

创作“排得起、演得起、看得起”的戏曲剧目

——戏曲独角戏《老人与海》演后谈

马笑

戏曲独角戏《老人与海》在北京戏剧东城·隆福戏剧月的三场演出圆满成功，很欣慰得到诸多业内专家、高朋胜友以及热心观众买票观剧的鼓励和认可，我深知，观众鼓励的是我们“勇于创新”的创作态度，认可的是我们“返璞归真”的创作方向。

观众的宝贵意见和建议，让我想起戏剧家梅那荷德说的“一出戏，只有经过了观众的检验，才算准备就绪”。是的，这部由中国戏曲学院教授赵景勃担任艺术顾问，由我担任编剧、导演、制作人，由国家京剧院一级演员刘大可主演的戏曲独角戏《老人与海》于2018年作为第二十届中国上海国际艺术节“扶持青年艺术家计划”委约作品，在上海戏剧学院“新空间”剧场全球首演，接受上海观众的检验，这次又接受北京观众的检验，皆获好评，初创时的惴惴不安如今已然在心中转化成了更深层、更持久的强大力量。

创作这部戏曲独角戏的契机源于2017年底，在由沪返京的高铁上，我和刘大可围绕当下各类艺术形式的创作、制作、演出的可持续发展进行了一次长谈。我俩都是京剧演员出身，对戏曲艺术在新时代如何继承与发展有着相同的体会和思考。戏曲演员如何培养自主创新的能力和观念；传统戏曲样式如何巧出新意；如何在盲目“倒大制作，削弱戏曲本体”的剧目创作现状下，用一部重思想、低成本、精创编的剧目使戏曲美学本体“回归”舞台，成为“排得起、演得起、看得起”且能经受住艺术规律和社会大众考验的剧目……通过对诸如此类问题的

戏曲独角戏《老人与海》剧照

讨论，最终，独角戏这一形式成为我们的选择。

我编导，刘大可主演，分工确定后，开始“脑补”素材。一部在我俩心中尘封多年的美国作家海明威的小说《老人与海》就这样被翻开……

编创过程中，我以尊重原著的精神指向、尊重艺术创作的审美规律同改编的文学作品之间的内在契合为前提，将小说中的情节和人物适度精简，提炼核心，在保证故事完整性的基础上，让唯一的角色“老渔人”呈现最能触动人心的部分。最终，剧本七

易，结构三改，历时一年，从最初的话剧结构，到话剧与戏曲结合的实验，最终选用戏曲样式形成剧本“写意型戏剧、虚拟性表现、程式化语汇”的剧目特色。

排练中，本着要“精编、妙创、新演”的创作目标和超功利的创作状态，我们将重心从“讲什么故事”有意识地转移到“怎么讲故事”上来，试图将世界经典中的优秀文化基因与中国当代文化相适应、与现代社会相协调，弘扬跨越时空、超越国度、富有永恒魅力、具有当代价值的精神内涵。同时，对中国戏曲传统样式进行创造性转化、创新性发展，根据剧情编创出新的语汇进行当代表达，运用中国戏曲美学的基本原理，在“情理”“形神”“虚实”以及唱、念、做、打方面做文章，通过演员独特、高超、丰富的表现手段，赋予情节内容极具美感的技术语汇和造型意象，使观者感受到“有意味的形式”。

音乐上“移步不换形”，从戏曲曲牌衍生，中西交融，让古与今、中与外的音乐相互碰撞、交融、互动，寄情抒怀、烘托氛围、延展情节。舞台空无一物，时空自由转换，灵动诗意，表现“景随人移”的意境；运用传统戏曲舞台“守旧”形式进行天幕创作，呈现大海样式，并通过技术手段，时而分解、时而拼贴，映照戏剧情感，与剧中人物交相呼应、融为一体。“夸张勾勒、心象外化”，戏中老人头部造型用戏曲髯口、蓬头等将人物扮成“狮子”意象，呈现出小说中多次提到的老人梦中之狮，体现出老人潜意识中“不怒自威，庄重威严”的意象，化用戏曲脸

谱元素，用夸张的线条独创“狮形”脸谱；“旧具新解、象征表意”，特制超长船桨，既可丰富地展示“舞蹈”，又能作为武器与鲨鱼搏斗，进行精彩“舞耍”，提升观赏性；6米长绸在传统戏曲男性行当中不多见，花式繁多，难度颇大，象征出水大鱼……总之，戏曲独角戏《老人与海》在各方面的创作，始终遵循着“托物言志、寓理于情，言简意赅、凝练节制，形神兼备、意境深远”的美学精神，对戏曲传统样式进行转化创新，在本剧中形成了新的艺术语汇。

渔人返程，大幕暂闭，身份回归，总结精进。作为中国戏曲学院教师，万千实践，终归教学，带领学生，继承创新。学生问我创作这部戏最终的目的，我回答，希望戏曲独角戏《老人与海》经过常演的打磨，能够成为运用戏曲样式呈现世界经典的诸多作品中经得起推敲的剧目；成为一部对戏曲程式进行创造性转化、创新性发展的具有学术价值研讨的剧目；成为一部戏曲净行、生行、丑行演员根据自身条件皆可创作演出的剧目；成为新时代戏曲演员自主创新实践的引领示范剧目；成为戏曲专业院校学生训练、演出、再创作的剧目。

我坚信，戏曲独角戏《老人与海》如今已然具备“排得起、演得起、看得起”的基础，一定会“立得住、传得开、留得下”。

（作者系戏曲独角戏《老人与海》编剧、导演，中国戏曲学院教师）

谈艺说戏

山东部署今年艺术创作工作

本报讯（驻山东记者苏悦）3月28日至29日，2019年山东省艺术创作工作会议在曲阜市召开。会议指出，2018年，山东在创作推出艺术精品、组织举办重大活动、深入开展文化惠民、持续加强人才建设、增强文艺院团发展活力等方面进行了大量创新，取得了丰硕成果。

据不完全统计，2018年山东艺术创作投入总量达1.3亿元，新完成大型剧目58部、小型作品百余部。全年共创作推出各类现实题材作品82部（含小型作品），占年度新作品总数的51%。山东还制定印发了《山东省现实题材舞台艺术创作规划（2018—2021）》《关于繁荣农村现实题材文艺创作的意见》等指导性

文件，明确把现实题材作品纳入省级艺术创作优先扶持范围。

会议明确，2019年是中华人民共和国成立70周年，是决胜全面建成小康社会关键之年，抓好今年的艺术创作有着特殊而重要的意义。山东省广大文艺工作者及相关单位要提升政治站位，切实把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想引向深入；要强化创新意识和质量意识，打造推出更多精品力作；要精准聚焦现实题材这个重点，为时代画像、为时代立传、为时代明德；要聚焦中华人民共和国成立70周年这一主线，策划举办系列重大活动；要加强基础设施建设，突出抓好文艺院团改革发展工作。

江苏雕刻艺术作品邀请展亮相京城

本报讯（记者张昱）3月29日，由江苏省委宣传部、江苏省文联、中国城市雕塑家协会联合主办，江苏省雕塑家协会承办的“工匠精神·琢境——江苏雕刻艺术作品邀请展”在北京中国美术馆开幕。

据介绍，此次展览分为“抁泥妙肖·锡惠工巧”“雕珍刻璞·比德立道”“清心镂骨·苏作文韵”“陶砂治泥·江南风雅”“琢磨良材·晶莹意象”“经纬华章·绣梦时代”六部分，共展出59位作者的200余件作品，包括玉雕、牙雕、木雕、竹刻、核雕、紫砂雕刻、泥塑、石雕、水晶雕刻、瓷刻以及南京云锦、苏州刺绣等多种品类。展览集中展现了江苏雕刻家的创作状态和创作成果，参展作者中既有中国工艺美术大师、江苏省工艺美术大师，也有崭露头角的青年艺术家。

据悉，此次参展的江苏雕刻艺术家们踊跃捐赠，共有51件作品捐赠给中国美术馆，中国美术馆馆长吴为山为艺术家们颁发了中国美术馆收藏证书。

原创话剧《连环计》以意识流手法突出京味儿

本报讯（记者罗群）3月25日，由中国国家话剧院出品、演出的原创话剧《连环计》在北京举行新闻发布会，宣布该剧作为正在进行的第五届中国原创话剧邀请展参演剧目，于4月9日至14日在北京国家话剧院剧场首轮演出6场。

《连环计》由张瀚伦编剧，林熙越执导，谭昭远担任舞美设计，韩江担任灯光设计，演员董勇、夏力薪、张若尘、刘洋、韩莺、马昂、于小鸣、高昂等演出。《连环计》采用了意识流的创作手法，剧情根据主人公班德远的意识流动而变化。剧中老北京人班德远为了帮儿子解决其在成长中遇到的一系列问题，总在不停地搬家。在此过程中，班德远不断梳理自己的情感、价值

观、思想意识，终于明白了什么是家、什么是幸福。

《连环计》剧本创作历时4年，八易其稿，张瀚伦说，希望通过该剧展现出北京人真正的精神气质和风貌。为了使故事和人物塑造不落俗套，张瀚伦在剧中加入了京剧元素，既符合故事背景，又别具特色、饱含京味儿。

林熙越表示，该剧最大的看点就是演员真实生动的表演。许多观众通过电视剧《重案六组》《北平无战事》等认识了演员董勇，但未必知道董勇曾有7年坐科专业学习戏曲的经历。“我希望首轮演出中，能调动不同的体会、运用不同的技法呈现6场不一样的演出。”董勇说。

“佛山韵律”系列演出精彩纷呈

本报讯（驻广东记者谭志红）记者3月27日从“佛山韵律”系列演出项目发布会上获悉，今年，广东佛山演艺中心（琼花大剧院）与佛山大剧院联合举办的“佛山韵律”系列演出将推出70多个演出项目，超110场次演出。

其中，佛山演艺中心将推出“时代中国——2019佛山音乐季”和“琼花焕彩——2019佛山戏剧季”两大演出系列。在“时代中国——2019佛山音乐季”，观众可以欣赏到由广州交响乐团带来的《作曲家的那些事》《经典圆舞曲》《歌剧选萃》《赏心乐事》4场交响音乐会。“琼花焕彩——2019佛山戏剧季”将上演舞剧《诺玛阿美》、舞台剧《朝春有情

人》、粤剧《宝莲灯》《紫钗记》等剧目。佛山大剧院除上演四川话版《茶馆》、法国原版舞台音乐传记《玫瑰人生》、陈佩斯和杨立新主演的话剧《戏台》等剧目外，还将举办“舞舞春花”戏剧演出季、“声入人心”音乐季、“童享艺夏”亲子戏剧季，并推出多个精品演出项目。

据介绍，近年来，佛山市重点打造的“佛山韵律”高雅文化艺术惠民品牌旨在培育和提升市民的艺术欣赏水平。从3月开始，佛山市民每周都能在佛山演艺中心（琼花大剧院）、佛山大剧院欣赏到不同类型的精彩演出，系列演出在惠民的前提下，将综合考虑市场效益与市民的价格承受能力。

3月26日至28日，由陕西省艺术馆主办的全省广场舞专业人才培养班在渭南市华州区举办，来自陕西各市县（区）的60多名具有广场舞创作实践经验和曾多次积极参与省、市广场舞活动的骨干人员参加培训。培训期间，还特别开展了广场舞作品现场点评与交流互动活动，受到学员们的欢迎。图为广场舞作品交流点评现场。

蓝剑/图 本报陕西记者 秦毅/文

中文歌剧《马可·波罗》将前住意大利

新华社记者 王攀 邓瑞璇 叶心可

700多年前，马可·波罗从意大利来到了中国。700多年后的今天，一部中文歌剧《马可·波罗》将前住意大利，剧中的他将用一口流利的中文讲述自己的神奇经历。

3月22日，广州大剧院与意大利热那亚卡洛·费利切歌剧院在罗马巴尔贝里尼宫签署协议，中文歌剧《马可·波罗》将作为卡洛·费利切歌剧院2019—2020年演出季的开幕演出。这标志着经过3年多的精心创作和打磨，这部由东西方艺术家共同打造的文艺精品将不仅进入意大利，也将正式打入国际市场，开启全球巡演。

这是一次“前所未有的尝试”

当歌剧中的马可·波罗跋山涉水来到元大都时，舞台上出现的直径14米的大转盘再现了他曾经看到的肃穆雄壮的北方城墙。而当他南下临安遇见自己心爱的姑娘时，投影转变，展现在人们面前的是一幅流水潺潺、莺歌燕舞的江南好风光。

今年9月，这些炫酷场景将在意大利观众面前徐徐展开。依托多媒体导演卢克·霍尔打造的全景投影舞台，歌剧《马可·波罗》将向人们讲述马可·波罗经丝绸之路往返中国的传奇经历。

马可·波罗是历史上沿着丝绸之路对中西方文化交流和贸易往来产生深远影响的重要人物，也是中外文艺创作最受欢迎的主角之一。从舞

剧到歌剧、音乐剧、影视剧，以他为主角的文艺作品数不胜数。

“但这一次，我们用原创中文歌剧的方式来呈现马可·波罗的传奇。”广州大剧院总经理助理、歌剧《马可·波罗》执行制作人陈睿说，“这是一次前所未有的尝试。”

“马可·波罗是中意文化交流的先驱，他让欧洲人产生了对中国的向往。”卡洛·费利切歌剧院艺术总监朱塞佩·阿夸维瓦说。他在2018年底看到这部歌剧后便很快决定，要为意大利观众引入这部“意义非凡”的歌剧。阿夸维瓦说，《马可·波罗游记》据说是在热那亚创作完成，这次马可·波罗以中文歌剧的形式返回这里，“我们希望他能再次成为两国文化交流的使者”。

这是一个“奇妙的结合”

1982年，中国、美国和意大利合作的英语电视剧《马可·波罗》播出，被视为改革开放之初中国文化产业对外合作的一个标志。

时隔30多年，当歌剧《马可·波罗》进入人们视野时，全中文演出无疑是亮点。“当我们在国际市场上谈起这部歌剧时，人们不是投来疑惑的目光，而是非常感兴趣。他们觉得现在的中国完全可以做出一部有影响力的中文歌剧作品。”陈睿说。

歌剧《马可·波罗》导演卡斯帕·霍

尔滕曾担任伦敦科文特花园皇家歌剧院歌剧总监，制作过《唐璜》《卡门》等作品。在他看来，中文歌剧《马可·波罗》是一个“奇妙的结合”。

“马可·波罗的故事家喻户晓，我们却能用创新方式演绎出来。”霍尔滕说，“这是一部中国的歌剧，由中国出品、中国编创，有着中国的表演形式，讲述中国的故事；它同时又是欧洲的歌唱，由德国作曲家创作，中外演员携手演出，令人兴奋。”

携在热那亚首演中出演马可·波罗的意大利男高音朱塞佩·塔拉莫如今正在专业老师的指导下学习中文。首次担纲中文歌剧的男主角，大段的唱词对他来说是很大的挑战。“我想马可·波罗当年在中国也一定学会了说中文，所以我一定要用中文演唱好这部歌剧，希望能完美地塑造这个角色。”他说。

霍尔滕承认，导演这部歌剧充满挑战，他需要把其中蕴含的中国式理念传达给欧洲观众。

“尽管故事设定在13世纪，我更想让这部歌剧成为一面镜子，让观众思考自身的爱情观和对文化的认识，让歌剧直接触碰观众的内心。这就是文化交融的美妙。”他说。

中国演艺闪耀“一带一路”

如今，已有越来越多的中国原创以及中外合作的文艺作品登上世界

各地的舞台。

中国的实验京剧《图兰朵》目前正在意大利巡演。这部剧由中国国家京剧院与意大利艾米利亚-罗马涅剧院基金会联合制作，融合了中西方戏剧和音乐元素，是继2015年实验京剧《浮士德》之后，中意联合推出的又一部艺术深度融合的作品。

2017年5月，在中国举行的“一带一路”国际合作高峰论坛上，中国宣布要将“一带一路”建成文明之路，这意味着以文明交流超越文明隔阂，建立多层次人文合作机制，搭建更多合作平台。基于此，2016年中国对外文化集团有限公司发起丝绸之路国际剧院联盟。到今年初，联盟已有包括37个国家和地区以及2个国际组织在内的107家成员单位，其中就有刚刚加入的卡洛·费利切歌剧院。

“希望联盟成为增进‘一带一路’沿线国家和地区民心相通的文化载体。”中国对外文化集团有限公司董事长李金生说。

意大利是《马可·波罗》歌剧海外行程的第一站。广州大剧院计划未来把它改编成舞台更简化的音乐会版本，为后续的全球巡演做准备。

“《马可·波罗》是一个开始，以后我们会继续挑选好的题材，以负责谨慎的态度，不断制作更好的原创作品。”陈睿说。