

艺术·院团

国家话剧院新创《罗刹国》《爆米花》

直面现代人精神危机

本报记者 刘森

中国国家话剧院2016秋冬演出季集中推出了5部小剧场话剧作品中,有4部为新创作品。日前,复排作品《红色》和新创作品《比萨斜塔》《长子》圆满结束本轮演出,另外两部新创作品《罗刹国》和《爆米花》也在京建组。

将《聊斋志异》中故事进行当代化演绎的《罗刹国》和揭示“娱乐至死”生活态度的《爆米花》,虽然故事发生的背景不同,但创作者不约而同地将舞台变成了人性的实验场,直面现代人的精神危机。

《罗刹国》:一次大胆的探索

话剧《罗刹国》由著名编剧黄维若根据《聊斋志异·罗刹海市》改编,由三拓旗剧团创建人、青年戏剧导演赵淼执导,青年演员杨君军、汪玥、刘星扬等出演。

该剧讲述了这样一个故事:虚无缥缈的罗刹国位于一座四面环海的岛屿之上,那里住着面相丑陋、行为怪异的罗刹鬼。一个叫马骥的人落难至此,经历了种种奇遇。当马骥明白了罗刹国以丑为美的进阶标准,他开始学习和适应,渐渐磨灭了回归人类世界的希望。自小红的出现让堕落于此的马骥再次唤起出逃与回归的想法,但一切都似乎太晚了……

这样一个看似荒诞的故事,深深吸引了赵淼,他认为,马骥在罗刹国经历的从不变到改变,再到完全适应荒谬生活而不愿意回归人类世界的过程很具有当代意义,而剧中另一条线索,罗刹女从罗刹鬼到人的转变,则让马骥的遭遇变得更具有警示意义。“罗刹国以丑为美,马骥为了生存给自己也画了一张罗刹脸,不断堕落,直到无法自拔;原本是鬼的罗刹女为了救马骥牺牲了自己的生命,她的善良更像一个人。我希望这个作品能让大家反思,在物欲横流的现代社会中,我们应当守住善良与真诚的本性。”赵淼说。

善于肢体剧创作的赵淼,在《罗刹国》中进行了大胆的探索:不仅删减了原作中的大量台

词,最大限度地利用形体表现力来完成叙事及表意,还融入了皮影戏、傩戏、戏曲、现代舞等元素。“我想让《罗刹国》成为一部具有实验探索意义的作品,在这部戏中体现现代剧场意识,使其呈现方式更加丰富、更加多元,在舞台上让传统与现代、东方与西方进行沟通。”

只有少量台词,大部分故事情节通过肢体讲述;能操作皮影,并把操作的过程变成表演的一部分;罗刹鬼的造型以手持面具完成,而且耍轻松流畅地进行人与鬼的转换;舞台的节奏被严格划定,即使上场多走了一步都会显得突兀……这样繁复、严格的要求,为演员制造了不少困难。

《罗刹国》的演员阵容由国家话剧院青年演员和三拓旗剧团成员共同组成。为了让演员适应以语言表意到用肢体传情的转变,从今年9月开始,赵淼就带领演员做各种训练。“有一个练习是让12名演员在6平方米的地方玩‘摸瞎子’,每个人只能通过手指尖的接触来判断对方是谁。开始时大家完全找不到感觉,但现在,大家基本可以不触碰,只是听步伐甚至闻气味就知道对方是谁。”赵淼说。

剧中的道具也是创作的一大难点:如何让手持的面具更顺手,更具表现力;如何让皮影的画面更立体……这些都将于12月16日北京国家话剧院小剧场的首演中揭秘。

《爆米花》:反省“娱乐至死”的生活态度

话剧《爆米花》由英国剧作家本·爱尔顿创作,范益松翻译,国家话剧院青年导演刘丹执导,于洋、邓杨、马昂等出演。

该剧讲述了在奥斯卡颁奖夜,美国著名好莱坞电影导演布鲁斯遭遇的荒谬离奇的事件:两名粉丝将布鲁斯劫持,并将这场劫持变成了一次盛大的直播,最终导致了一场令人震惊的杀戮惨剧。该剧表达了伴随着信息爆炸等一系列社会现象,越来越多的人产生了“娱乐至死”的生活态度,由此带来了巨大的社会隐患和现实问题。该

剧首演于英国伦敦,因其深刻的主题和社会意义、幽默讽刺的黑色喜剧风格引起轰动,并荣获1998年英国戏剧最高奖项劳伦斯·奥立弗奖以及巴克雷戏剧奖最佳新剧目奖。

2006年第一次看到《爆米花》时,刘丹还在中央戏剧学院读大二,由廖向红执导的该剧给刘丹留下了深刻的印象。“这个戏的风格感很强,与当时学校的其他戏完全不一样。给我印象最深的是一个情节,劫匪给媒体打电话,要求派记者来导演家里进行直播,结果收视率一直在飙升。劫匪扬言,只要观众关上电视,他们就停止劫持。但收视率依然居高不下。廖向红老师在舞台上安置了一个大屏幕,就像一次直播一样用一台摄像机记录着舞台上的整个过程。但突然,摄影机面向了观众,我在大屏幕的角落里看到了坐在观众席上的自己,似乎我也在或被动或主动地参与了这次劫持。”

“1998年的剧本似乎是一个预言,如今剧中的预言在现实中一一实现。”这也是刘丹决定以自己的视角诠释这部作品的原因。再次研读《爆米花》的剧本和相关的书,也让刘丹捕捉到了更多信息。“尼尔·波兹曼在《娱乐至死》这本书里,对从印刷时代到电视时代观众的转变有深刻的阐述。他认为,在印刷时代,人们的思维是严肃而理性的,但到了电视时代,人们的思维是散乱、娱乐甚至荒谬的。如今,我们已经从电视时代跨进了网络时代,这样的现象变得更加明显。”

对于在“电视时代”创作的剧本,刘丹也进行了“网络时代”的改编——语言更当下,人物的生活方式更现代,而剧中把记者请来进行的直播也变成了如今最流行的手机直播。对于演员的选择,也完全依据剧中人物的年龄和性格。“一进排练场,演员们就都感受到了剧本的快节奏和爆发力。不同于其他作品,《爆米花》不是慢热的,而是从一开始就像80℃的水,然后逐渐沸腾,直至像爆米花一样被‘引爆’。”刘丹说,12月16日观众一定能在北京国家话剧院先锋剧场,感受到“爆米花”的冲击力。

2016年接近尾声,中国交响乐团本年度“龙声华韵”系列音乐会也进入倒计时。11月20日,北京音乐厅,由指挥家邵恩执棒、中国交响乐团演绎的王宁作品专场,受到业内热议。

中国交响乐团“龙声华韵”品牌自2005年创立至今,一直以推广中国原创作品为己任,进行了大量新作品的首演。此次王宁作品专场选取了作曲家不同时期、不同风格的3部交响曲,时间跨度近30年,不仅有他的代表作之一——第一交响曲《史诗》,还进行了第六交响曲《乡邑》的世界首演和第三交响曲《呼唤未来》的全曲首演。

王宁作为中国音乐学院作曲系博士生导师和学术带头人,作品多以对现实社会和人类命运的真诚关怀为主题,《史诗》主要描写中国唐代高僧鉴真大师和尚为传播文化,历经11年,6次东渡,双目失明,最终完成夙愿的壮举。作品中明显的佛教音乐元素和如电影画面般的音乐刻画,令人难忘。

《乡邑》以哈尔滨历经外敌入侵及战乱之苦,历尽坎坷走入现代文明的辉煌历史为主要内容,赞美中华儿女坚韧不拔的精神、顽强的毅力和不屈的斗志。安静的引子、平静祥和的呈示部展现出作曲家细腻的内心和笔触;描写战乱的展开部展现了进行中的动力与奋进;再现部的音乐壮丽抒情,带着一种劫后余生的希望,生机勃勃充满斗志。王宁称:“这部作品是献给故乡哈尔滨的,除了描写历史、歌颂人民,更重要的是想表达一种警示,正如结束部的主题再现所说——忘记过去就意味着背叛,忘记祖先就没有未来。发展要以史为鉴,面向未来。”

相较上半场的两部作品,下半场的第三交响曲《呼唤未来》显得更加气势恢宏:120人的国交乐队,60人的国交合唱团和68人的中央少年广播合唱团,超大编制的演出队伍不仅让观众为之振,连作曲家也十分激动。“为了作品全曲的首演,集结了这么多艺术家,我非常激动,也很感动。这部作品,无论是从编制还是内容,都是我所有作品中最重的一部。国交的演出太棒了!”王宁说。

《呼唤未来》中有着作曲家对当今世界教育、战争、信仰和人类自身等问题的关注与思考,目的是使人们充分意识到人类自身危机的存在和严酷的现实,并以此激发对和平与幸福的向往。在音乐中,有几处点睛之笔令人印象深刻。一是合唱团除了歌唱性乐句的正常演绎,还发出呐喊、嚎叫、哭声等真实人声,特别是童声合唱团断断续续、此起彼伏的哭声,对描绘战后满目疮痍、生灵涂炭的悲剧画面起到关键性的渲染。而乐队演奏员的躁

脚和模拟锁链的声音,直接生动,极具画面感。再者,《友谊地久天长》的主旋律断续性地插入和口琴的使用,具有明显的时代象征意义,代理首席赵坤宇的小提琴独奏,可以被认为是一种安抚,或者是与“口琴时代”的一种对话。

《呼唤未来》的歌词也颇有亮点,一部分来自佛教、基督教、伊斯兰教的祝福和赞美词,一部分来自中国古典文学和民间音乐,相互融合交叉进行。

此外,整部交响曲的音响由不协和发展到协和,戏剧性的风格和丰富的乐队音响都可以明确感受到作者多元化、复合性的创作手法,也表达了作者对人类历经磨难后走向和平与幸福的美好未来的憧憬。

艺术·资讯

两场音乐会庆柏斯音乐三十周年

《长江钢琴之夜·中国几代优秀钢琴家大汇演》现场

本报讯 (记者刘森)为庆祝柏斯音乐三十周年,《2016李坚钢琴兵团音乐会》和《长江钢琴之夜·中国几代优秀钢琴家大汇演》日前在京举行。

《2016李坚钢琴兵团音乐会》由上海音乐学院李坚任艺术总监、编曲及指挥。此次演出突破了传统的钢琴独奏及协奏模式。演出中,李坚与艺术家组成30人的“钢琴兵团”,将钢琴与打击乐完美配合,16手联弹与56手联弹交互呈现,14架三角钢琴的同台演出也创造了钢琴音乐会前所未有的盛况。

《长江钢琴之夜·中国几代优秀钢琴家大汇演》汇集了从9岁的钢琴小神童到70多岁的钢琴界泰斗,中国老、中、青几代优

秀钢琴家,展示了中国钢琴音乐的光辉成就。聚光灯下,9岁的王紫骄沉稳大气,游刃有余;13岁的郎玛沁歌优雅大方、琴技惊人。随后,沈文裕、沈璐、谭小棠、朱楣、盛原、汤蓓华等青年钢琴演奏家轮番上场,为全场观众带来了众多中外经典曲目。在演出的高潮部分,中国钢琴界德高望重的大师石叔诚、鲍蕙蓉、刘诗昆分别登场,倾情献艺,以博大精深的艺术素养,为全场观众带来了一场震撼演绎。

值得一提的是,《中国几代优秀钢琴家大汇演》前,最新一代长江九尺演奏钢琴CCG-X1正式面世,也成为当晚音乐会的演奏用琴。

专家研讨电影《纯洁心灵》

本报讯 (记者罗群)11月24日,由北大博士导演毕志飞自编自导的青春电影《纯洁心灵·逐梦演艺圈》在京举办观摩研讨会,与会专家就影片的题材立意、艺术手法、现实意义开展讨论。

电影《纯洁心灵·逐梦演艺圈》聚焦当下年轻人中的特殊群体——各大院校表演系的帅哥靓女,讲述他们初涉演艺圈、饱尝酸甜苦辣的故事。在毕志飞的镜头下,影片集结18位主演,11条叙事线索并进,不避讳现实生活中的陷阱和诱惑,用青春伤感的笔触批判娱乐圈不正之风,揭示了明星背后不为人知

的艰难。与会专家在观影后,对这部新锐导演的处女作给予了较高评价。中国电影家协会分党组副书记许柏林说,电影《纯洁心灵·逐梦演艺圈》揭露了商业社会对人生价值的扭曲,但影片最终告诉我们,人生的价值要从断裂性、毁灭性的挤压当中“活过来”。

知名电影评论家赵葆华认为,与以往国产青春片相比,《纯洁心灵·逐梦演艺圈》摒弃了青春奢华的时尚路线,影片基调积极、健康、向上,主人公历经各种沧桑之后,回到了人间正道,唱响了这个时代昂扬的主旋律。

11月24日,根据经典童话《卖火柴的小女孩》改编的同名儿童剧在北京东城工人文化宫隆福剧场首演。剧中,编剧、导演李东才将皮影戏和木偶表演相结合,并将这个家喻户晓的童话故事融入现代孩子的生活。

演出当晚,剧场座无虚席,不少观众只能站在过道里观看。无论是大人还是儿童观众,都被感人的剧情和新颖独特的艺术表现深深吸引。 纳纳文/图

