

第四届“戏曲·呼吸”上海小剧场戏曲节昨开幕

小剧场戏曲：传统剧种创新发展“进行式”

■本报首席记者 黄启哲

由文汇报与上海戏曲艺术中心联合主办的第四届“戏曲·呼吸”上海小剧场戏曲节昨鸣锣开幕。江苏南京越剧团创作的越剧《僧繇》作为开幕戏在长江剧场上演。接下来还将有其他七个剧种的七部小剧场新作陆续与沪上观众见面，充分展现全国各地不同剧种戏曲人在小剧场领域的最新思考与探索。

“经过四年的品牌经营，上海小剧场戏曲节已经具有相当的全国影响力和号召力。今年作品整体无论从故事叙述还是表达方式上，都具备了小剧场的创新标识。”连续四年参与上海小剧场戏曲节的上海戏剧学院教授荣广润告诉记者，相比于往年一些地方剧种、基层院团选送进校园、做普及的轻量级传统折子戏，今年甚至有不少地方院团专为戏曲节量身打造了具有先锋气质、理念创新的作品。尽管这些来自于青年主创的作品，看起来还有些稚嫩，却凭着一股热爱与冲劲儿，敢想、敢做、敢演，让小剧场戏曲成为戏曲创新发展的“进行式”。

左图为梨园戏《陈仲子》剧照，右图为昆剧《长安雪》剧照。

(均上海戏曲艺术中心供图)

文本创新：老戏里的意犹未尽 夙作当代表达的无穷可能

《四郎探母》为什么对老母亲有说不尽的惦念牵挂，却吝惜对发妻的愧疚不舍与情意绵绵？《武家坡》《桑园会》尽是久别重逢后丈夫对妻子贞德的反复试探，却不念妻子孤身支撑家庭的难与苦？当代年轻人初次踏入传统戏曲门槛，囿于时代语境，看老戏总有不满足、难以理解的情节，进而也难免让他们放慢了亲近传统艺术脚步。而他们不知道的是，也就是这些今天看起来有些“不合时宜”的老戏里，藏着戏曲唱念做打的无穷魅力。

既然传统的继承需要一丝不苟、一板一眼，那么能不能在小剧场豁开一条改编的口子？今年小剧场戏曲节参演作品的一大特色，就是对传统戏曲故事和历史传奇故事的重新演绎。

从京淮合演的《乌盆记》，到讲述朱买臣“马前泼水”的黄梅戏《玉天仙》，从讲述负心汉王魁与痴情女敔桂英的京剧《青丝恨2018》，到展现越剧经典人物孟丽君的越剧《再生·缘》，莫不是脱胎于从前戏曲舞台上常演的传统戏。主创在作品中注入当代人之思考，赋予角色全新的人物形象，改写故事走向，力图找到与当代观众的情感连接点。

其中以展现朱买臣与妻子破镜难重圆的《玉天仙》故事母本尤为观众所熟悉。这个故事，在京剧里叫《马前泼水》，在昆曲里是《烂柯山》，而在有着八百年历史的梨园戏版本

里，又以《朱买臣》留存下来。不同剧种带来各色唱、念、做、打丰富演绎的同时，也带来不同的人物性格与结局。在破镜重圆与覆水难收的岔路口，走向谅解宽容、恶有恶报的不同主题终点。

而这版《玉天仙》中，逼朱买臣写休书的玉天仙，并非只是嫌贫爱富的恶人，而是在穷困潦倒的绝望中，不得不谋求一丝生机的底层妇女。朱买臣贫贱时的“懒惰”与闻达后的“冷漠”，也让他不再只是被背叛的“受害者”。荣广润说：“看得出来，主创不是为作品擅下某种定义，圈定一个主题，而是通过展现丰富的人物侧面，引发观众自己的思考，找到自己的答案。”

表达创新：“黑匣子”全新场域带来想象力的自由释放

与文本创新相对应的，是舞台表达的自由驰骋。

《再生·缘》中运用了当下国际戏剧界流行的沉浸式戏剧形式，打破舞台与观众的界限，也让西洋乐器成为越剧唱腔的“和声”。而这样的方式，恰与长江剧场“黑匣子”的气质相吻合。而近乎“零距离”的观演体验，也更考验着戏曲演员对于表演尺度的把握——如何以更细腻的程式唱腔之美，带动观众的情绪。

《青丝恨2018》则采取了倒叙的手法。故事的开头，是敔桂英来到海神庙向海神老爷申诉冤屈。带着对爱情的绝望，她将祈盼王魁归来而点燃的长明灯一一推倒。一上来就用这悲情一幕给观众以震撼。这样由果导因的倒叙虽然不是当代舞台的独创，却在小剧场的场域中，以更极致的处理，将观众带来新的欣赏体验。“敔桂英被抛弃的绝望不是我们要表达的重点，怎么会走到如此境地才是我们所要表达的中心。”作为该剧的导演之一，赵端希望以这样的叙事结构，在揭秘的过程中，引起现代观众的情感共鸣。

相关链接

八台小戏有大抱负

- 越剧《僧繇》**
江苏南京越剧团
2018年12月5日
- 京淮合演《乌盆记》**
上海轻音乐团
2018年12月6日
- 越剧《伤扶》**
温州市瓯剧艺术研究院
2018年12月7日
- 黄梅戏《玉天仙》**
安庆市黄梅戏艺术剧院
2018年12月8日
- 梨园戏《陈仲子》**
福建省梨园戏传承中心
2018年12月10日
- 昆剧《长安雪》**
上海昆剧团
2018年12月11日
- 越剧《再生·缘》**
上海越剧院
2018年12月12日
- 京剧《青丝恨2018》**
上海京剧院
2018年12月13日

本报讯（记者姜方）上海乐迷的老朋友、意大利著名指挥家里卡多·穆蒂即将重返申城舞台。明年1月22日-23日，穆蒂将率领芝加哥交响乐团献演上海东方艺术中心。两场音乐会自开票一周以来，共计3800张门票目前可售门票仅剩不到900张，体现了沪上观众对穆蒂和芝加哥交响乐团的持续关注。

今年夏天，77岁的穆蒂接受媒体访问时曾说：“我这辈子过得十分幸福，无论是音乐生活还是个人生活。我想，我已接近终点。”而这位享尽无数辉煌与荣耀的指挥家，并没有满足于安度晚年，却将再一次来到上海，并执棒勃拉姆斯《c小调第一交响曲》《D大调第二交响曲》、柴可夫斯基《第五交响曲》等重量级作品，雄心壮志不减当年。

穆蒂与上海有着不解之缘。2009年的最后一天，穆蒂首次来到中国，与上海交响乐团合作为沪上听众献上了一场精彩的新年音乐会。上海高度繁荣的音乐文化生活令他留下了深刻的印象，临别前他感慨道：“我在中国感受到了古典音乐的蓬勃生命力。”很快，穆蒂于2010年接任贝纳德·海廷克成为美国五大管弦乐团之一芝加哥交响乐团的音乐总监。2013年春节前夕，穆蒂因病遗憾地错过了计划中的首次东艺之旅，临时由洛林·马泽尔接替。而在2016年，穆蒂终于实现了他的夙愿，与芝加哥交响乐团一口气为沪上听众献上了多部杰作。

在欧洲，穆蒂曾五次执棒维也纳金色大厅新年音乐会，近年来一直活跃在欧美主流舞台上。担任芝加哥交响乐团音乐总监已近九年的他表示，不会考虑再去别的乐团任职，“以芝加哥作为我职业生涯的终点，很幸福。”

无论是昔日被《纽约时报》所形容的“有着鹰钩鼻和一头黑发的意大利美男子”，还是如今发丝已被时光染成银灰色的七旬老人，穆蒂留给公众的印象总是那么风度翩翩、言语得体而不失幽默。事实上，穆蒂的艺术风格非常严谨而一丝不苟。他继承了托斯卡尼尼派的音乐理念，强调对作曲家原意的绝对尊重。他的指挥动作也是标准的意大利学院派风格，准确、直接，丝毫没有博人眼球的多余动作。此外，穆蒂非常重视音乐的教育和社会功能。他创办了路易吉·凯鲁比尼青年交响乐团和里卡多·穆蒂意大利歌剧学院，同时努力去一些纷扰不断的地区演出，以期通过艺术为处在困难中的人们带来希望。

意大利指挥家穆蒂将登台东艺

两场音乐会三千八百张门票中余票不到九百张

上海科学技术文献出版社成立于1978年5月，是一家出版科技类（科学技术类、科普文化类、科技生活类、医药卫生类）和历史文献类（馆藏资源类、历史文化类）图书的专业出版社。上海科学技术文献出版社具有图书出版资质、期刊出版资质、电子出版资质、音像出版资质和互联网出版资质。上海科学技术文献出版社有多种图书在全国、部委、华东地区、上海市荣获中国出版政府奖、中国图书奖、中华优秀出版物奖、“三个一百”原创图书奖、上海科技进步奖、上海图书奖等。

上海科学技术文献出版社
Shanghai Scientific and Technological Literature Press
上海市长乐路746号 021-54039359 WWW.SSTLP.COM

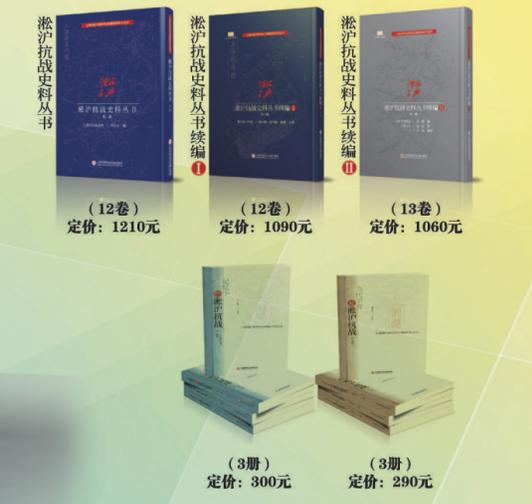
百年道学精华集成（全10辑共50卷）定价：38000元

传统文化修养丛书 定价：756元（全10种）

淞沪抗战史料丛书续编III 定价：1700元（15卷）

淞沪抗战史料丛书 定价：1210元、1090元、1060元

上海地区馆藏未刊中医抄本提要 定价：980元（全4册）

中华中医古籍珍稀稿抄本丛刊 定价：9800元（共10函32册）