长江剧场昨正式开门迎客，红黑两个“匣子”为戏曲提供最先锋孵化平台

# 95岁老剧场化身摩登戏曲实验场

■本报记者 黄启哲

“环人民广场演艺活力区”又增添一位年近百岁的“新成员”。继今年中国大戏院重新开门迎客后，拥有近百年历史的长江剧场也在昨天正式对外揭开面纱。从昨天发布的开幕演出季内容可以预见，“红匣子”“黑匣子”两个小剧场将成为戏曲人探索创新的“实验场”，让古老的戏曲与先锋的剧场形态、舞台硬件碰撞出火花。

▲长江剧场首场演出《闺·show》李旭丹个人越剧专场。

▲全新亮相的长江剧场以先锋实验的戏曲戏剧演出为主，图为“黑匣子”剧场。

▶长江剧场原名卡尔登大戏院，初建于1923年，曾被称之为“上海第一影戏院”。（均长江剧场供图）

## 前世今生，绕不开一个“新”字

在昨天的开幕现场，“红匣子”里，镜框舞台上两个学龄童有模有样地唱着黄梅戏《天仙配》，“黑匣子”中越剧舞台上的《十八相送》在光影变化中，一下子有了未来感。据长江剧场总经理夏天介绍，长江剧场在改造中一分为二，“红匣子”和“黑匣子”的观众容量分别为230人和100人。前者采用传统剧场的镜框式舞台，不过其观众席最远观剧距离不过10米。取消了传统剧场的斜坡式座位排列，为的是令观众席可随内容和体验形式采取灵活的座椅摆放方式。而“黑匣子”的突破更为彻底。11块升降台的组合打破了舞台观众席分割的传统剧场概念，而搭配全方位转动升降的灯景吊杆系统，令整个观演空间融为一体。

长江剧场如今的先锋实验其实有迹可循。95年前这里也曾是戏曲人迈进现代剧场，戏剧人用创作反映时代变迁的重要阵地。长江剧场的前身是1923年建成的卡尔登大戏院。这座建筑与毗邻的国际饭店一样，都出自匈牙利设计师邬达克之手。这剧场见证着无数重要的历史时刻——阮玲玉演唱了中国第一首电影歌曲《万里寻兄词》；上海戏剧界抗日救亡协会宣告成立；周信芳组织的移风剧社，上演《徽钦二帝》《文天祥》等多部宣扬爱国主义的作品；而更名为长江剧场后上演的首个剧目，即是袁雪芬领衔的《西厢记》，在剧本和演出上的革新令业界侧目……而这里也曾是上世纪三四十年代摩登青年心中的戏剧大本营，黄佐临、费穆、朱端钧等均活跃在此，中国话剧史上的经典《雷雨》《日出》在此公演产生轰动。

前世今生，这座有着近百年历史的剧场见证着戏剧戏曲人不断锐意开拓，与城市、时代共同发展的风雨历程。

## 先锋创新，离不开一个“敢”字

让古老的艺术语汇与最前沿的技术手段相互映衬，时空的两个端点在这个剧场被连接。剧场负责人告诉记者，相比于一般镜框式舞台的千人级剧场，改造后的长江剧场，无疑是对沪上戏曲缺乏创新性、实验性场地的一个补充，为青年艺术家对舞台艺术的创造性转化、创新性发展提供舞台。在昨天的开幕演出季节目单中，京剧《京探》、昆曲《牡丹亭》、评弹《繁花》《唐三彩》《四大名著》、爵士歌仔剧《许仙》、《田耘社》相声专场、《天真自得2.1》古琴昆曲新媒体电子音乐会横跨多个剧种与融合样式。

有了场地的支持，敢不敢、能不能“玩”出新花样，把最新的舞台技术运用到极致，呈现全新面貌，还考验着青年戏曲人的艺术创想。早在国庆假期，率先在长江剧场“黑匣子”演出两场个人专场的李旭丹深有体会。尽管上半年，她的《闺·show》在另一空间有过演出经历，可一走进“黑匣子”，前所未有的环绕落地式幕布一下子激发了团队新的创想。演出当晚，三面多媒体时而营造远山含黛的悠远，时而是漫天星斗为神话故事带来神秘色彩，氛围的包裹为观众带来沉浸式的体验。

据运营方上海星在文化传播公司董事长朱寅介绍，长江剧场还划分艺无界、笑剧场、剧场新秀、戏乐FUN等演出品牌。其中“艺无界”关注融合艺术，特别是传统艺术与当代艺术的跨界；“笑剧场”结合海派喜剧渊源，呈现国内外优秀作品；“戏乐FUN”为青少年观众普及传播中国传统文化，培养传统戏曲未来的观众。

# 英国爱乐揭幕艺术节无锡分会场活动

演出现场奏响交响乐作品《我的祖国》

**本报无锡10月15日专电** （记者**姜方**）“一条大河波浪宽，风吹稻花香两岸。”10月15日晚的无锡大剧院里，英国爱乐乐团在艺术总监佩卡·萨洛宁执棒下，奏响根据电影《上甘岭》主题歌《我的祖国》改编的同名交响乐作品。随着熟悉而动人的旋律响起，第二十届中国上海国际艺术节无锡分会场开幕演出的现场气氛被推至高潮。

“虽然这首《我的祖国》排练时间不长，但它美丽的旋律和英雄的气概让人感动。”英国爱乐乐团低音提琴手迈克尔·富勒演出前告诉记者，这是乐团第一次来参加中国上海国际艺术节。开幕演出中，英国爱乐还奏响了拉威尔的《鹅妈妈组曲》、柴可夫斯基的《D大调小提琴协奏曲》等多首西方经典。

据悉，本届艺术节无锡分会场活动总计117场，其中包含36场精品舞台剧目演出、56场群众文化活动、25场展览博览和民营文化场馆展示活动，涵盖“精品舞台剧目演出”“梦想艺术汇”“戏曲票友天天演”“艺术品博览交易与展览”“社会文化场馆艺术展示”“特色群文团队展演”“国际友城无锡行”等特色板块。

今年无锡分会场开幕演出和闭幕演出分别由英国爱乐乐团和古巴国家芭蕾舞团带来。苏黎世音乐厅管弦乐团、立陶宛国立室内乐团、加泰罗尼亚音乐宫合唱团，帕沃·雅尔维、罗曼·金、马克西姆、布尼亚季什维莉、西蒙·哈尔西等名团名家将纷至沓来。

失传千年后被一比一还原，古老乐器瑟首次亮相

# 海派工艺民族乐器找到德国知音

**本报讯** （记者**吴钰**）三米多长的中国古代乐器瑟日前首次经海派工艺一比一还原后亮相演奏。“窈窕淑女，琴瑟友之”，作为曾经是我国古代历史最流行的乐器之一，瑟销声匿迹已有千年之久。

“中国记载瑟形制的文献较为罕见，海外虽流传不少古籍，当地学者却对此缺乏关注。韩国多年前复原过一款瑟，但那只是扩大了的伽倻琴，并不符合记载。”从古书中百分百还原瑟的真容，是古筝演奏家彭丽颖多年心愿。“长方体由上而下带雁柱，以手弹奏琴弦的统称齐特类乐器，瑟在其中占有重要地位。传说破瑟为筝，传入各国才有伽倻琴、日本筝、越南筝。”还原瑟，也为促成齐特类乐器在中国进行标准化，彭丽颖多地考证了12年，将一批批影印资料带回国。

在中国，不仅制瑟工艺失传已久，在中华大陆甚至已无能弹奏的这一古乐器留存。复制瑟，尤其是超过学术概念进入实物弹奏阶段的复制，成为多年来音乐史学者与乐器专家们心头的一个难题。“完全按照古代制弦方法，琴弦一弹就断。”彭丽颖介绍。许多音乐学院的专家教授都曾尝试对瑟进行复原，但成果并没有普及。现代乐器普遍按标准音调弦，瑟如此庞然大物，传统丝弦的张力无法满足其音量要求，琴码也难以稳定。而如果采用古筝的琴弦，又如何体现瑟与筝的音色区别？

不少地方也有研制缩小版瑟的尝试，但彭丽颖认为缩小版不够理想，因为只有一比一还原才能恢复《圣门礼志·圣门乐志·文庙礼乐考》《宋史·乐志》《宋书外国传译注》等记载，更能让瑟推动现代民族音乐发展：“民族乐团目前的低音伴奏乐器以贝斯为主，还原瑟的共鸣箱体积很大，未来在乐团、实景演出中可以成为弹拨乐的低音‘担当’。”

瑟种类繁多，此次在中国（上海）国际乐器展览会上亮相的是雅乐25弦瑟。这也是彭丽颖掌握资料最全的一款，即便如此，诸多技术难点也让上海民族乐器一厂在短短三个月时间内就进行了三版改良。古筝制作大师李素芳改变定弦法，又以新材料定制义甲，才让还原瑟发出了介于古筝、古琴之间的独特乐音。

“中国乐器中也很难听到如此淳朴、古老的声音。”德国作曲家、汉学家贡德曼听后表示。他多年醉心中国民乐，致力于中德文化交流。上海民乐制造品牌近年文化影响力不断提升，海外知音也越来越多。贡德曼透露，海派工艺造型精美的民族乐器让“德国小朋友特别喜欢”，2016年底他在德国汉堡举办海派民族乐器“神秘音韵展”反响出乎意料，未来将继续在法兰克福、柏林等城市推出巡回展览。“上海研究欧洲的交响乐已经有一百多年，我们对中国民族音乐的研究才刚刚开始。”

电视剧《娘道》高收视低评分引发热议

# “苦情戏”过时了？不仅是代际审美有落差

■本报记者 张祯希

最近，电视剧《娘道》的遭遇，撕开一道代际审美差异的口子。

这部在两大卫视平台黄金档播出的作品，收视一直保持同时段前三，十分制的豆瓣评分却只拿到2.8，是导演郭靖宇所有作品中评分最低的一部。

与早年“雷剧越骂越火”的逻辑不同，低分与高收视的矛盾几乎是一场两个年龄段群体间的角力——豆瓣中的“文艺青年”大多看不惯剧中略显陈旧的“娘道”，纷纷打出超低分，导演郭靖宇本人也直言，这个传统的故事服务的是“不会买网络会员、只守着自家电视、收入也不是很高的传统观众”。

有学者指出，《娘道》引发的巨大代际审美差异，实则蕴含着当下观众对女性命运更积极更广阔的思考。从目前的高收视看，电视剧投合特定人群心理的细分制作理念，是明智的市场选择。然而，要形成真正留得下来、传得开去的经典，还需多一点基于真实人性的提炼以及符合时代语境的思辨性考量，少一点情绪上的刻意投合。

## 靠忍与自我牺牲完成的道德实现不再符合青年欣赏趣味

青年文化学者周红丰的博士论文选题恰是“女性观众研究”，在她看来，《娘道》不符合当下语境的道德答案，是激发青年人吐槽的关键。

《娘道》以民国初年为时代背景，通过主人公瑛娘与五个孩子间聚散离合的传奇故事，揭示了母亲的伟大。导演说，片名“娘道”的含义是生而无求，哺而无求，养育而无求，舍命而无求，简而言之就是母亲对孩子无悔无私的付出。这也是《娘道》的中心思想。

只是，片中隐忍、无私、逆来顺受、甘于牺牲……在道德层面上所谓的“娘道”，让一些青年观众感到难以理解。比如“我这条贱命算什么，一定要生出儿子”的台词，以及女主角“卑微到尘埃里”的生活态度。她面对婆婆、妯娌的百般刁难，总是一味忍让，甚至在得知丈夫少爷的身份后，立马对其感恩下跪……

与《娘道》中“一言不合就落泪，一声不吭就下跪”相反，《延禧攻略》《如懿传》等近期被青年观众追捧的作品，让剧中清朝人物的思想和行为方式都更有现代感。比如魏璎珞为了自己的前程一心要争取上位；即便是相对被动的皇后如懿，也会因为对丈夫乾隆的失望，主动断发休夫。

一方面是坐在客厅电视机荧屏前但“在网络中沉默的大多数”撑起的高收视，另一方面是网生代青年“抵抗性观看”导致的口碑塌方，对此，北京师范大学艺术与传媒学院教授周星从不同人群的影视欣赏习惯角度给出了分析。“上了岁数的人在欣赏习惯上更具个体性，观剧更多从个人经验与认知体验出发，不会太受外部舆论影响；青年网生一代则更注重群体性与呼应感，不喜欢就表态再彼此感染是常态。”

## “投合某个年龄段”是传播优势也是品质软肋

可以说，《娘道》的收视成功，恰恰证明了以年龄段作为划分标准的网络、电视产品规划理念的可行性。只是，刻意投合一类审美情绪的文艺创作，是收视成功的唯一保证吗？

近年来，《琅琊榜》《北平无战事》《人民的名义》等一批真正优秀的剧作，往往凭借符合历史逻辑的沉稳叙事，以及主人公热血的正义情怀，赢得来自不同年龄段的赞誉，在网络口碑与收视数据上皆获佳绩。相反，为某一人群“定制”的作品，即使可能因话题火红一阵，真正能成为经典的却很少。

在上海社会科学院研究员陆晓文看来，《娘道》对传统审美的过分投合，恰恰成了其艺术表达上的软肋。“女主人公一切为了宗族、一切为了后代的人物设定，可能契合了老一辈人的某种传统道德印象，但这样的极端化人物在过往也是极为罕见的，并不足以成为一个有普遍意义的时代样本；此外，这部电视剧的主线很简单，却为了突出人物的传奇性与剧情的看点，将巧合、误会与冲突安排得过分密集，刻意雕琢的痕迹很重，让人难以信服。”在陆晓文看来，《娘道》的低评分与文本上的先天不足也不无关系，还真不能简单归结为触到了青年人的情绪“逆鳞”。

“为投合某一群体而进行的创作，通常难以将人类共通的情感加以贯穿。而将人物吃透描准，基于真挚感知的作品往往能够跨越题材，让不同生命阶段的观众产生共鸣。”周星提醒，目标受众明确没有错，但想要留下经典，创作者不妨少一点投合之意，多一份对真挚情感与艺术体验的追求。

电视剧《娘道》剧照。

# 在洛杉矶的中国庭园里，看赖声川造“梦”

以古典园林为场景的浸没式戏剧《游园·流芳》全球首演

■本报记者 童薇菁

在洛杉矶亨廷顿图书馆里坐落着一座中式古典园林“流芳园”。它占地4000平方米，抱水而建的亭、台、楼、榭、桥完全复刻了典型的明代园林风貌，成为本土以外最大的中式园林建筑。中国文化的风雅，和深入细节的精致仿佛是一块巨大的磁石，让流芳园成为最受当地人喜爱的去处。

日前，著名导演赖声川编剧、执导的戏剧新作《游园·流芳》在这座园林中上演。该剧联合加州艺术学院和亨廷顿图书馆共同制作，并力邀上海昆剧团艺术家加盟。赖声川用精巧、严密的戏剧结构，诗化的全英文写作，把中国文化编织进了这个西方国家的园林中，创造了一个跨越东西方的瑰丽梦境。首轮演出一共上演31场，从9月21日演出至10月26日。

赖声川用东西方语境，共同呈现了《牡丹亭》的故事。（加州艺术学院供图）

## 在园林夜色中“沉浸思考”

“任何空间都可能是戏剧演出的空间。”赖声川说，“把窄小而弯曲的桥梁作为一场戏的演出空间，挑战当然很大，但最终可能得到的收获更大。”

1988年，赖声川在台湾中影文化城的一个四合院里改编了塞缪尔·贝克特作品《落脚声——古厝中的贝克特》，这是他第一次尝试做环境戏剧，非制式剧场空间的灵活性，给了他很多的启发。2014年乌镇戏剧节，他在白莲区的两栋古宅里定制了一个类似的作品《梦游》，这一次，除了专业的话剧表演外，还首次引入了昆曲唱段的演出。

时隔两年，当赖声川遇到亨廷顿图书馆里的流芳园，他脑海中繁密的创想、灵感，仿佛遇到了落脚之处。这座由70多名苏州能工巧匠建造的古典园林，亭、台、楼、榭、桥凭水而生，完全能够容纳一个复杂的、规模较大的浸没式戏剧。“它和夜晚的神奇非常相配。”赖声川笑道。

近两个小时的《游园·流芳》分东、西双线同时进行，一队观众走顺时针，另一队走逆时针，两队人马将在剧情的中点相遇，而后再度分开，看完整个故事。整个流芳园被设计成九个场景。与一些浸没式戏剧不同的是，赖声川强调作品的文学性，《游园·流芳》的叙事是非碎片化的。因此会有专门的引导官指引观众从一个“舞台”到另一个“舞台”，而不是简单地让他们随意行动。复杂的剧本结构，考验着调度的精准和时间计算的精确。而观众随着移步换景，扑朔迷离的故事将在眼前变得逐渐清晰，感受层层丰满起来。

## 一折中国昆曲折服所有观众

“天下女子有情，宁有如杜丽娘者乎。”汤显祖创作于1598年的《牡丹亭》具有极其强烈的情感震撼力，在这个经典的爱情悲剧中，汤翁既为天下有情人塑像，也非常浪漫地探讨了关于时间、生死和存在的种种问题。

赖声川用东西方两种语境，共同呈现了《牡丹亭》的故事。东线、西线各演绎一个版本，一个是身着古装的“中国版”，而另一个是以1920年代洛杉矶为背景的“加州版”。基于传统《牡丹亭》的故事，赖声川进行了大胆的改编和再创作。“打造《游园·流芳》是为增进跨文化的理解做出努力。不同文化之间，可以碰撞出瑰丽、奇迹和许多耐人寻味的思考，最终达成某种精神层面的共识，”赖声川说：“让中西方观众都能产生共情，是我的初衷。”

作品中充满了东西方的“和弦”。例如，东方的故事中，配乐是一缕清魂笛音；西方的故事里，吉他波动心中涟漪。赖声川还力邀上海昆剧团的演员和琴师加盟演出，他们会在东、西线的中点——清越台上，“复活”美丽哀婉的“杜丽娘”。《离魂》一曲，真真切切，当真令人断魂心痛。当身着戏服、美丽哀怨的“杜丽娘”袅袅登场，整座园林“活”了起来。上海昆剧院青年闺门旦演员罗晨雪，扣人心扉的演唱，动情处令人潸然泪下。

此情此景中，古老的昆曲穿越时空，成为对话中与西、古与今、真与幻的媒介。观看演出之后，上海昆剧团团长谷好好觉得深受启发：“这种跨界合作演出的方式十分新颖，艺术本就是相通的，这对昆曲艺术‘走出去’，走进西方观众的视野、心灵，是很好的尝试。”

本报地址：上海市威海路755号 邮编：200041 电子信箱：whb@whb.cn 发行专线电话：(021)62470350 本报北京办事处 北京市崇文门东大街6号8门7层 电话(010)67181551 本报浙江记者站 杭州市庆春路182号7楼 电话(0571)87221696 本报陕西记者站 西安市曲江池南路286号5栋1201室 定价每月30元 零售1.00元
电话总机：(021)22899999 传真：(021)52920001(白天) 广告专线电话：(021)62894223 本报江苏办事处 南京市龙蟠路盛世华庭B7幢 电话(025)85430821 本报湖北记者站 武汉市长江日报路28号23楼E2室 电话(027)85619496 电话(029)89860038 上海报业集团印务中心