

“创世神话”与中华戏曲，呈现生生不息的中国气派

本报记者 黄启哲

▲花灯戏《月照枫林渡》剧照

▲壮剧《冯子材》剧照

▶1912年成立的西安易俗社，被田汉誉为“世界三大古老剧团”之一。秦腔《易俗社》以易俗社第一位女演员的成长为切入点，展现剧团发展的坎坷历程和梨园人延续百年的家国情怀。

▲电视剧《大宅门》首次搬上京剧舞台。此次改编，主创选择截取发生在1906年前后的故事，以杨九红的视角展现大家族兴衰。如何将原本70多集的电视剧浓缩成两个小时舞台作品，值得期待。

呈现生生不息的中国气派，是本届中国上海国际艺术节的一大亮点。以“开天辟地——中华创世神话”为主题的展览活动，将展示中国美术家创作的系列神话主题连环画。而继续设立的中华传统戏曲板块，则囊括了来自八个省市自治区的八个剧种，以当代文艺人“树魂立根”的文化自信，集中展示民族传统文化，为“中国故事”的“创造性转化、创新性发展”强势发声。

中华民族文化之根蕴藏在神话中。数千年的创世神话借由艺术家的神思神笔，得以重新激活。

戏曲艺术不仅凝聚着中华优秀传统文化的基因，同样也体现了中华民族生生不息发展至今的核心价值与文化意识。

——编者

▲丁筱芳、丁阳绘《嫦娥奔月》

艺术节不仅是海内外一流舞台艺术的交流平台，同样也推出高质量的展览与观众见面。自2016年初“开天辟地——中华创世神话”文艺创作与文化传播工程启动以来，一大批文艺工作者怀着对民族精神的敬畏之心，投入到相关主题的创作之中，通过对创世神话的艺术演绎，进一步挖掘传统文化的精神内核，彰显民族自信。目前首个创作成果“开天辟地——中华创世神话”连环画绘本全套30本（完整本）已完成面世，在

“创世神话”，追溯中华文化之源为民族铸魂

艺术节期间，将以展览形式在上海市文联展厅亮相。

伏羲献身、女娲补天、盘古开天地……每一个从孩提时便听父辈讲述过的、再耳熟能详不过的神话故事，借由艺术大家质朴而凝练的笔触，以连环画的形式焕发出新的时代生命。此次“开天辟地——中华创世神话”主题创作成

果展将从10月26日持续至11月4日。展览分为30个展览组，每一组包含四幅连环画的同时，还将纳入一枚书名篆刻印章、一幅故事概要书法作品和一件刻字作品，以跨界的布展思维，丰富观展体验。每组展品形式不同，却也都有着统一的设计风格 and 体例，体现出海派美术与书法、篆刻艺术等中国传统艺术语

言的融合之美。

此外，艺术节还将透过演出交易会的平台，把“开天辟地——中华创世神话”主题的系列文艺作品推介到更大的舞台之上。届时，在专门开辟的“开天辟地——中华创世神话”专区中，上海爱乐乐团《炎黄曲》、上海越剧院《素女与魃》、上海木偶剧团《女娲补天》、上海淮剧团《补天》、上海戏剧学院《精卫》等一批上海各院团相关主题的最新创作作品，都将得到充分的展示与推介。

一出戏救活一个剧种。昆剧《十五贯》的横空出世，无疑是当代昆曲史上难以略过的重要一笔。

《十五贯》又名《双熊记》，是清代朱素臣著名的传奇作品。1950年，经过整理改编，浙江昆剧团排演的《十五贯》推出。该剧在原本传统戏文的基础上，删去繁枝末节，使剧情矛盾更加集中，通过对比况钟、过于执、周忱三位官吏对同一案件的不同处理方式，批判了主观臆断和循规蹈矩的官僚作风，歌颂了实事求是的精神。为了更易于理解和传播，改编本《十五贯》还把原来的唱词和对白改成更为通俗直白的语言。首次推出时，传字辈的王传淞饰演娄阿鼠，周传瑛

回望历史，彰显当代中华美学风范与时代精神

饰演况钟，两位大师精湛的表演艺术，让一邪一正两个人物在舞台上活了起来，尤其是《见都》《访鼠测字》，更成为昆曲经典的折子戏。

该剧上演以后，凭借思想性、人民性和艺术性的高度统一而轰动全国，受到了国家和政府的重视，让全国戏曲界振奋。从此，各地昆剧团纷纷成立，纷纷派送青年演员前往浙江昆剧团学演该剧。昆剧艺术进入了一个新的历史发展时期。

60多年过去了，《十五贯》仍旧久演

不衰，不仅昆曲版本几经更迭，还被多个剧种移植。其秘诀何在？错综复杂的情节是其一个原因。用今天的创作逻辑来看，《十五贯》的故事融合了伦理、公案、悬疑、爱情等多种元素，又通过精巧的情节设计，形成处处巧合的传奇格局。而更重要的是，《十五贯》的排演过程里，老艺术家让经典重新焕发生命力的执着精神，在他们的努力之下，形成了凝聚各方力量，抱团传戏、联动演出的格局。

同样起源于苏州一带，评弹在历史上也诞生了一批艺术底蕴深厚、受到人

民大众喜爱的艺术家。今年是评弹宗师蒋月泉诞辰100周年，上海评弹团选择一场名为《寻找·蒋月泉》的评弹专场致敬前辈。

出生于1917年的蒋月泉，师从张云亭、周玉泉。在青年时代，就有人赞其“说噱得云庭之妙，弹唱有玉泉之神”。在吸纳两位恩师艺术特点的同时，他还借鉴京剧发声方法，创造发展了旋律优美、韵味醇厚的“蒋调”，成为如今评弹曲调中传唱最广，影响最大的弹词流派唱腔。《寻找·蒋月泉》将梳理蒋月泉及其创立的蒋派艺术在上世纪30到80年代间创作演出的多部作品，为观众搭建了解评弹历史渊源和发展历程的桥梁。

继承发展，开拓乡土气息浓厚的地方戏曲表达

男女的情感纠葛融于两家酒坊此起彼伏的兴衰之中，塑造了一个善良聪慧又重情重义的中国女性形象刘荷荷。有专家认为，该剧的独到之处在于，在矛盾与纠葛中，没有是非黑白的定论，也没有一味地道德说教，剧中的乡民都闪耀着人性之光。贵州浓厚的酒文化也在剧中得到充分的体现。所以，该剧一经推出便拿下了包括文华剧奖、中国艺术节优秀表演奖在内的多项大奖。

如果说酒坊的故事，是对花灯戏传统题材的创新表达，那么刘荷荷的饰演者，贵州省花灯剧院院长邵志庆则通过人物塑造，拓宽了花灯戏女演员的唱腔。在过去，她长于泼辣、外放的彩旦

花旦，但像刘荷荷这样内心情感极其丰富、充满悲剧色彩的女强人形象还是第一次接触。为了贴合角色忍辱负重、宽容善良的形象，邵志庆大大拓宽了大嗓的唱法，加强了戏剧张力。凭借该剧的精彩演出，她也获得中国戏剧梅花奖。

相比于豫剧，同为河南剧种的河南曲剧，对于很多南方观众，还比较陌生。这就考验着曲剧人在完整继承本体艺术的同时，如何走出一条差异化发展之路。河南省曲剧团艺术保护传承中心独辟蹊径，为观众设定了两个有趣的问题：当鲁迅笔下的江南人物摸起河南话，是怎样一番风味？当两部小说里的阿Q与孔乙己，同台对戏，又将是什么样的情景？

曲剧《阿Q与孔乙己》给出了答案。一个是辛亥革命前后被压迫的农民；一个是封建科举制度的受害者和牺牲品，阿Q与孔乙己虽然都有些小毛病，可他们悲剧的一生仍让人笑中带泪、唏嘘感慨。正是这样一种共性，让编剧陈涌泉看到了合二为一的可能性。剧中既有原著小说的情节，同时依照两个人物个性又发展出不少新的内容，让鲁迅笔下沉重的思考产生舞台的叠加效应。而由此，一个原本草根、接地气的地方剧种，也有了深沉的思想内涵。

此外，本届艺术节的舞台上还将有秦腔《易俗社》、壮剧《冯子材》和湘剧《月亮粑粑》等一批颇有地方特色的作品，展现戏曲舞台如何用声腔与表演，诠释文学经典，讲述历史与当代中国故事。

相关链接 中华戏曲精彩演出推荐

昆剧《十五贯》
时间：10月20、21日
地点：天蟾逸夫舞台
表演团体：浙江昆剧团

看点：十五贯的铜钱，原本是无锡肉铺老板尤葫芦借来的生意本钱，却没想到给自己带来了杀身之祸。而偷钱杀人的赌徒地痞娄阿鼠，却反诬老板女儿苏成娟谋财害命。紧接着，萍水相逢的店铺伙计熊友兰、昏庸无道的知县、秉公断案的监斩官况钟轮番登场，串联成一出跌宕起伏的悬疑大戏。在况钟巧使计谋、明察秋毫之下，真相大白，杀人者伏法，蒙冤者昭雪。

形色各异的人物、紧张而不失逗趣的剧情，是《十五贯》自1950年改编上演后，常演不衰的重要原因。此次来沪亮相艺术节的《十五贯》演出阵容，涵盖了浙昆五代演员，从世字辈的王世瑛、张世铎，到盛字辈陶伟明、陶波，再到秀字辈、

斗，换来了枫林渡口的宁静、祥和。

花灯戏《月照枫林渡》
时间：10月28日
地点：天蟾逸夫舞台
表演团体：贵州省花灯剧院
看点：黔北枫林渡口，两个酿酒世家联姻。满怀憧憬上了花轿，刘府小姐刘荷荷万万没想到，等来的是林府少爷林玉儒的冷漠。此后，刘荷荷把全部心力倾注于酿酒事业，将“裕丰酒坊”经营得有声有色。无奈生活弄人，因林玉儒的私生女一事，夫妻二人间隙更大，直到18年过去，一个叫月妹的年轻女酒师出现。该剧以四两拨千斤的巧妙手法，娓娓道来一个充满着爱恨情仇的故事。女主角刘荷荷用她的善良、宽容和爱，抚平喧嚣和争

斗，换来了枫林渡口的宁静、祥和。全剧以酒串戏，演出还未拉开大幕，剧场就将弥漫浓浓酒香。而在酒人、酒事、酒经里，观众还可以充分感受到贵州的风土人情。该剧由戏曲导演潘伟行执导，钟声、罗江高、张孝先编剧。

评弹专场《寻找·蒋月泉》
时间：11月15日
地点：上海东方艺术中心
表演团体：上海评弹团

看点：演出为向蒋月泉先生所做出的艺术贡献致敬，梳理蒋派的代表性作品：风格上既有《刀会》《战长沙》的威武硬朗，也有《莺莺操琴》的感伤婉转；形式上既有杂糅蒋月泉的诸多开篇选曲弹词经典作品，也有百听不厌的弹词连回《长亭》等。

舞台空间的呈现上，将以蒙太奇的手法，把过去与现在的多个时空交错呈

现，让过去说书先生表演的情境与当下时兴的娱乐方式两相比较，使得观众在欣赏过程中，体味评弹艺术的变化发展。

曲剧《阿Q与孔乙己》
时间：10月25日
地点：天蟾逸夫舞台
表演团体：河南省曲剧团艺术保护传承中心

看点：阿Q与孔乙己，原本分别是鲁迅小说《阿Q正传》和《孔乙己》中的两个人物，而在编剧陈涌泉的创想构思之下，同台飙戏。《阿Q与孔乙己》创作于1996年，剧中饰演阿Q的杨杨学和饰演孔乙己的邱金福，角色塑造生动、唱腔高亢动人。杨杨学更凭借此剧成为曲剧历史上第一位“梅花奖”得主。相信该剧会让习惯于委婉细腻的南方剧种的观众，在他们的表演中感受到北方唱腔特有的豪迈奔放。