

第三届“戏曲·呼吸”上海小剧场戏曲节进入倒计时

对小剧场艺术的探索 传统戏曲人从未停歇

■本报记者 张祯希

第三届“戏曲·呼吸”上海小剧场戏曲节将于12月10日至23日在周信芳戏剧空间举行。今年共有七个剧种九部作品参加展演,其中,淮剧、豫剧、彩调首次亮相上海小剧场戏曲节。戏曲节期间,昆曲演员沈昀丽将出演尤涅斯库名作《椅子》中的鹤发老妇,试水荒诞派戏剧。小剧场的“小”到底意味着什么?这个问题一直萦绕在她心头。“是剧场的小?还是舞台表演空间的小?”这些都是也都不是,“小剧场戏曲,恰恰展现的是心灵空间和戏曲创新的无穷大”,这是她目前的答案。

像沈昀丽一样在不停思考的戏曲人还有很多,上海小剧场戏曲节逐渐形成的品牌效应,来自一场场别开生面的创新演出,更源自一批戏曲人对传统戏曲艺术的自省与求索。三年来,小剧场戏剧节的每一微小变化,恰能连缀起一条由实践带出的戏曲理念发展暗线,细微却绵长,生机勃勃。

回归戏曲本身,重组传统唱腔之美

19世纪末20世纪初,法国戏剧导演安德烈·安托万创建了不少小剧场,旨在挑战僵化的欧洲商业戏剧,激发人们的理性思考,这决定了小剧场天生带着“革新基因”。但之于传统戏曲,“先锋与革新”的姿态背后需要

《椅子》改编自荒诞派戏剧之父、法国剧作家尤金·尤涅斯库的同名代表作。这部作品在保留原著关于人类存在意义和命运叩问的现代精神基础上,进行了中国化与昆剧化的全新创作。(上海戏曲艺术中心供图)

承载更多的思考——如何在“新”的同时不丧失传统戏曲之美?这是小剧场戏曲实践者们的必答题。

小剧场越剧《洞君娶妻》选择将传统唱腔之美进行“重组”。在这部作品中,小生演员王柔桑需要用范派与尹派两种唱腔表演。“剧中要展现一个人的‘两种形象’,范派的温厚朴素与尹派的风流潇洒,与剧中的两种形象十分贴合。”王柔桑说,一个人在一台戏中篇幅平均地使用两种唱腔,并不常见,但得益于创新的文本,这样的功夫展示并

不突兀。在舞台演绎两种经典唱腔对年轻演员也是难得的锻炼。主攻范派唱腔的王柔桑再度练起了开蒙时学过的尹派唱腔,为了还原唱腔的精髓,剧组还特地找来了熟悉尹派的老一辈艺术家作指导,“小剧场,背后的班底并不小”。其实,从戏曲发展史的角度来看,传统戏曲进入小剧场亦是一种回归。摆下“一桌两椅”便能演戏的传统戏曲,一直靠角儿的舞台真功夫打动着观众。两把椅子,两个演员,小剧场昆曲《椅子》如今已经演了12场。从有妆、到

无妆、再到半妆,《椅子》一直在升级变化着,直到演出前还在思考改进的可能。

经典文本与戏曲碰撞,“圈粉”年轻观众

与经典文本的碰撞亦是今年上海小剧场戏曲节的一大特色,《伤逝》《孔乙己》乃至欧·亨利的经典短篇都成了戏曲改编的底本。而这背后是为传统戏曲寻找年轻知音的决心。像《椅子》一样,人文淮剧《孔乙己》并不是头一次登上舞台。只是对于一些淮剧老戏迷来说,约70分钟的《孔乙己》并不那么有“亲和力”。编剧管燕草告诉记者,老观众在看完后住住会有“内容不错,但怎么那么短?还没听过瘾!”的感叹,有时不得不随戏“附赠”两出《大登殿》之类的传统演出。

但这并不让管燕草介怀:“排这类有经典文本支撑的人文淮剧,就是为了探索淮剧都市化的可能,用人文性与当代性‘圈粉’年轻的新观众。”淮剧《孔乙己》中并没有照搬原文本,而是着重展现孔乙己身上“追求理想”的执着劲儿,以期引发更多青年的情感共鸣。

此外,京剧《草芥》改编自《警察与赞美诗》,将欧·亨利原著小说中的美国街头改成了北宋民间,并加入了梁山好汉等传统元素,大胆尝试了中西文本之间的转码。

荧屏上持续热度的“表演课”引发话题——

一个真正的好演员意味着什么

黄圣依在《演员的诞生》中出演《我和春天有个约会》中的姚小蝶受质疑。

章子怡在《演员的诞生》中担任导师,因和刘烨扔鞋招架的视频受争议。

记者手记

站在表演的拐点上

近期的电视节目之所以把“表演者”作为公共话题进行讨论,恰恰是因为这个职业正站在一个前所未有的拐点上。在对流量、话题的关注,几乎要淹没演技的当下影视圈,人们依然想弄清楚,一个真正的好演员意味着什么?

正如周迅在主持《表演者言》中所说,“如果选择当演员,就先弄清楚演员是怎么回事。公众赋予表演者们在大众媒介上公开表演的权利,但并不是所有在大银幕小荧屏上出现的人都可以成为演员,只有真正明白了表演者在一个社会中所具有的意义和承担的责任,才是一个表演者真正开始表演的时刻。”

已经完结的《表演者言》和热度持续的《演员的诞生》,其实都在讲述同一件事情——演员应该要有的勇气与信念。愿更多人能看到真正的表演,愿所有的演员都能领悟表演的精髓,在自己的演艺道路上重新,从心,出发。

■本报记者 陈熙遥

综艺节目《演员的诞生》,火了。初衷看上去很美——不忘初心,用角色打动人心——在“表演”备受质疑的今天,观众们觉得好像有一个平台能提供一个好演技的标准是怎样的。

然而,伴随节目而来的关注度,却更多地聚焦在了话题而非表演上。首期节目播出后,导师章子怡和刘烨扔鞋招架的视频,引来的微博阅读量达25.2亿,视频播放量达1.2亿。口水与点赞齐飞让这档综艺节目流量和口碑撕裂开来。上周末播放的最新一期中,演员黄圣依、于明加、柴碧云带来的表演《我和春天有个约会》更是成为了众矢之的,三名演员用力过度而缺乏默契的表演,被导师章子怡评价为“《演员的诞生》舞台上最尴尬的一场戏”。其中一场掌掴的桥段,还出现了一眼就能识破的“空气耳光”,而几位导师瞬间惊呆了的各异表情也被网友们捕捉制成了表情包,和现场表演的视频一起在网上疯传。

演员的“诞生”在哪儿呢

一个以探讨表演艺术为核心的节目,却在每期播后的热搜榜上充斥着各种“撕”,在制造话题的套路上越

走越娴熟,而对表演的探讨却越来越乏力,不能不让人困惑。一位观众在网上发问:除了每周知道谁跟谁“撕”了,关于“怎么就能判定这个演员演技更胜一筹”我们几乎一无所知,甚至想看到真正关于演员演技的成长,也一无所获,演员的“诞生”在哪儿呢?

一位不愿透露姓名的表演系青年教师告诉记者,他非常不理解为什么节目组选的表演段落都偏向于“需要演员情绪大起大落”的文本,“《演员的诞生》几乎随处可见演员眼泪大比拼,经常台上哭成一片,好像情绪有多激烈表演便有多精彩。殊不知,悲伤也分很多种,有时候面上看着波澜不惊的悲伤更戳人心。”可见,在《演员的诞生》的舞台上更多的是演结果而不是过程。

对此,导师宋丹丹也曾表示,表演艺术并不是带着观众哭得稀里哗啦,赚取观众的眼泪,在她看来不见得高明。她说,好的表演是从人物内心出发,带动每个动作,每个情绪,每个表情,好演员要能够让观众看明白情绪起伏的前因后果,懂得控制住自己的身体去展现那个过程,而不是展示飙泪这个结果。

前一段,在电视剧《情满四合院》中以“傻柱”一角献出精彩演技的话剧演员何冰,给人的感觉是会演戏,不费劲。聊到表演这事儿,何冰不认为自己

的成长道路有多特殊,“开窍不比别人早,卖力倒是真的”。这个“卖力”指的是戏里戏外的功夫,何冰认为,表演,那是一门专业,它有门槛;演员的诞生,那是一个过程,它有时间。“如果一个节目就能把演员的诞生这个问题给解决了,那要戏剧学院干嘛!”

让观众看见“演技”和“流量”的不同

荧屏上的“表演课”持续走红,几乎与《演员的诞生》同时,由女演员周迅主持的另一档对话类节目《表演者言》,在没有任何宣传的前提下收获了不俗的口碑。有评论认为,和《演员的诞生》这样热闹非凡的节目不同,《表演者言》没演员来挑战,也没导师来评价,简单质朴到只靠谈话来切入,所谈的话题只是在讲怎么背词,怎么演戏,怎么突破自己。这样的节目,看起来特别技术流,甚至跟观众没关系。可是很奇怪,观众很爱看。9.1的网络高分,证明这档每集只有15分钟时长的节目确实收获了一片好评。

迄今,节目组请来与周迅对谈的演员有黄渤、王庆祥、段奕宏、冯远征、秦海璐、赵立新、王千源、奚美娟等12人。对表演的专业讨论,在这个节目中以各种细节的方式,通过他们的讲述和回忆“落了地”。

在这个节目里,演员间的评价是基

于对这个职业的尊重。比如,王庆祥说到“当别人都小瞧你的时候,你不能小瞧了自己;当别人都夸赞你的时候,你不能高看了自己”;比如周迅说自己很佩服秦海璐在现场看两遍剧本就把台词背下来了,而通过秦海璐的讲述,观众们得知那非凡的记忆力,源自于她在前期不仅看自己的剧本,也看对手的剧本,看所有人的剧本,做所有人物的人物分析,把剧本“吃”到最透,所以词是不用死背的,就像从人身上长出来一样。虽然,节目中绝少针对当下影视圈怪象的批评,但观众能一目了然地看见“演技”和所谓“流量”之间的不同。在和赵立新的对谈中,主持人问他,话剧《大先生》中大段大段的高难度台词是怎么背下来的,赵立新说:“演话剧看提词器,江湖名声都坏掉了。”相比较前一段时间爆出不少明星说台词都需要助理在边上一句一句提词,或干脆用替身来完成的,这中间的差距,观众们切实感受到了。还有,王千源回忆说自己毕业分配去了儿童剧团,天天不是演动物就是演植物,于是就“混了起来”,但有一天小孩子们很用心观看演出的模样触动了他,让他觉得自己有点“无耻”,他反省自己:“如果一个演员一生等不来他希望中的那个角色,他就能不好好地演戏吗?”

20首著名选段致敬“越剧十姐妹”

“优越中国”2017中国越剧精英演唱会献演上海大剧院

本报讯(记者姜方)《梁祝·十八相送》《孔雀东南飞·惜别离》《西厢记·琴心》《红色浪漫·我有一个梦想》……在昨今两晚上海大剧院的舞台上,申城观众欣赏到20首不同流派和时代的越剧著名选段。在这两场“优越中国”2017中国越剧精英演唱会上,包括茅威涛、赵志刚等在内的22位越剧演员,以“致敬越剧十姐妹 唱响美丽新时代”为主题,尽显越剧艺术无尽魅力。

一个多月前,以祝英台一角而广为人知的越剧表演艺术家傅全香化蝶而去,“越剧十姐妹”悉数在天堂相会。她们用自己的风雨人生坚守了戏曲人的尊严,也为剧种探索出一条守正创新的道路。越剧小生演员孙毓汶表示,难忘老一辈艺术家的真挚与努力,也希望自

己这辈人能以实际行动接续前辈的流派艺术和追索精神,并在继承传统的基础上不断创新,让越剧艺术源远流长,同时收获更多年轻观众的关注。

记者获悉,此次演出邀请了浙江小百花越剧团、杭州越剧院、绍兴小百花越剧团等知名越剧团团中的主要演员,历届梅花奖、文华奖或白玉兰奖得主吴凤花、华渭强、陈飞、徐铭等越剧演员粉墨登场。在剧目选择上,囊括了越剧界名声显赫的十大流派,既有《红楼梦》《白蛇传》等传统剧目,也有《二泉映月》《红色浪漫》等近年来的新编或原创剧目。本次演出由国家一级导演杨小青执导,青年指挥家阮明奇执棒,创建于1957年的浙江歌舞剧院民族乐团伴奏。

汤沐海表示音乐并没有阳春白雪与下里巴人之分

古典音乐大门应该向所有人敞开

本报讯(记者徐璐明)日前,指挥家汤沐海执棒上海爱乐乐团在东方艺术中心音乐厅举行了一场音乐会,为观众献演了海顿的《升f小调第45交响曲》、柴可夫斯基的《b小调第六交响曲》等经典名作。在演出前,汤沐海接受了记者的专访。2009年起,汤沐海担任上海爱乐乐团音乐总监,他告诉记者,从德国回到家乡的这八年来,他见证了上海的古典音乐演出和欣赏的发展繁荣。“上海的观众对古典音乐的热情越来越高涨,无论是演出场馆还是演出数量都在增加,表演的形式也丰富多彩。这与欧美一些国家‘冷清’的市场形成了鲜明的对比。”

近年来,汤沐海执棒上海爱乐乐团先后上演了马勒《c小调第二交响曲》、穆索尔斯基《图画展览会》、瓦格纳《尼伯龙根的指环》等一批极具分量的作品。有人以为,古典音乐是高雅艺术,入门应有“门槛”,汤沐海并不同意这个观点。他曾说:“有一次坐出租车,遇到一位司机一路都在听古典音乐。他说自己也不敢说都能听懂,但就是觉得好听。”在汤沐海看来,音乐并没有阳春白雪与下里巴人之分,“艺术的大门对任何人都应该是敞开的”。

不少演出者发现,尽管越来越多的

乐团开始尝试用多元的演出方式和丰富的曲目,吸引大众走进音乐厅,但不少人依旧对这门艺术抱有敬畏的心态,担心自己听不懂、无法理解音乐的意蕴。汤沐海认为,听音乐是一种感官享受,钻研、学习是音乐家的使命,而公众要做的,就是敞开心扉倾听。“每个人生来都具有艺术基因,只是口味与偏好不尽相同。”汤沐海将听音乐比喻成吃饭的口味喜好,有的人偏爱清淡小菜,有的人则喜欢辛辣刺激。他建议,观众不要给自己设限,也不要轻言放弃,应该自由地寻找自己觉得好听的

作品。 “乐团的管理和职业化,是古典音乐发展的基础。”为了让乐队呈现出古典音乐中最美好的一面,作为音乐总监的汤沐海对乐队的每次排练都十分严格。“音乐与绘画艺术不同,你要看绘画艺术的巅峰,可以去美术馆欣赏画家的真迹。要寻觅音乐中的真谛,只能靠聆听乐团的演绎。”因此,他总是告诉乐手,全力以赴表达音乐的美是作为音乐家的责任心,否则听众可能因为一次不用心的演出而再也不愿走进剧院。“古典音乐是值得我们奉献终身的艺术。深入艺术的世界,追求更高的境界将是我一生的事业。”

从“点名课”到“网红课”

(上接第一版)
同济大学马克思主义学院教授李占才2013年获得首届全国思政课教师影响力人物。他的到来,为民办的上海济光职业技术学院撬动改革的杠杆。

名家带来了名课,李占才在济光的首堂十九大精神宣讲课旁征博引,从故事讲到情怀,从理论讲到信念,吸引了300多名师生。

名师带来了改革的思路:学校成立了李占才工作室,囊括所有思政课教师 and 不同院系专业课教师以及辅导员。李占才通过现场听课,一对一帮助教师提高教学能力。

工作室的业务氛围辐射全校7成以上青年教师,马克思主义学院教师谢国日说,除了学生,青年教师也时常到工作室探讨思政教学,“在食堂里吃饭时都有青年教师和辅导员跟我讨论。”优质资源正形成渗透效应。备课、讲课从学院延伸到学校,从学校延伸到

校外。

十九大闭幕当天下午,上海15位高校领导、200多位思政课骨干就十九大精神进思政课进行集体备课;10月末,上海所有高校课程思政教育教学改革办公室负责人和教学科研骨干,围绕将十九大精神融入所有专业课程教育教学开展专题培训;12月4日起,全市40多位高校优秀辅导员走进61所高校进行全覆盖巡讲……

互联网成为学子跨校交流的主要阵地。在上海教育系统首推并已推广全国校园的易班网络互动平台上,“易·起喜迎十九大”“青春瞩目十九大”等活动吸引了30万学生参与,页面浏览量近50万,签名墙信息13万条,评论留言近7万条,“不忘初心”成为最高频词。

全员、全过程、全方位——“大思政”磨亮青年底色

在一堂中外时文选读课上,上海外国语大学党委书记姜锋就学生提问“为何西方强调人生来平等”,从英语措辞开始,介绍了“生来平等”在西方宗教语境和现实语境中的差异,继而分析了中西社会、文化和政治体制的差异。这堂英语专业课成了生动的思政课。

“没想到不经意间,竟换来了我对中国特色社会主义更深入的理解。”英语学院学生谢正男说。

近年来,上海积极探索“大思政”教育局,推进“课程思政”改革,将传统思政理论课与综合课、专业课有机结合。

上海市教育工作党委书记虞丽娟说,突出综合素养课程和专业课程教学

的育人导向,促使知识传授与价值教育同频共振,是推进教师教书与育人有机结合的现实路径,实现思政教育向全员、全过程、全方位的创造性转化。

教育部思政司司长张东刚说,上海课程思政教育教学改革,是构建高校思想政治教育教学体系的积极探索,是办中国特色社会主义高校的鲜亮特征。既抓住了大学生思想政治教育的主渠道,又是教师思政的重要载体和抓手,是推进课程育人的制度化落实。

上海高校的思政课队伍迅速扩大,各学院专业课教师在马克思主义学院兼职;各校书记、校长带头上课;院士成立思政课工作室……

上海高校“思政味”的专业课也越来越多,所有高校均不同程度地将专业课纳入“课程思政”改革,有的将人文学院整体纳入,有的则全校纳入,使课程不断丰富。

上海市副市长翁铁慧说,上海正按照党中央国务院决策部署全面深化教育综合改革,全面提升高校思政教育教学质量和水平、系统推进“课程思政”是教育综合改革的重大核心任务。为此,上海在思政教育的内容顶层设计、学科高位支撑、教学方法创新、人才队伍建设等方面不断深化改革,让高校教学回归育人本原,增强价值引领。

在学习宣传贯彻十九大精神的热潮中,价值引领正在磨亮更多青年学生的底色,铸就为国家和人民利益不懈奋斗的理想、使命与担当。

上海中医药大学人体解剖学课程安排学生访问遗体捐献者及其家属,有学生主动提出捐献遗体,近百人捐献造血干细胞。

上海济光职业技术学院学生每堂课后都有数十篇“思政体会”在师生中流传。

“我们高职学生不能只盯着毕业、就业,弘扬工匠精神,建设创新型国家的重任落在我们肩上。”该校物流专业学生杨猛在一篇学习体会上写道。

在教育部主办的“学习宣传贯彻党的十九大精神——千名高校优秀辅导员‘校园巡讲’和‘网络巡礼’活动”上海报告会现场,上海50余所高校2000多名大学生党员和辅导员、思想政治理论课教师代表集体起立,重温入党誓词。

“右手举拳那一刻,我为预备党员而自豪,在学习十九大精神后更感自信,这是对国家发展和民族未来的信心。”上海理工大学国际经济与贸易专业学生孙丽涛说。

(新华社上海12月5日电)