《牡丹亭》之后，昆剧演什么

白先勇为新版《白罗衫》开讲：应在尊重传统的同时积极创新

近些年，昆曲市场热了，一出《牡丹亭》已经不能满足观众。而对于人才培养传承来说，一出《牡丹亭》也不够。老话说，“要成一个角儿，起码要有五出大戏”。所以接下来昆曲演什么，成了所有昆曲人面临的问题

作为昆曲冷门戏，《白罗衫》中没有小生小旦的浪漫爱情戏，更具写实感与社会性。在《井遇》一折小官生与老旦演起了对手戏。 许培鸿摄

本报讯 （记者**黄启哲**）十多年前一出青春版《牡丹亭》，让作家白先勇的名字与昆曲连在了一起。如何将传统和现代相结合，让600年前的昆曲为21世纪的观众所接受，成为他一直以来思考和探索的问题。日前，白先勇与昆曲表演艺术家岳美缇、苏州昆剧院《白罗衫》剧组齐聚“国艺开讲”讲座，与沪上昆曲迷分享昆曲情缘。

近些年，昆曲市场热了，一出《牡丹亭》已经不能满足观众。对于人才培养传承来说，一出《牡丹亭》也不够。老话说，“要成一个角儿，起码要有五出大戏”。所以接下来昆曲演什么，成了所有昆曲人面临的问题。自称是昆曲“义工”的白先勇，眼看着昔日青春版《牡丹亭》中“小兰花”逐步成长，还是希望他们能在艺术之路有所拓展精进。就拿苏州昆剧院的俞玖林来说，演过了柳梦梅，演过了潘必正，就应从巾生向官生更进一步。所以，白先勇建议俞玖林向老师岳美缇好好学习小官生应工传统戏《白罗衫》。

和不少昆曲一样，《白罗衫》全本已经失传。对于岳美缇来说，自己也只向“传字辈”老师专门学过《看状》一折，另一折《井遇》还是老师传戏时在一旁“看会”的。虽是冷门戏，岳美缇却对其偏爱有加：“与昆曲舞台上常有的浪漫抒情戏不同，《白罗衫》非常写实，透过人与人的复杂关系展现人性深刻的一面。”不过，要将仅存的折子“散珠”串成一条“项链”，恢复整出大戏全貌，并不容易。还是白先勇的一句话打动了岳美缇：“如今昆曲舞台上的悲剧很少，如果恢复成了，可以成为一出大悲剧。”奔着这个目标，她开始从身段表演、唱腔设计一点点捏出六折戏，再一点点“喂”给学生俞玖林。

只有“修旧如旧”还不够，在白先勇看来，传统戏要活在当下更应“修旧如新”，即应当尊重传统而不因循传统，须谨慎地注入现代元素和现代审美。《白罗衫》原本讲述的是徐继祖辗转得知，抚养自己十八年的父亲徐能，竟是当年杀害自己亲生父母的江洋大盗。得中功名的徐继祖弄清身世，擒徐能伏法偿命。而生身父母也因他人搭救，最终以白罗衫与徐继祖相认，全家团圆。白先勇认为，老戏突出正义得到伸张的团圆结局不太符合当代人的情感诉求。所以他希望新版故事的重点放在法与情的两难冲突之上。面对既是十八年前谋害生身父母的歹徒，又是十八年中知冷知热的养父，徐继祖最终的抉择考验人性。新版结尾，徐能也有悔过之心，为成全儿子，自杀谢罪，同样也是一种救赎。这出老戏因对法理与人情有了进一步探究，因而有了新看点。

据悉，由青年昆曲演员俞玖林领衔的新版《白罗衫》前晚在上海天蟾逸夫舞台上演。

23部高清戏剧电影下半年将亮相国内艺术院线

数字化舞台影像为何受欢迎

■本报记者 **童薇菁**

把戏剧“转换格式”成电影，让这些数字化的舞台影像穿越剧场，甚至远渡重洋来到异国他乡——有越来越多的人开始注意到高清戏剧电影的价值。

今年下半年，有23部高清戏剧电影将亮相国内艺术院线，其中18部为新作品，阵容可称得上史无前例。除了人们熟悉的英国国家剧院、皇家莎士比亚剧团的演出外，还有一些“新面孔”亮相：老维克剧院、丹玛尔仓库剧院、阿尔梅达剧院、布拉纳剧团、伦敦西区、莫斯科艺术剧院等剧院的精彩剧目。

这些剧院中有不少平时并不乏票房号召力，但为什么还要不遗余力地制作数字化的舞台拷贝呢？“靠高清戏剧电影赚不了大钱，但它仍旧是一门好生意。” 高清戏剧电影项目大中华区发行负责人李琮洲的这句话背后，有着怎样的产品逻辑和考量呢？

即将亮相国内的18部最新高清戏剧电影，包括话剧《罗密欧与朱丽叶》等。

全世界超过550万人次观影

作为最早的一批戏剧电影的探路者，英国国家剧院于2009年开始打造高清戏剧电影。随后，皇家莎士比亚剧院于2013年，布拉纳剧团于2015年，伦敦阿尔梅达剧院于2016年，介入高清戏剧电影领域。这些剧院利用高清影像技术手段、职业化的摄制团队，将舞台与银幕或荧屏这两种截然不同的艺术载体连接起来，与今天的观众建立了一种新的存在关系。

不过短短八年的时间，数字化高清戏剧电影这个项目通过品牌化的经营，在全世界获得了蓬勃发展，已遍及60个国家。目前，已有超过550万人次的观众在2000多个放映场所观看过高清戏剧电影。

近几年，高清戏剧电影开始进军中国市场。2012年，英国国家剧院制作的戏剧电影产品《弗兰肯斯坦》，第一次来到中国。三年后，一大批该剧院的片源进入中国。紧跟着来到中国的是英国皇家莎士比亚剧院，以及日本新感线剧团的“戏剧影像”。它们在中国多个城市落地开花，不断刷新国内观众对外国戏剧的认知。

虽然对于这种“隔空”观赏戏剧的方式，仍有一定的戏剧观众存在一定的质疑。但无可争议的是，因为这些戏剧电影，让中国观众进入了来自埃文河畔斯特拉福德的原汁原味的“莎剧现场”，目睹了朱迪·丹奇、伊恩·麦克莱恩、本尼迪克特·康博巴奇这些英伦戏骨的舞台风采。

值得一提的是，继英美之后，俄罗斯多个剧场也从去年起开始尝试高清戏剧电影制作。瓦赫坦戈夫剧院的《奥涅金》《安娜·卡列尼娜》以及莫斯科艺术剧院的《樱桃园》相继数字电影化，并且获得业内好评。其中，莫斯科艺术剧院的高清戏剧电影《樱桃园》已经进入中国市场。

戏剧专家认为，依靠高清戏剧电影赢利并不是这些剧院投资制作高清戏剧电影的主要目的，它们更在乎的是通过这种戏剧演出数字影像化的方式争取新一代的观众。

而中国国家话剧院院长周予援则认为，通过学习英美和俄罗斯高清戏剧电影的生产模式和品牌化推广，对于中国优秀的文化走向世界也有一定启发。

票价相当于看一场IMAX电影

高清戏剧电影放映之所以能迅速发展，得益于其播放硬件门槛不高，只需放映场所能够符合DCP高清数字拷贝，保证5.1环绕立体声，这样的放映要求几乎上海所有的影院都能达到。

继上海大剧院、上海电影博物馆、ET聚场、上海话剧艺术中心、黄浦剧场之后，今年，上海作为高清戏剧放映常设点的剧场又新添了一家——美琪大戏院。除了上海话剧艺术中心将在下半年开始重新装修，暂时无法提供放映功能外，共有五家剧场将承担海外戏剧电影的放映功能。黄浦剧场副总经理茅亦铭告诉记者，去年11月，翻新后的黄浦剧场重新开门迎客，至今已放映高清戏剧电影36场，虽然这些影片已在上海电影博物馆、上海话剧艺术中心等其他放映点先后放映过，但平均上座率仍接近80%。

高清戏剧电影为什么受欢迎？专家认为，高性价比也许是观众考虑的因素之一。遵循全球一致的定价规则，一场高清戏剧电影的票价大致是一张IMAX电影票的价格，比不少现场演出票价要便宜数倍。然而，制作一部优质的戏剧高清电影的投入却不小，当观众在为高清戏剧电影呈现的“英超画质”和“万能视角”惊叹时，背后是摄制团队和导演就服化、灯光、音效、走位一遍遍排练预演后达成的共识，是十几个机位的不断切换，是剪辑师出神入化的功力。这些是一部戏剧电影精品背后看不见的硬实力。

著名作家曹文轩秦文君再推新作

儿童文学再浅，也无法剥离世界的玄妙

■本报记者 **许旸**

首位摘得“国际安徒生奖”的中国作家曹文轩，他的新作牵动着业内目光。当人们好奇于作家“抱得大奖归”后是否依然拥有充沛的创作冲动时，曹文轩又出手了——新鲜出炉的今年6月号《人民文学》儿童文学专号上，首发了他的中篇新作《蝙蝠香》，这部作品也是“曹文轩新小说系列”的第二部，将于下半年由天天出版社推出单行本。同样在6月，著名作家秦文君捧出了最新长篇小说《宝塔》，由明天出版社出版。新作从容而极富韵致的叙述，展现了嘉庆、嘉麟和虎子等男孩的人生起伏，值得一提的是，故事的坐标落在秦文君熟悉的上海，灵光一现的沪语叙述与海派风格，巧妙跃动于字里行间。

在与曹文轩、秦文君的采访交谈中，记者发现，两位作家并不担心灵感的枯竭。恰恰相反，他们的“素材本”上留存着不少有待挖掘的线索。曹文轩正酝酿一部关于农村少年蜕变的新长篇，在他的构想中，渐渐忘事的奶奶走丢了，肩负家庭重担的男孩带着妹妹、一只羊、一头鹅，踏上了寻亲之旅，魔幻与现实交织。而秦文君在推出《变形学校》系列幻想作品后，仍在孜孜探索富有中国特色的幻想文学书写，力求补上本土题材的短板。

即便是写给小读者们看，两位作家却从未回避孩童世界的多元丰富。在秦文君看来，要警惕儿童文学的一味走浅、扁平化、“娱乐至上”。“儿童文学再浅，也要体现出关于人和世界的玄妙之处。不能把儿童仅当成是一个单纯没有任何社会背景的人物，更不能当小狗小猫写。孩子是天地间的精灵，但也携带了许多人之初的复杂因素。”

秦文君最新长篇《宝塔》

曹文轩中篇《穿堂风》

核心仍是成长，直面心灵中“阳光照不到”的角落

“对作家而言，走下领奖台，一切就成为过去式。最根本的还是要继续创作出更多优秀的作品，一个作家离了作品，就什么都不是。”曹文轩坦言，有些故事已经在记忆中沉淀了许多年，他希望探索小说之“新”，包括理念、叙事上的突破。

天天出版社总编辑张昀韬告诉记者，“曹文轩新小说系列”聚焦曹文轩的中篇作品，在《蝙蝠香》面世前的今年4月，系列首部中篇《穿堂风》出版，而第三部中篇作品《萤王》预计明年初推出。这个系列之所以主打2万多字中篇，是曹文轩希望在相对简短的篇幅里讲述一个起承转合、悬念迭生的故事，这无疑对作家写作技巧提出了更大挑战。

无论是《穿堂风》里受排斥的男孩橡树，想尽一切办法维护自尊；还是《蝙蝠香》里失去妈妈的村哥儿，不忘小小男子汉的担当，故事的核心仍旧是“成长”，并在诗意如水的氛围中增加了男孩的“刚烈”和“血性”。有学者认为，这是对孩子的真正尊重，正是人性所发出的这点光芒，使得每个特殊而又平凡的家庭守护了属于自己的尊严。

凸显上海地域文化，从琐碎日常提炼人生丰盛

继推出绘本《我是花木兰》、幻想文学系列《变形学校》后，秦文君又将目光投向了现实题材的长篇创作，于是一座《宝塔》“矗立”眼前。6.5万字小说《宝塔》以上海为故事发生地，叙述中带有浓郁的语言特色，这种凸显地域文化特色的创作丰富了当下儿童文学样貌。相较秦文君之前的校园家庭题材，《宝塔》中生活的空间更为辽远，对社会现实的反映更为集中。“儿童文学作家应该关注丰富的童年现实，力求写出会发光的书，带有作者独特的气息与体温。”秦文君如是说。

小说中，男孩嘉庆13岁生日的这一天，神秘男子突然闯入。从此，家族里曲折而隐秘的过往彻底改变了几个男孩的生活。秦文君说，小说的最终格局颠覆了起初设定。“构思时本想写本纯男孩的书，聚焦男孩之间难以割舍的信义、无法排遣的怒气、对成年男子的怀疑和敬仰等。为确保小说不受同龄女孩的干扰，我打算一个同龄女孩也不出现。但写着写着，独特的小孤女不可避免地出场了，本想删去她的篇幅，却发现她的匆匆一现，竟是灿烂。”小说借外公的嘴告诉孩子们：“年轻的时候，人都有才华，在人生的长河里，要抵抗懦弱和懒惰，生命的小船到了危险的时刻，要快划，不要懒惰，不要害怕，要做勇敢的水手。”

在评论家看来，秦文君作品的可贵之处在于，从琐碎日常中提炼人生的丰盛，而越是日常的题材，越是考究作家的功力。“如果将儿童的生活与成人生活剥离开来，儿童将难以实现真正的成长。”在南京师范大学教授谈凤霞看来，秦文君用心铸造了一座闪耀着温情、智慧与趣味之光的宝塔，让人仿佛听见风雨中宝塔上传来的清脆、洗练而又意味隽永的金铃声。

对于长篇新作中处处闪现的幽默感，秦文君说：“幽默一不留神成了最讨巧的元素，但其实幽默本身是一种古典的东西，它不单是追求笑声，而是有厚度、有长久生命力的。通过幽默表达人类的情感及审美，才会具备文学力量。”

“江南如画——中国油画作品展”举办

本报讯 由中国油画学会、江苏省文化厅、苏州市人民政府联合主办的“江南如画——中国油画作品展(2017)”日前在苏州美术馆举办。此次作品展，经过全国公开征集作品，并由中国油画学会组织国内专家开展两轮初选和终评，从公开征集的近6000幅作品中评选出163件入选作品，其中包括10件颜文樑艺术奖获奖作品和20件颜文樑优秀奖获奖作品。此外，还特邀了30余位国内知名油画大家的作品参加展览。

据悉，“江南如画——中国油画作品展”是我国油画界重要的学术展览项目，曾获文化部全国美术馆优秀展览项目殊荣。它依托江南深厚的人文历史、独特的自然环境，对推动中国油画的创作以及东西方艺术精髓的融合起到积极作用。展览至6月23日结束。

（张阳阳）