

获得文华大奖的红色原创舞剧《永不消逝的电波》上演已超过150场,所到之处一票难求——

央视《大幕开启》解码红色原创舞剧《永不消逝的电波》成功奥秘

■本报记者 宣晶

这是一枚古铜色的渡江胜利纪念章,它是英雄的勋章,也是历史的回响。红色原创舞剧《永不消逝的电波》(以下简称《电波》)上演第150场时,剧组收到一份珍贵礼物。“刷”过十二遍舞剧的南通观众钱俊赶到上海国际舞蹈中心,庄重地把外公的遗物赠予剧组。“外公曾经告诉我,当年打赢渡江战役依靠的是千千万万共产党员的牺牲。剧中,李侠发出的最后一份情报是国民党江防图,每次看到这里我总是浮想联翩,甘美的胜利果实里一定有着地下工作者们的无私奉献。”他说,“感谢《电波》,是你们让英雄们在舞台上重生了。”

属于当晚的“动情时刻”一直延续到了午夜。演出结束后,主创团队与百余位观众坐在一起“围炉夜话”,聊创作,谈感触,致敬共产党人的理想与信仰。主持人倪萍深情讲述了《电波》的故事,她的眼角噙着泪花。著名演员潘虹已经“三刷”这台舞剧,她动情地说:“我是看着孙道临老师的电影《永不消逝的电波》长大的,那是中国电影史的喜马拉雅。如今,高峰旁又站起了一个‘小巨人’。”而上海歌舞团团长陈飞华表示,《电波》的现象级“爆红”离不开人民性——“每一个中国人内心的红色基因,在观看《电波》时被激活了。”

真情实感与时代性共存,舞台艺术具有“圈粉”能力

这是一次特殊的“演后谈”,也是一堂有意义的思政课。9月12日,央视《大幕开启》节目组来到上海国际舞蹈中心,记录《电波》第150场演出。这档全新节目旨在向广大电视观众

众推荐思想精深、艺术精湛、制作精良的国家精品舞剧艺术,上海歌舞团创制的《电波》受邀参与录制,节目计划于“十一”黄金周期间在央视综艺频道播出。

上海是一座红色的城市,英雄的城市,她为艺术创作提供了取之不竭的素材。舞剧《电波》以李白烈士代表的共产党员为原型,讲述了他们潜伏于隐蔽战线,行走在刀尖上的故事。诞生仅一年多,这台舞剧已经演出超过150场,激起全国观众的爱国情怀,还收获了“文华大奖”和“五个一工程奖”。这道“红色电波”为何“圈粉”无数?央视主持人张蕾与《大幕开启》节目摄制组专程来到上海,让《电波》中潜藏着的诸多秘密,在节目镜头下一一解码:《渔光曲》中最难的舞蹈动作是什么;“栀子花、白兰花”叫卖声出自谁的配音;李侠在舞剧中为什么成了报社编辑……这些秘密代表了主创们对每一个细节的精益求精,艺术因此回归了真实生活。

在尊重历史的基础上,《电波》还进行大胆创新,融入青春色彩、红色记忆、浪漫情怀、谍战氛围等元素,立体塑造了我党民族解放事业而壮烈牺牲的、可歌可泣的英雄形象。主创们认为,真情实感与时代性共存,舞台艺术就有了独特的“圈粉”能力。“60多年前的经典电影《永不消逝的电波》深入人心,而这次我

红色原创舞剧《永不消逝的电波》已经演出超过150场,收获了“文华大奖”和“五个一工程奖”。(演出方供图)

们在舞剧创作中探索全新理念,红色信仰不变,但全新的美学表达和艺术呈现样式,唤醒了观众,激活了不一样的观戏体验。”

致敬先烈,敬畏艺术,信仰的力量在舞台上不断发散

“他盼着自己也有一个孩子……到那个时候,他将用这双发送了无数情报的手抱抱孩子。他是新中国的孩子。每次想到这些,他忍不住地突出声来……”倪萍深情地讲述着《电波》的故事。话音未

落,舞剧总编导韩真、周莉亚,主演朱洁静和许多观众已抹起了眼泪。

节目录制过程中,《电波》主创回忆起创作的艰难,几度清泪下,更激起了澎湃汹涌的心潮。“新一轮演出结束了,连续十几场演出,对于舞者而言体力和情感都到达了本我的极限,可是为什么,我还想继续跳,继续跳,舍不得结束?”录制结束后,兰芬的饰演者朱洁静在朋友圈留言,“一切都珍贵,一切都值得,《电波》于我而言是唤醒真我的钥匙。”

对先烈的敬重、对艺术的敬畏,是《电波》播撒在每一位演职人员心中的种子。庄重肃穆的排演、精扣细合的打磨,富有韵味的编曲、充满创意的

力量随着回荡的“电波”不断发散,无论是看过30场的“自来水”,还是刚踏进剧场的新观众都为之深深触动。

走进英雄的精神世界,演员们带着使命感起舞

“《电波》真正走到了观众的心里,无论是白发苍苍的老人还是00后的年轻人,都能在舞剧中找到直抵内心深处的情感。”中国舞蹈家协会主席冯双白说,新中国成立以来,中国已制作了1200多部舞剧,《电波》创造了中国当代舞剧的奇迹。潘虹回忆“撕心裂肺、刻骨铭心”的观演体验,看着李

侠第一次抚摸妻子的孕肚、兰芬的最后一次回头,感觉无比震撼,她坦言:“这是整个民族的集体记忆,悲壮、不朽。”中国文艺评论家协会副主席毛时安认为,“后浪”们用青春和热情让看似远离当下的题材,变成了具有时代光彩和艺术感染力的全新作品,“更难能可贵的是,演员把自己的感情完全灌注到肢体里,让肢体拥有了思想和情感,也让观众感动落泪”。

融入《电波》,走进英雄的精神世界,演员们带着使命感起舞。为了真实感受人物原型当时的生活状态,剧组在创排期间特地走访了李白烈士故居。李侠扮演者王佳俊至今仍清楚地记得当时的情景,“我被当年李白发报的小阁楼所震撼,仅仅几平方米的四方小阁楼,却是他和兰芬幸福的净土。”这次实地参观让他更加贴近李侠这个角色,“每一个动作、一个回头、一个微笑、接报纸、拿工包,当你走进这个角色,你不会再去想你的表演是什么,你的每一个动作就是这个角色的所想所做。”王佳俊说,剧中塑造的革命者更像普通人,他们有痛苦,也有不舍,但因为有信仰,所以做出了不平凡的事。一次次在舞台上跳出李侠这个角色,王佳俊与李侠渐渐相融,直至角色长在了演员的身上心上。“投入每一场演出,让观众通过红色题材舞剧走近革命先烈,是我当下最重要的责任。”

在朱洁静的回忆里,最初曾感到兰芬的故事寡淡、平庸,但深入角色后,她认为这部舞剧“对传统女性的美有了新时代的答案”。《渔光曲》里的蒲扇伴随她从演到登台,早已千疮百孔,几近破碎,“我不舍得把扇子与其他道具放在一起,每次演出结束都把它带回家放在最安全的地方。拿起蒲扇,穿上旗袍,她就成了“从故事里走出来”的兰芬。

“电影万岁—吴贻弓纪念特展”日前开幕 500余件珍贵展品呈现吴贻弓的艺术生涯

■本报记者 王筱雨

为纪念中国第四代著名导演吴贻弓逝世一周年,“电影万岁—吴贻弓纪念特展”日前在上海电影博物馆开幕。“电影万岁”是吴贻弓晚年向电影事业发出的真挚呼声,展览聚焦吴贻弓的电影作品及创作成就,以七大板块的内容,追随他的创作历程和生活轨迹,传播上海电影的美学及上海电影的精神。

展览精选实物、手稿、剧照、照片、奖杯、文学本、完成本等精品特藏,以期全面展现吴贻弓的电影人生。吴贻弓家属向博物馆捐赠了电影艺术档案(含手稿)、工作笔记、奖杯奖牌、证书聘书、工作照、剧照等500余件物品,这也是博物馆开馆以来数量最多、种类最丰富的一次捐赠。其中,《巴山夜雨》《阙里人家》等影片的导演总结、《城南旧事》《姐姐》的工作手记、《流亡大学》《少爷的磨难》等影片的场景画稿均是首次公开展示,具有非常重要的史料研究价值。

记者看到,展览以一件别致的装置艺术为起点,幼年时吴贻弓曾用手电筒和纸盒搭起简易的放映装置,电影的梦想也从此深深种进了他的心中,该装置艺术概念正是以此为灵感,从一个纸盒中喷涌出914张照片,这棵光影之树照亮了吴贻弓的艺术人生,也寄托了影迷最诚挚的敬意和缅怀。

■本报记者 童薇菁

继新版全女班《奥赛罗》后,82岁的陈薪伊导演再次带领团队踏上征程,开排陈薪伊艺术中心成立以来的首部原创剧目——话剧交响剧诗《龙亭侯蔡伦》。“20多年前,观众记住了话剧《商鞅》。我有自信,20多年后的《龙亭侯蔡伦》也将被他们记住!”“女帅”陈薪伊气魄不减当年。这部从构思、创作到立项成型耗时四年之久的舞台大作,日前揭开了神秘的面纱。

陈薪伊告诉记者,这一次她尝试将京剧的程式艺术、莎士比亚的人文精神、西方交响乐的英雄旋律相结合,演绎一个有血有肉的“巨人”,追寻一个伟大的身影,展现一个名留青史的人物命运中的波澜壮阔。

“只要有英雄,英雄主义就永远不会过时”

历史上的蔡伦因改进造纸术而被封为龙亭侯。他是一个伟大的发明家,但恰恰是一个犯过罪的伟大发明家,同时失去了身为男人的尊严。这不是舞台艺术领域的热门题材,也不是受创作者青睐的传统英雄人物,陈薪伊为何要执笔去写一个这样的故事?很多人会觉得匪夷所思。但恰恰是交织在这个人物身上的痛苦与成就,让陈薪伊看到了用艺术进行人文主义创作的可能。

此外,特展还别具匠心地设计了沉浸式场景,让观众成为电影中的主角。《城南旧事》展区复原了小英子的学堂,摄影机、摄影灯等器械营造出电影的现场拍摄感,观众可以坐一坐1920年代的桌椅,朗诵小英子最喜欢的“我们看海去”;推开“老孔家”的大门,观众便走进了《阙里人家》展区,五代同堂的孔门全家福随即映入眼帘,这部从历史责任与道德责任的平衡展开说起的家庭片成就了吴贻弓创作序列中的一座高峰。

“我们都十分热爱这个由我们自由选择的职业,所以我们也绝不会辜负它,今天我想在这句话后面再加上四个字,那就是‘电影万岁’。”在2011年度中国导演协会表彰大会上,时任会长的吴贻弓在获得协会终身成就奖时曾这样真情流露,13座沉甸甸的奖杯伫立在展览末尾,浓缩了导演辉煌的艺术生涯。本次展览出品人,上海电影集团董事长、党委书记王健儿表示,这四个字蕴含的力量始终激励着上影人回归内容、回归原创。

此外,为配合此次展览,博物馆特别推出了一批“电影万岁”系列主题文创产品,包括纪念版图章、主题胸针、纪念帆布袋、工作手册、档案袋以及《城南旧事》气氛图复刻品、“送别”手摇八音盒等。吴贻弓纪念特展是上海电影博物馆继谢晋、汤晓丹、郑君里等展览之后的又一个电影大师展,展期将持续一年。

“电影万岁—吴贻弓纪念特展”聚焦吴贻弓的电影作品及创作成就,以七大板块的内容,追随他的创作历程和生活轨迹,传播上海电影的美学及上海电影的精神。(主办方供图)

话剧交响剧诗《龙亭侯蔡伦》将于演艺大世界首演

陈薪伊:英雄主义永远不会过时

“今天的舞台太需要人文主义精神了。”陈薪伊说。她希望让观众看到蔡伦如何取得造纸良技,却舍弃世俗的幸福与尊严;如何以“蔡侯纸”创造了和平功业,却为早年参与官斗而不得安宁。“每个英雄都是一出悲剧,蔡伦也是。纸轻如鸿毛,能轻易被揉皱、撕碎、玷污,却又可以不断再生。如纸一般脆弱,如纸一般坚韧,这便是蔡伦。”

作为中国戏剧界的泰斗人物,除了导演的身份之外,陈薪伊还曾因编创黄梅戏《徽州女人》获得曹禺编剧奖,《龙亭侯蔡伦》是她的第六部编剧作品。三年前,她亲上秦岭山寻找蔡伦的足迹、心迹。汉中大地上,蔡伦有后人的传说如假似真,扑朔迷离,却让陈薪伊感到欣喜。“这不就是戏剧最需要的东西吗?我从不曾在舞台上把历史再讲一遍。今天的龙亭侯蔡伦,是艺术创作的蔡伦,并非历史书中的蔡伦。”陈薪伊说。

在过去50多年的艺术生涯中,陈薪伊在她的艺术殿堂中塑造了一个个丰满的英雄人物。

歌剧《张骞》中有从西域走出天下的宽广之心与雄才大略;在京剧《贞观盛世》中有善于反省的君王李世民;在话剧《商鞅》里有改革者的壮志豪情;沪剧《邓世昌》有热血少年情,有对生命的发展,还原真善美的本来面目,用历史人物去表达自己的戏剧观,成为陈薪伊贯穿始终的创作准则。

“京剧和交响乐可以共振”

踏访蔡伦墓地后的两个月,陈薪伊在国家大剧院欣赏理查·斯特劳斯的交响乐《英雄的生》。聆听着旋律,她的脑海中浮现出蔡伦的形象。于是她当即决定,以这部交响乐“英雄的生”“英雄的对手”“英雄的战场”等六个乐章作

为剧本结构,比兴“蔡伦英雄生涯”的六个生命历程。19世纪的交响乐碰撞两千年前的中国巨人,陈薪伊大胆突破舞台形式,中西交融,古今并重,将中外古典文学、京剧、话剧、交响乐进行融合创新。

陈薪伊认为,“京剧的表演方式以及它的造型力量具有和交响乐共振的体感”。《龙亭侯蔡伦》的演员阵容特邀京剧名角关栋天、严庆谷、张达发、陈霖苍、王蕾,实力新秀陈艺心、郝杰等老中青三代京剧演员出演,全副台词将以京剧韵白和京白形式交替呈现,以京剧身段点缀话剧表演。该剧还计划推出音乐会版本与录音版本,观众可以根据需求体验不同的演出形式。

蔡伦的一生与纸密不可分。《龙亭侯蔡伦》的舞美设计桑琦也是以纸为主要材料搭建舞台,甚至用纸“雕刻”出了一座秦岭山,颇具现代感的舞美也是舞台呈现的一大亮点。据悉,该剧将从10月22日起在人民大舞台开启首轮四场演出。

本报讯 (记者许响)

十年前的9月14日,著名出版家范用先生,告别了他终生热爱眷恋的编辑出版事业。昨天,“为书籍的一生——范用逝世十周年纪念展”在沪开幕,同时《范用存稿》新书首发,京沪出版人共同缅怀这位为新中国出版事业作出重要贡献的文化界大家。

在业内,范用被称为“三多”先生——“书多、酒多、朋友多”。他与当代几乎所有重要的文化人都有交往,如夏衍、巴金、冰心、陈白尘、叶圣陶、赵家璧、吴祖光、汪曾祺、黄裳等。展览现场,一批书信、书稿档案及珍藏实物,串起范用的书香“朋友圈”,分为革命者范用·最初的梦、编辑出版家范用·书情与友情、杂志家范用·读书无禁区、作家范用·赤子之心、书籍设计家范用·叶雨书衣、范用珍藏等板块。为期三个月的展览,将定期举办讲座和论坛。

70多年的出版生涯中,范用策划出版了一批广受赞誉、影响深远的名家著作和书刊,如经久不衰的《傅雷家书》、巴金的《随想录》、历史的证言《干校六记》、书比人长寿的《编辑记忆》(《为书籍的一生》)等,并创办了《读书》《新华文摘》等杂志。他爱书、懂书、做书、藏书,堪称一代出版人的楷模。四卷本《范用存稿》收录了他与近400人的1800余封信,具有极高研究价值。

首发式现场,专程来沪的生活·读书·新知三联书店总编辑肖明谈道,展览和书中的多封来信,反映出范用“作为文化寻矿者、发现者的执着和赤诚”,他对20世纪80年代以来中国思想文化领域的关注与思考,是研究中国现代文化史及出版史的第一手宝贵史料。“范用不是一般的爱书,他爱得很深沉、很痴迷。通过展览,范用的编辑之道变得亲切可感,今日出版人不仅可以从约稿、编排、设计等技术层面管窥一斑,更重要的是,得以领略范用做出版的精神和要略。他对书的理解、他的编辑理念至今依然润物细无声地影响着三联、中国读书人与出版人,对新时代我们该做什么样的出版、如何做出版有所启发。”

因为书,范用与作家学者编辑成为至诚的朋友。比如,因《随想录》结缘,巴金曾在信中由衷赞叹范用:说实话,我拿到这部书已经很高兴了。真是第一流的纸张,第一流的装帧!是你们用辉煌的灯火把我的这部多灾多难的小书引进“文明”的书市的。范用与作者的交往由书始,却不止于书,用夏衍的话来说就是:“范用哪里是在开书店(出版社),他是在交朋友。”范用嗜书如命、爱书成瘾,不仅从书籍中汲取了精神营养,完成了自己的人生境界,也将激励后人奋进。正如业内人士评价,范用对出版事业兢兢业业、乐于奉献、鞠躬尽瘁的品德和真挚情感,既有韬奋精神的历史渊源,又直接来源于三联书店的出版实践,是新中国出版史上承上启下、继往开来的重要一环。

400人1800封信!从信笺中再认识范用

范用逝世十周年纪念展在沪开幕,《范用存稿》新书首发