

守正创新，不断推出木偶皮影艺术精品

——全国木偶皮影优秀剧(节)目展演观察

本报驻湖南记者 张 玲

12月15日至20日，由湖南省文化和旅游厅、中国木偶皮影艺术学会、联合国教科文组织国际木偶联合会中国中心主办的庆祝新中国成立70周年暨国际木偶联合会成立90周年全国木偶皮影优秀剧(节)目展演活动在湖南长沙举行。来自广东、上海、湖北、江苏、福建等地的16家国内木偶皮影专业院团和民间团队参加展演，我国木偶皮影艺术迎来了又一次成果检阅和行业联欢。

大批红色题材剧目涌现

12月15日晚，由湖南省木偶皮影艺术保护传承中心带来的开幕演出大型皮影戏《人鱼姑娘》亮相。“该剧借鉴了世界童话经典《海的女儿》的故事情节，在皮影技巧上有很大突破，采用了最新的光影技术，代表了当下我国皮影艺术的较高水平。”中国木偶皮影艺术学会会长陈迎宪说。

本次展演剧目涵盖不同地域、不同风格、不同流派的木偶皮影艺术形式，汇聚了杖头木偶、提线木偶、掌中木偶以及皮影艺术。同时，专业院团和民间团体同台演出、切磋交流，有效促进了木偶皮影艺术的发展。此外，参演剧目题材丰富、特色鲜明，既有皮影戏《岳飞平金》、木偶剧《孙悟空三打白骨精》等传统剧目，也有皮影戏《人鱼姑娘》、木偶戏《番婆弄》等寓教于乐的新编故事，还有倡导“人与自然和谐相处、绿水青山就是金山银山”发展理念的现实题材音乐木偶剧《朱鹮·朱鹮》。

值得一提的是，一大批红色题材剧目的涌现。贵阳演艺集团有限公司木偶剧团带来的木偶剧《长征路上小英雄》从贵州遵义红军烈士陵园里两个红军小战士铜像的对话开始，讲述长征路上的动人故事。广东省陆丰市皮影戏传承保护中心带来的皮影戏《碧海丹心》讲述南昌起义受挫后，周恩来等同志转移到陆丰，在当地党组织和革命群众掩护下到上海开展地下工作的故事。江苏省木偶剧团带来的木偶剧《荡寇少年》讲述抗战时期，苏北根据地小游击队员配合新四军武工队与日寇进行斗争的故事。

“我们带来的5个木偶剧目采取

全国木偶皮影优秀剧(节)目展演现场

湖南省木偶皮影艺术保护传承中心供图

2种表演形式，其中新创作的两部红色题材剧目《铁窗蝴蝶》《赴宴斗鸡山》采用台阶式舞台，另外3个节目则采用人偶同台的形式，直观地向观众展示提线木偶的本体艺术。”泉州市提线木偶戏传承保护中心副主任夏荣峰介绍，《铁窗蝴蝶》运用诗意浪漫的手法，讲述了共和国年龄最小的革命烈士小萝卜头的事迹。

湖南省木偶皮影艺术保护传承中心主任谭青松发现，通过组织展演，湖南观众对全国的木偶皮影艺术有了更直观的了解，同时也让这一领域的从业人员有机会看到全国各地专业院团和民间院团的实力，在相互切磋中得到提高。

创新与传承并驾齐驱

“从参演剧目可以看出当下我国木偶皮影艺术的创作趋势。”陈迎宪说，当前，我国木偶皮影艺术创作技法不断更新、题材更加丰富多样，涌现出一大批反映时代、弘扬民族精神的作品，艺术表现力增强，符合当下观众的审美需求。

“湖南木偶皮影艺术创作既坚守传统技法又与时俱进，通过声光电的运用提升视觉效果。”谭青松介绍，近几年，湖南省木偶皮影艺术保护传承中心成绩喜人，创排了现实题材木偶剧《留守大山的孩子》、红色题材木偶剧《石三伢子》以及传统皮影戏《人狼同舞》《人鱼姑娘》等，屡获大奖。

由武汉人民艺术剧院带来的木偶剧《少年孔丘》根据南尧钧所编话剧《孔子》中“少时志学故事”片段改编创作而成，展示了孔子经世致用的思想。“这部剧是我们与武汉市艺术学校联合创办的2015级木偶班的毕业作品，2018年初确定为剧院重点剧目，仍由木偶班刚毕业的18位学生作为班底，其中部分片段还参加了第七届世界军人运动会的闭幕演出。”武汉人民艺术剧院木偶剧艺术中心主任庄源说。

他还介绍，2015年以来，武汉人民艺术剧院木偶创作主要围绕3个方向展开，一是创排了《少年孔丘》《罗汉传奇》等大戏，二是保留传统经典折子戏，三是打造默剧《亲》、木偶卡通剧《卡卡的可可爱爱》等木

偶艺术新形式。

肩负艺术传承推广重任

在繁忙的创作演出之余，各地木偶皮影艺术团体还自觉肩负起传播推广木偶皮影艺术的重任。“当前，木偶皮影艺术被纳入非遗保护范畴，各级部门给予了前所未有的支持，使我们有希望通过创作向大众展示艺术成果。”陈迎宪说。

在谭青松看来，通过源源不断的惠民演出可以扩大受众群体。湖南省木偶皮影艺术保护传承中心积极推进戏曲进校园，在湖南省文化厅艺术幼儿园、砂子塘泰禹小学等多所学校长期开展木偶皮影艺术普及推广，为孩子演出、对老师进行培训，并定期为学校的木偶皮影社团开展辅导。

“我们开展木偶艺术进校园工作已经20多年，长期为3所小学以及一些幼儿园、中学和大学定期开展木偶戏演出和传承推广活动。”夏荣峰透露，目前泉州市提线木偶戏传承保护中心每年进校园开展木偶艺术传播推广活动100多场。

有一种坚守叫『远望』

观原创跨界剧《远望海天》

游瞳之

如果说现实题材创作难，那么高科技现实题材的创作就尤其难。尽管在今天科技已经渗透到生活的方方面面，但如果把科技题材以戏剧故事呈现在舞台上，除非是科学幻想，否则难免让人产生一种枯燥的疏离感。然而，原创跨界剧《远望海天》则在一个动人的故事当中，给予了观众一次高端科普。

之所以说是高端科普，是因为看了该剧，观众才知道所谓的“远望号”，就是中国航天远洋测量船，这不是普通的轮船，其承载的是几代中国航天测绘科研人员的无私奉献和令人动容的家国情怀。本剧总导演陈蔚似乎对航天科技情有独钟，此前他就曾经执导过两部与中国航空航天测控事业有关的音乐剧《罗阳》《黄大年》。接到《远望海天》的创作任务后，陈蔚与主创团队数次深入船队实地创作采风，体验科研人员的生活。她感慨：“这是一群‘三高’人员——高情商、高智商、高科技，他们的目光纯粹而坚定，没有任何困难可以阻挡他们。”

《远望海天》故事里张新华的原型是一位名叫张志宏的科学家，他在一次海上执行任务时牺牲，其生前的工作服至今收藏在中国航天博物馆。剧中，张新华有个儿子张自豪，父子二人分别是“远望二号”和“远望六号”的科研骨干。失去父亲的张自豪内心始终有个解不开的结，那就是30岁就牺牲的父亲到底爱不爱自己、爱不爱这个家？当张自豪在船上有了和父亲相似的经历之后，面对着无情的风浪和浩瀚的海洋，他终于懂得了父亲的真情。全剧父子情感紧密交织，充盈着一种阳刚、宽厚、深沉、温暖的气氛，体现出航天远洋科研人员完成忠诚使命的奉献精神、同舟共济的团结精神、战风斗浪的拼搏精神、一丝不苟的严谨精神、面向世界的开拓精神。

张新华、张自豪父子两代同为航天人，但阴阳两隔。如何打破时空阻隔，让二人在剧中产生情感交流与碰撞，剧本设计令人惊喜。一艘“远望号”作为载体，不同的年代通过一定区划的舞美、服装体现，剧中意识流、蒙太奇的手法交错运用，人与、人与船的手法映衬又合为一体。海上风暴来临时，戏剧达到高潮，父亲曾经遇到的难题，儿子也遇上了。舞台上，同一条船，两个时空，父子“同心”，最终，父亲为国捐躯；儿子在战胜风暴的那一刻打开心结，与父亲和解。舞台上悬挂的一块甲板上，即将离去的父亲伸出双手对儿子依依不舍，儿子攀援在甲板边缘，试图拉住远去的父亲，却没能如愿，一声凄绝的呼唤“爸爸”，让无数观众泪目。

“新”是《远望海天》的一大特点。舞蹈演员开口歌唱、歌唱演员翩翩起舞，人的内心情感可以用语言表达，也可以用一段舞蹈表现。不同的艺术门类在同一个舞台上出现，名为跨界，实为融合。

全剧蔚蓝色基调所呈现出的澄净之美令人悦目，以父子深情表现航天远洋测绘人代际传承的无私奉献令人感怀。

除了父子关系的呈现，剧中张自豪妻子的扮演者、女高音歌唱家吕薇的戏份不算多，却完成得非常认真。饰演张自豪的郭海峰从没有在舞台上唱过歌，剧中他不仅需要跳舞而且还要放声歌唱。郭海峰说，每当和吕薇四目相对时，自己的信心就陡然倍增。

《远望海天》的音乐悦耳动听。剧作家张楷能够在文本中增强两对夫妻、母子方面的戏剧关联度，增加相互之间抒发情感的段落，给作曲家更多发挥空间，这部剧或许能留下更多动听、动情的曲目。

青年指挥家张楷担任这部作品的指挥和音乐指导，除了乐队的排练、指挥、录音，他还负责给非声乐演员辅导歌唱。但张楷从不畏难，他说，自己还很年轻，愿意尝试不同的艺术实践，且每一次都收获颇丰。

《远望海天》是无锡文化艺术学校建校60周年办学成果展的一部原创作品，它抓住了一个好题材，是一次充分发挥自身优势、合理运用学校资源进行创新的艺术尝试。作品初登舞台，还需细细打磨，但毋庸置疑的是，这是一次成功的艺术跨越，让看过该剧的观众记住了有一种坚守叫“远望”。

艺术·评论

郭麒麟话剧首秀《牛天赐》——

民国文艺小青年的想象与成长

本报记者 刘 淼

12月25日，话剧《牛天赐》在北京天桥艺术中心首演。青年演员郭麒麟在剧中饰演牛天赐一角，赢得观众好评。长达3个小时的演出中，牛天赐从一个被人遗弃的婴儿成长为19岁的少年，观众陪伴着他一起感受成长中的喜悦与悲伤，也唤醒了人们对童年经历的回忆与思索。

《牛天赐传》首登话剧舞台

和《茶馆》《骆驼祥子》《四世同堂》这些经典老舍作品相比，《牛天赐传》是个稍显陌生的名字。1934年，老舍在山东济南执笔的间隙写下了长篇小说《牛天赐传》，小说讲述了一名刚刚出生的婴儿被遗弃路边，被牛无后嗣的牛家收养，取名“天赐”。牛天赐的养父牛老舍是个有着若干店铺和房产的商人，牛老舍一心想把牛

天赐培养成一个精明的商人，承继自己的家业；养母牛老太太则是出身官宦之家的妇人，一心想把牛天赐培养成为一个官样儿子，以完成未竟的心愿。却不想事与愿违，牛天赐的成长道路与牛老太太的期待截然相反。“拐子腿”和“私孩子”两个标签让牛天赐在成长的道路上不断感受到周遭世界对他的歧视和冷落，想象成了牛天赐抵抗现实的唯一工具，使他在自己的世界里得以喘息，却也阴错阳差地让他背负了对于养父母去世的愧疚。于是，一个既不宜样也不体面的民国文艺小青年就这样在时光的步履中蹒跚成长起来。

在《牛天赐传》中，老舍用幽默细腻的笔触，将一个孩子的成长中的喜怒哀乐悉数展露。同时，还以孩子的视角，为读者提供了一个重新观察、审视成人世界的机会。作品中，除牛天

赐外，老舍还塑造出很多鲜活典型的人物，如牛老舍、牛老太太、纪妈等，可谓一幅北平人生百态图。

方旭再度改编老舍作品

能够将《牛天赐传》改编并搬上舞台是老舍之女舒济多年的心愿，但因为题材的特殊性，一直未能成功。今年是老舍诞辰120周年，有着“老舍专业户”之称的著名戏剧人方旭选择将话剧《牛天赐》作为一份礼物，献给老舍父女，这也是方旭继《我这一辈子》《二马》《离婚》等作品后，再度改编老舍经典。

凭借多年改编老舍作品的经验，方旭不仅精准提炼出原著精髓，还寻找了这部创作于近百年前作品的当下性与普适意义。“人人都是牛天赐，孩子在成长过程中遇到的困惑、烦恼，不会因为时代的不同而发生本质改变。我相信在这个故事里，每个人都能看到自己的影子。”方旭说。

为了将《牛天赐传》搬上舞台，创作团队筹备了一年半之久。5个月的剧本创作过程中，剧本反复修改打磨，完成了牛天赐内心世界的舞台外化。

此外，方旭力邀王琛、胡天骥、刘钊、阿宽等艺术家加盟，在舞美、服装、造型、音乐、偶等层面进行了大胆尝试。舞台上8块坡度平台不时开合，灵动多变地创造出牛宅、街市、学校等空间，营造出充满想象力的舞台空间。周飞、周琦的现场伴奏更是给演出增添了一抹亮色，充满现代气质的音乐混搭上传统的锣鼓经，把《牛天赐》中角色的内心展现得淋漓尽致。此番打造出一部既充满仪式感，又具有丰富想象力和趣味性的当

代话剧作品，是方旭大写意戏剧风格的一贯追求。

更可贵的是，方旭首次尝试将人偶结合的表演方式融入进来，从而构建出外在形象与内心感受的双重表演空间。这在国内戏剧舞台并不多见的偶，为《牛天赐》的呈现成功加分，也将舞台表现推上了一个新台阶。

郭麒麟完成话剧首秀

青年演员郭麒麟出于对京味儿文化以及老舍的热爱，在剧中完成了个人话剧首秀，并奉献出了精彩的表演。他在扮演主角牛天赐的同时，也同步操纵着象征牛天赐的偶，一人一偶合作无间，演绎着这个横跨1岁至19岁的高难度角色。

初次登上话剧舞台的他，自然少不了老搭档的保驾护航，平日里的搭档阎鹤祥此番在剧中扮演牛天赐的好伙伴——“门墩儿”一角，两人的天然默契更是为他们的表演锦上添花。

在《二马》《老舍赶集》中，全男班的表演给观众留下了极为深刻的印象。《牛天赐》在延续全男班表演的同时，也在不断探索着戏剧表演的更多可能性。17位演员在短短两个多小时里，一共诠释了68个人物，其中一位演员最多需要扮演9个角色。有的角色虽然只有一两句台词，但演员通过真挚生动的表演，便将其性格刻画得十分到位，给观众留下了深刻印象。

据悉，该剧由天桥盛世投资集团有限责任公司与北京抓马艾克斯文化传媒有限公司、北京大麦文化传播股份有限公司、北京朴艺文化传播有限公司联合出品，首演结束后将于明年开启全国巡演。

2019“河南省戏曲之乡”评选揭晓

本报讯（驻河南记者张莹莹）近日，由河南省文联、河南省戏剧家协会组织开展的2019年“河南省戏曲之乡”评选揭晓，市、县、镇各有一地入围。其中，驻马店市、唐河县荣获“河南省戏曲之乡”称号，巩义市河洛镇荣获“河南省戏曲名镇”称号。

获得以上荣誉称号的地区戏曲传承悠久、群众基础深厚、戏曲生态良好。驻马店市委、市政府连续承办河南省重要戏剧赛事，并将黄河戏剧节永久落户驻马店，特别是深入挖掘“现代豫剧之父”樊粹庭这张文化名片，使其成为展示地方文化的窗口；唐河县对民营剧团管理比

较规范，基层戏曲院团活跃，对戏曲艺术档案的管理、研究走在全省前列；河洛镇是“人民艺术家”常香玉的故里，这是河洛镇得天独厚的资源优势。

“河南省戏曲之乡”评选于2018年启动，每年举行一次，对已入选的地区实行动态管理，每3年考评一次，不达标者将取消“河南省戏曲之乡”称号，优秀者将被推荐参加中国戏剧家协会“中国戏曲之乡”评选。活动旨在调动河南各地落实有关戏曲发展各项政策的积极性，营造全社会关心支持戏曲发展的良好氛围，保持河南戏曲在全国的领先地位。

话剧《哈姆雷特》期待聆听观众心声

本报讯（记者罗群）12月24日，由李六乙执导，胡军、濮存昕、卢芳、苗驰主演的话剧《哈姆雷特》在北京举办2020年巡演发布会。各位主演与现场嘉宾对话，分享创作过程。

李六乙介绍，该剧第一轮巡演的主题是“我们的哈姆雷特”，即体现主创在这部作品中对经典的态度和理解；即将开始的第二轮巡演，主题改为“你们的哈姆雷特”，期望能够引起更多大众共鸣。濮存昕说：“当代艺术家用自己的智慧和生命让纸面上的人物成为舞台上的人物，完成了自我表达，我们希望听到观众的看法、批评。”演员胡军坦言

自己在表演上比较“保守”，这部作品对他来讲是非常大的挑战，排演过程也是自我克服和超越的过程。在剧中一人分饰两角的卢芳谈到，《哈姆雷特》让她真正感受到表演超越时间与空间后的自由和快乐。“当我完成《哈姆雷特》中两个角色的转换后，其他角色对我来说都不具有难度了。”卢芳说。

据了解，话剧《哈姆雷特》是继《李尔王》后，英国皇家莎士比亚剧团“莎剧舞台本翻译计划”邀请李六乙执导的第二部莎士比亚作品。该剧2020年巡演将于明年3月在北京保利剧院开启。

话剧《牛天赐》剧照