这部戏是在真人秀“泛蓝”的背景下创作而成,探讨的核

心是真实与虚幻的边界和映照作用。“如今,我们接受的信息如此密集,一切取材都变得唾手可得,于是表面上看起来人与人似乎消弭了距离,实则被捆绑在了另一层畸形关系里。”庄一说。

该剧的舞台呈现颇具特色,舞台以一座巨大的方盒伫立中央,方盒被分割为若干抽屉状空间,这些空间能够随时伸缩,成为演员的表演区域。演员在其间自由穿行,故事也在这种俄罗斯方块式的组合中逐步立体起来。

《养个孩子不容易》登陆辽宁卫视

本报讯 (记者祝静)由刘逢声执导、拉风传媒出品的情感电视剧《养个孩子不容易》近日登陆辽宁卫视,赢得业界好评。

《养个孩子不容易》由田海蓉、辛柏青、江祖平主演,聚焦单亲家庭现象,讲述了温柔而坚忍的李新茹在丈夫因公去世后,含辛茹苦养

育5个性格各异的孩子成长的故事。值得一提的是,《养个孩子不容易》在聚焦单亲家庭这一特殊群体的时候,不走苦情路线,也不走女强人路线,而是弘扬正能量的普通母爱。孩子在社会变迁中遭遇了各种各样“接地气”的困难,母亲则尽其所能培养了孩子乐观的心态、向上的理想。

首届“遇见—中国”VR影像大展举办

本报讯 (记者罗群)9月24日,首届“遇见—中国”VR影像大展暨VR影像创作扶持计划颁奖盛典在北京电影学院举行。

当天,来自国内10余所高校的参展学生、青年导演及行业专家汇聚一堂,见证中国青年VR创作的力量。此次影像大展借助专业院校优势,挖掘相关人才,探索中国内容国际传播的创新形式。

在颁奖典礼上,青年创作团队分享了创作过程,虽然部分作品还很青涩,但在VR叙事、VR摄影以及交互设计等方面呈现出独特的创意和大胆的尝试。

当天下午还举办了“VR视频的现状与未来”论坛,为相关专业的学生提供了学习机会,为VR创作者和专家学者共商创意开发、成果展示和技术创新提供了交流平台。

《仲夏夜之梦》剧照