

“越·聚黄金一代”越剧名家名剧系列展演昨圆满收官

6朵梅花和23朵白玉兰齐绽放，让“黄金年代”永不落幕

“越·聚黄金一代”越剧名家名剧系列展演昨落下帷幕。图为经典版《红楼梦》剧照。（宥恩摄）

■本报记者 王筱丽

六天演出、四合剧目、两代越剧表演艺术家……随着经典版《红楼梦》曲终，“艺起前行”之“越·聚黄金一代”越剧名家名剧系列展演昨晚在上海大剧院落下帷幕。六朵“梅花”和 23 朵“白玉兰”一齐绽放，成就近 10 年来申城越剧舞台难得一见的锦绣风景。

而这繁盛景象的背后，是上海越剧院长期以来对剧目传承发展和人才梯队培养的探索 and 关注。正如院长梁弘钧所说，随着上海“一团一策”改革深化推进，不断为传统戏曲“双创”赋能；上海戏曲工作者在“十四五”开局之年心里“鼓足了劲”，只有让经典与新作并行在舞台上鲜活奔腾，才算是不负观众，不负时代。

师徒合演，最高任务就是把经典传承好

作为系列演出的压轴剧目，经典版《红楼梦》可谓在戏迷的关切下“千呼万唤始出来”。钱惠丽、单仰萍两位梅花奖、文华奖演员带来的经典唱段“宝玉哭灵”“黛玉焚稿”表演细腻传神、唱腔韵味醇厚，充分展现出中生代艺术家

扎实的功力。而青年一代则以“青春洋溢”取胜，王婉娜、忻雅琴的“宝黛组合”自然流畅、配合愈发默契，“宝黛初见”是一眼千年令人怦然心动，“谈西厢”中的小儿女情态又让人不禁莞尔。

1958 年，越剧《红楼梦》在上海共舞台首演，首轮 54 场演出场场爆满，集结了彼时越剧界的“全明星班底”，由徐玉兰与王文娟分饰贾宝玉与林黛玉。此次呈现的经典版《红楼梦》忠实传承了徐玉兰、王文娟两位宗师的菁华。

“观众都说宝玉已经长在了我的身体里，但我每场演出《红楼梦》都投入百分百的热情，不敢有任何懈怠。”钱惠丽对记者说道。虽只在最后两场登台，但上半场钱惠丽也会在侧幕跟着从头唱到尾，因为“观众的眼睛尖得很，要把前面的气场接过来”。而此番师徒合演，钱惠丽认为这是传承经典最好的方式。“演员总有一天会告别舞台，当年徐老师亲手指点我，如今我的最高任务就是把戏教好。”

前一晚，钱惠丽刚在《甄嬛》中饰演皇帝玄凌，两场戏无缝衔接，如何在两个差别极大的角色中切换频道？钱惠丽的秘诀是让自己沉浸在剧情氛围中。“演玄凌前，我就不断循环播放《甄嬛》的唱腔、音乐；演完《甄嬛》，晚上立马换成《红楼梦》的录音。”她说。

经典、新戏轮番上演，优质戏曲舞台不怕没有观众

戏曲演出还有没有市场？“越·聚黄金一代”交出了一份令人满意的答卷：越剧观众“喜新不厌旧”，只要有好作品，传统戏曲不缺知音。系列演出的剧目中，上越看家戏《红楼梦》与《梁山伯与祝英台》凭借经典醇厚的魅力再一次打动人心，而相对“年轻”的新编剧目《家》《甄嬛》则常演常新，吸引了一批新观众走入剧场。

《家》中，越剧名家赵志刚时隔 14 年后“回家”，“初代”梅表姐、大表哥和三少爷同台引发怀旧热潮；《梁祝》里，“袁范”组合——章瑞虹、方亚芬实现首度全剧合作，两人搭档合作再现中国传统戏曲舞台上的一段传奇；紧跟潮流创作应运而生的《甄嬛》剧情扣人心弦，让观众走出剧场后仍意犹未尽；经典版《红楼梦》虽近年来较少亮相舞台，但师徒组合蕴含的传承深意让人看见越剧生生不息的活力。

台上薪火相传，台下热情如火，戏演罢然而人未散。除了经典旋律的余音绕梁，此次演出也留给人们悠长回味，这把在严寒冬日里点燃的“火”让观众看到了越剧在当下的风采。无论是演员还是剧目，新老不断交替更迭，“黄金年代”方能永不落幕。

哪吒、孙悟空、白娘子、姜子牙等经典文化形象不断回归艺术创作，带来对“故事新编”的思考

骑機車的哪吒能与当代观众“共情”吗？

■本报记者 童薇菁

哪吒可以穿皮衣、骑机车吗？定档大年初一的动画电影《新神榜：哪吒重生》近期放出预告片与制作花絮。在这个全新设定的后现代都市里，哪吒成了一个身材高挑的时尚青年。

从古老神魔小说中走出的“三头六臂、神通广大”的哪吒，在无数的岁月里，经历了各种文学与艺术的创作加工。这些有继承有变化的形象，在穿越时空隧道后融汇成了传统文化的经典记忆。又岂止是一个哪吒，孙悟空、姜子牙、白娘子等古老神话传说中的人物，以千姿百态的形象回归并掀起市场新热潮，同时也带来了“故事新编”的思考。

“不是回到六小龄童的观众席上才叫传承，一花独放不是春。”复旦大学中文系杨俊蕾教授指出，对文化遗产的传承，应是一个“多元丛生的合集”。戴肚兜的哪吒，画烟熏的哪吒，半机械化的哪吒……每一代创作者心中都有不同的哪吒，只要人物立得住，故事讲得好，价值观积极向上，都是流行对经典的加固，代际对文化的传承。

每一个深入人心的形象，都离不开千锤百炼的精益求精

“爹爹，我把我的骨肉还给你，我不连累你”1979 年，上海美术电影制片厂制作出品的动画片《哪吒闹海》，是新中国动画电影史上的第一个哪吒。那个白衣少年在瓢泼大雨中举剑转身的场景，成为无数孩童记忆深处的回响。

再向记者讲述当年的创作心路，美影厂原厂长，《哪吒闹海》动画师常光希仍很是动容，“哪吒这一剑，是走投无路，也是痛下决心”。那时候的哪吒手中失去了混天绫和乾坤圈，面对龙王的逼

即将上映的动画电影《新神榜：哪吒重生》海报。

1979 年版《哪吒闹海》创造了新中国动画电影史上的第一个哪吒形象。图为剧照。

2019 年版《哪吒之魔童降世》的哪吒形象更多了些“萌感”。图为剧照。

制图：李洁

迫、百姓的受难、父亲的两难，他没有办法反抗。为了让这一刻的悲壮情绪达到顶点，画师做了许多铺垫。

只见哪吒拾起地上的宝剑，跳到石栏上，撕心裂肺地仰天大喊一声“师父”，而后把头发紧紧咬在嘴里，背过身去，用力下划……这是中国戏曲的表现方式，是“背面敷粉”的艺术魅力，展现了传统文化“藏”与“隐”的审美力量。常光希说，当时观看成片时所有人都泪流满面，“以身殉道的哪吒身上，寄托了中

国的侠义精神和英雄的光辉”。

那些附着在哪吒身上的线条、颜色看起来简单，背后的创作极其艰辛。1979 年版《哪吒闹海》诞生于动画技术欠发达的年代，十分钟的动画需要 7000 到 10000 张原画。常光希坦言，自己思考所用的时间还要远甚于作画，和作曲金复载也反复商量创作细节，才能让音乐和画面配合无间。

“所有观念的反思，都要承载于形象之上，才能让观众圆融地进入创作世

界。因而这个形象必须是创作者千锤百炼后的结晶。”杨俊蕾说，寻求突破是再创作的意义，形象本身是否颠覆传统，本身不是问题，关键能否在审美意义上达成统一。

同样，1964 年美影厂经典动画片《大闹天宫》里那个鹅黄衫子大红裤、虎皮短裙黑短靴，脖子上还围着一圈翠绿领巾的“孙悟空”，始终让人念念不忘。细腻的国画风格，勾勒出孙悟空“七十二变”般的灵动。成熟的创作改编，一定

会让观众共情力增加，哪怕年代久远，记忆仍栩栩如生。

颠覆式改编之外，更应不惧重复过去的命题

屈指算来，国产银幕上的孙大圣已“年近花甲”，哪吒也“人到中年”，但他们仍然年轻着。古典形象在流行语境下的重塑，就好像是一张张“年画”，凝结

阿云嘎饰演快递小哥，原创音乐剧《在远方》致敬凡人英雄

中文本土音乐剧从现实题材中开掘温暖人心的力量

■本报记者 姜方

“原创音乐剧《在远方》讲述的是我们的父辈所经历过的时代，他们用勤劳、敬业创下了一个奇迹。”剧中男主角快递小哥姚远的扮演者阿云嘎，近日介绍了他参与作曲的首部音乐剧。《在远方》中包括主题曲《何处是远方》在内的七首曲目，均由阿云嘎创作，“我想为奋斗在理想道路上的每个凡人英雄而歌唱，用音乐传递更多勇气、自信和能量”。

北京演艺集团出品、北京歌舞剧院演出的《在远方》，改编自获得 2020 年白玉兰奖四项提名的同名电视剧，由编剧申捷首次操刀音乐剧作品。它讲述了上世纪 90 年代的“黑快递”姚远与兄弟们在躲避稽查途中，误打误撞与稽

查队长女儿路晓欧相识，从而引发出一系列笑中带泪的故事。这部现实题材音乐剧从姚远的奋斗故事入手，聚焦中国快递行业 20 余年的发展变迁，折射了我国经济社会所取得的巨大进步，人民生活所发生的翻天覆地的变化。作品不仅生动展现了快递员创造、守护美好生活的梦想和努力，也通过舞台传达了在认真生活的当下，远方其实并不遥远的乐观主题。

值得一提的是，阿云嘎既是《在远方》的主演之一，又为该剧写下了多首歌曲。在表演和作曲这两个不同的领域，他都花了一番苦心。比如在表演上编剧申捷首次操刀音乐剧作品。它讲述了上世纪 90 年代的“黑快递”姚远与兄弟们在躲避稽查途中，误打误撞与稽

可能是杂乱无章的仓库，需要一单单分流、一通打电话、一家家送快递。记忆楼层、跑错地方、看别人脸色都时常会发生，而用日复一日的耐心去完成工作的快递员，何尝不是我们这个时代最伟大的凡人英雄。”

而在音乐创作上，阿云嘎说他为《在远方》写下的歌曲，风格相对质朴、简单、粗犷，他还用“直给”这个词来形容。“因为剧中主人公大多是生活在上世纪 90 年代的小人物，我希望把大伙儿的乐观豁达、顽强坚韧和奋斗热情，用音乐充分地表达出来。还记得创作时每天熬夜写到凌晨，可我一点儿也不觉累。”通过《在远方》的创排过程，阿云嘎坚定了要创作更多温暖人心、贴近生活、贴近本土观众需求的音乐剧的心。“眼下，有不少根据

外国剧本改编的中文版音乐剧，可它们终究缺了属于我们中国人自己的情怀。”在阿云嘎看来，中国音乐剧形成自己的体系任重道远，而一部优秀的本土原创音乐剧，不仅要有中国人喜欢听的音乐，剧情也得让大家产生共鸣。

作为上汽·上海文化广场“2020 年末演出季”的九合剧目之一，《在远方》昨晚结束了上海站的演出。它也是文化广场 2021 年的首部联合主办演出，为剧场新一年的演出揭幕。《在远方》上海站主办方、文化广场副总经理费元洪说：“该剧在讲述中国特色故事的同时兼顾艺术创新与舞台表达，我们曾与主演阿云嘎合作多次，对这部全新原创剧目的创作投入和影响力都非常有信心，因此将它作为 2021 年的开年首演作品。”

音乐剧《在远方》昨晚的演出照。

本报新媒体中心 周俊超摄