

文化视点

从开工到开台,多家剧场新春之际释放新信号

沪上剧场迭代更新拓展“亚洲演艺之都”新图景

■本报记者 王筱雨

“全国各地的戏曲从业者都争着要进天蟾。上海这座城市就像磁铁一样,有凝聚力,也有海纳百川的包容性。”在农历新春华丽归来的上海天蟾逸夫舞台上,喜迎新朋旧好的著名京剧表演艺术家尚长荣开心地说。

这些天里,春意盎然的不仅是迎来开门红的天蟾舞台;创新海派皮影戏《九色鹿》欢腾于上海木偶剧团新馆4000平方米的空间内,见证了“仙乐斯演艺厅”到“木偶剧场”的蜕变升级;去年3月开启改造工程的茉莉花剧场有了新动向,建筑已经完成结构封顶,有望在今年年中完工;沪上知名喜剧文化品牌“开心麻花”正式落户普陀区,入驻的中海剧场宣布正式开工……

白玉兰悄然绽放的季节里,沪上多家剧场传来开台或开工的好消息,引起舞台观演者和业内人士的关注。它们的地理坐标从市中心的“演艺大世界”剧场群出发,逐步朝外圈的城市副中心扩散。这种欣欣向荣的活力昭示着中城演艺市场的巨大需求和发展潜力,也让上海迈向“亚洲演艺之都”的图景愈发清晰与灿烂。

内外兼修,曾经的“戏曲殿堂”期待见证新历史

虽然眼前的大红色座椅仍能勾起戏迷们的往日回忆,但经历了34个月大修的天蟾逸夫舞台可谓内里和外都在焕然一新。无论是招牌上著名书画家谢稚柳的手书“天蟾”二字、剧场半弧形门廊入口处的三组亚光古铜色大门还是大厅里按老照片还原的水磨石楼地坪、特色天花板以及复古水晶吊灯,都让剧场“戏曲殿堂”的历史地位呼之欲出。

“不进天蟾不成名”的梨园佳话早已深入人心。自1926年2月开台后,南北名伶巨匠都对此地情有独钟。百年来,历代菊坛大师竞相粉墨登场,常春恒、李桂春、周信芳都曾长期主演天蟾舞台,演出《狸猫换太子》《封神榜》等连台本戏。1918年移居上海后的梅兰芳多次在天蟾舞台演出,天蟾也见证了他戏剧艺术炉火纯青的巅峰年代。

然而,历史悠久的剧场不可避免地遇到了消防设施、舞台灯光、音响等设备老化的问题,逐渐无法满足现代戏曲演出与观演需求。此次自1994年重新开台以后最大规模的停场修缮将观众体验摆在了首位,如今的天蟾主剧场舞台硬件设备已达到国际标准,复式平衡吊杆达到40道,配有数字调音台、数字音频处理器、资料录音存储设备在内的扩声系统设备,灯光系统配有网络灯光综合控制台,可控制12000个光路,让观众视听享受度完成了实实在在的进阶。

紧跟当代演艺空间的布局潮流,修缮的另一大亮点便是公共空间的设置,剧场收回租赁店铺,改为多功能厅小剧场以满足曲艺、评弹、话剧等不同演出需求,两侧的咖啡吧和文创区为观众提供休憩交谈之处,让过去“天蟾茶座”的雅兴延续。“修缮期间,天蟾逸夫舞台采取‘停场不停业’的策略,所有剧目都被安排到周边的‘13分钟演出步程圈’剧场。”天蟾逸夫舞台总经理潘熠文对记者说,“未来我们将进一步探索适合当代文化演出市场运营的新模式,提升剧场综合服务品质与服务水平的同时,发扬‘天蟾’传承与开拓相融的文化精神。”

▶ 创新海派皮影戏《九色鹿》见证了“仙乐斯演艺厅”到“木偶剧场”的蜕变升级。
▼ 经历了34个月大修的天蟾逸夫舞台可谓内里和外都在焕然一新。本报记者 叶辰亮摄

▶ 修缮一新的上海木偶剧团新馆完成了从“演艺厅”到“木偶剧场”的进阶。制图:李洁

从《于无声处》绽放,“茉莉花”又将飘香

从天蟾逸夫舞台出发,沿着云南中路向前走,不出五分钟便能来到上海市中心最小的剧场——茉莉花剧场。与上海市工人文化宫对望,茉莉花剧场前身先后为“北海影剧院”“上海市工人文化宫影剧院”,“剧场虽小,但它承载着上海工人文化的时代记忆。”文艺评论家毛时安对记者说道。茉莉花剧场与“惊雷闪电”诞生

的话剧《于无声处》有着不可分割的缘分。1978年9月,由宗福先编剧、苏乐慈导演的四幕话剧《于无声处》在文化宫二楼的小剧场首演,演出反响大大超过主创的预期,这部激动人心的剧作形成一股热潮,工人文化宫的售票窗口也破天荒地排起长队。

《于无声处》的巨大成功让人们关注起那支工人业余话剧队,宗福先与苏乐慈此后再度合作,创排了大型话剧《血,总是热的》。这部戏从排练、合成、演出的全过程正是发生在当时的“北海影剧院”,如今的茉莉花剧场。

“过去剧场白天要放电影,我们就晚上排练。”回想起那段岁月,苏乐慈的第一反应便是“熬通宵”,“演员们下了班来不及吃饭就赶来排练,天蒙蒙亮吃个早饭便又去上班了。那时候没有什么报酬,也没有利益可图,大家就凭着一腔热情把戏排了下来。”值得一提的是,《于无声处》的30周年纪念演出也是在茉莉花剧场举行,“那天老演员们都来了,新老会面,印象深刻”。知晓剧场即将换上新装,苏乐慈充满好奇,“不知道那里会变成什么样”。

《于无声处》首演的二楼小剧场早已不再被使用,但栖身于北海路的茉莉花剧场被一直沿用至今。舞蹈、曲艺、合唱、交响乐……种类齐全的茉莉花艺术团在此演出,凝结了来自各行各业文艺爱好者的结晶。驻场演出音乐剧《寻找初恋》和各类小众话剧不时将剧场带入公众的视野。如今,修缮项目团队正秉持着“承古”和“传今”的理念对剧场进行升级改造,在保留其人文底蕴和文化内涵的同时增强剧场的功能性。“茉莉”再飘香指日可待,新一段艺术篇章等待被书写。

剧场设施标准对接国际,分布日趋均匀化

时隔500多天后,位于南京西路的仙乐斯广场五楼再度迎来了孩子们的欢声笑语和好奇目光,修缮一新的上海木偶剧团新馆日前亮相,揭幕之作《九色鹿》广受好评,春节期间更是加演两场,而此前的演出场所“仙乐斯演艺厅”也正式进阶为“木偶剧场”。从演艺厅到剧场,其中最重要的标识便是专

业度的提升。在此次升级修缮过程中,团队在舞台机械和声学建立上都做出全面的升级,除了增加旋转舞台设计和LED大屏外,还依据在实际操作中积累的诸多经验,完善了多处硬件设施,更好地服务于剧目的创新发展。为解决过去后排观众观看视野稍窄的问题,剧场的整体空间向上挑高,座椅也换成更符合人体工学的设计,排列设置也进行了调整。

无独有偶,与天蟾逸夫舞台一样,上海木偶剧团的新馆也大幅度增加了公共开放空间。五楼入口处的展厅一直都是观众看演出前的必经之地,据上海木偶剧团团长何筱琼介绍,过去的布置都靠院团员工集思广益,这次请来专业团队,陈列变得更加简约清晰。多媒体技术也活用在各个细节处,极大丰富了观展体验。著名木偶造型雕刻家江加走的“福建花园虎”通过全息技术找回了色彩,皮影雕刻大师薛宏权雕刻的108米长《皇帝出巡图》借助科技得以完整呈现。团队还运用视频投影技术将院团代表剧目《最后一头战象》中的精彩片段和剧团成立60年来大事记展示在展区,新增的

“金玉兰”国际木偶艺术节展示体验区则通过电子屏和互动技术,让观众可以自主翻阅历届艺术节的精彩瞬间。

如今,去剧场的目的不仅仅只是看戏,多层次的文化享受为越来越多观众所期待。“随着演出类型的日渐多样化,综合化和纵深化是如今剧场发展的趋势。”毛时安对记者表示,“教育、互动、传播都是需要考虑的因素,剧场在满足观众主体需求即艺术欣赏的同时,还要兼及与此相关的需求。”新馆中的第二演艺空间“木偶BOX”以及第三演艺开放空间和副展区正是从这个理念出发,沉浸式、实验性表演,非遗讲座、青年沙龙等主题活动将借助灵活的布局推动人群与艺术的深度融合。

与此同时,剧场发展的脚步并不止于“演艺大世界”剧场群,正大步向外迈进。《乌龙山伯爵》《夏洛特烦恼》《羞羞的铁拳》等口碑剧目在真如城市副中心找到新“家”,预计明年末竣工开业的中海剧场将成为喜剧团队“开心麻花”的驻场演出场所,这座拥有1000座规模的通用型多功能剧场将能满足国内90%以上的剧目演出需求。

历史人物超时空对话,人艺艺术再现历史攸关下的“香山之夜”

本报北京报道

■本报驻京记者 彭丹

1949年3月25日,中共中央正式迁至北平并入驻香山,在此运筹帷幄,决胜千里,中国人民解放军以摧枯拉朽之势向全国各地胜利进军,结束了国民党在大陆的统治。北京人民艺术剧院为庆祝中国共产党成立100周年推出重点剧目《香山之夜》,聚焦1949年4月人民解放军占领南京前夜这一攸关中国未来走向的重大历史时刻,用毛泽东和蒋介石两位历史人物的“超时空内心对话”,展现中国共产党走向胜利的历史必然。

借助戏剧的写意手法,《香山之夜》打破对历史题材的常规处理,在时空穿梭与“戏中戏结构”中再现历史人物丝丝缕缕的内心和那段日月换色的重大历史。“解放军攻占南京的前夜,无论对毛主席还是蒋介石,相信都是一个不眠夜。”该剧导演任鸣介绍,《香山之夜》正是从解放军攻占南京前夜切入,以毛泽东在香山双清别墅的内心活动为主线,带入同一时间蒋介石在浙江溪口住处的内心活动,将不同时空的人物放在同一戏剧场景里,创造了隔空对话的艺术想象。以“小”见

人艺新剧《香山之夜》海报。

“大”,用一个时间节点,两个人物的对话,辐射出整个历史发展脉络。

除了发挥戏剧的“假定性”,让两位历史人物隔空交锋,《香山之夜》还采用跳进跳出的“戏中戏结构”——扮演毛泽东和蒋介石的两位演员既是旁观者,又是剧中人,在陈述与评论、沉浸与间离之间将那一段历史清晰再现,虚实结合给人无限想象空间。剧中饰演“蒋介石”的演员

方旭认为,排演《香山之夜》让他深切体会到了“戏剧是自由的”这句话,除了穿梭时空的写意表达,他认为该剧还延续了人艺自焦菊隐以来将戏剧与东方美学相结合的探索实践,如观众能在剧中看到传统中国戏曲“一桌二椅”意蕴,也是戏剧本土化的一次有益尝试。

“人艺不是古玩店,在艺术上要大胆创新。”任鸣说。虽然在艺术手法上不拘一格,

但该剧的剧本创作与表演却是立足历史、严谨不苟。编剧李宝群赴实地采风、体验生活,为该剧收集了大量历史资料并八易其稿。为了确保剧中人物真实、丰满,剧组还请来了四批党史专家为剧本提供专业的修改意见,让演员们受益匪浅。曾获得戏剧梅花奖的演员王斑在剧中饰演毛泽东,这一伟人形象之前从未出现在以“小人物”见长的人艺舞台,为了增加角色的可信度,王斑拜访著名发型师制作专门头套,并在短时间内增重12斤,力求从外形上尽量贴近这一时期的毛泽东。在排练期间,看毛泽东选集、读毛泽东诗词,看毛泽东各个时期的影像资料等成为他每天的必修课。“目的就是要内外兼修,做到既有外在的像,又有思想的深、情感的真,让剧中塑造出的历史人物更加立体。”

一段革命历史,两个历史人物,通过他们各自的人生经历和一段思想交锋与论战,浓缩中国共产党人在新民主主义革命时期的求索与追寻,展现整个国家民族的发展走向。《香山之夜》的主创表示,这部剧不仅要给观众讲述一段故事,回顾一段历史,更是要通过历史揭示出鲜明的主题——中国共产党之所以取得胜利并不断发展壮大,是因为党始终在为人民谋幸福、为中华民族谋复兴。以人民为中心这一永恒的主题,不仅具有历史价值,更具有现实意义。

(本报北京3月1日专电)

用党奋斗历程光荣传统鼓舞感染打动人

(上接第一版)让广大党员、干部在珍贵的革命文物、厚重的历史资料、复原的历史场景中切身感受建党百年的艰辛历程、巨大变化、辉煌成就,在感动感悟中发扬红色传统、传承红色基因,始终保持革命者的大无畏奋斗精神,鼓起迈进新征程、奋进新时代的精气神。

随后,市领导仔细察看新建展馆周边区域整体环境提升工作,叮嘱要紧盯时间节点,综合考虑配套设施与绿化亮化、第五立面、地下空间等的协调统一,精心打磨好每一处细节、优化好每一个环节,使之更好融为一体、相得益彰。

与中共一大纪念馆隔街相望的中共一大大会址正在进行整体修缮和展陈提升。李强关切询问修缮工作进展,就更好体现中共一大大会址是中国共产党人的初心始发地和精神家园,与相关负责同志深入交流。李强说,上海是党的诞生地和初心始发地,百年来中国共产党所走过的光辉历程、所创造的历史伟业、所铸就的伟大精神,在上海有着充分体现、生动演绎、精彩阐释。要尽最大努力建设好中共一大纪念馆、保护好中共一大大会址,用党的奋斗历程和伟大成就鼓舞斗志、明确方向,用党的光荣传统和优良作风坚定信念、凝聚力量,用党的实践创造和历史经验启迪智慧、砥砺品格,为开展党史学习教育提供鲜活场景、生动讲述和有力支撑。

市委常委周慧琳、诸葛宇杰参加。

上海全力推进“五个新城”建设

(上接第一版)要强化阶段性节点目标,加快形成有集中度、显示度的阶段性成果,同时超前谋划部署若干重大计划、重大行动、重大工程,为实现2025、2035目标奠定坚实基础。

市委常委、常务副市长陈寅部署新城规划建设工作,副市长汤志平主持会议。嘉定区、松江区、青浦区、奉贤区和临港新片区管委会作交流发言。