

回望十年之旅，我们收获了什么

小剧场戏曲：在简约中传承，在精雅里展示

罗松

如果放眼全国相关小剧场戏曲的各种节和展演，中国小剧场戏曲展演有一个特色——细水长流，精耕细作。展演剧目定位于12台左右，数量的把控是对品质的把关。求质不求量，体现了一种少而精、小而美的艺术追求。这也契合上海海派文化的做派，使艺术在简约中传承，在精雅里展示。

以往小剧场戏曲，人们把关注重点更多地放在创新突破、跨界融合上，而现在也非常注重传承与创新并重的理念，积极打造独特个性，让剧种的独特韵味成为创新的底色，而不是一味地摒弃传统本体去追求所谓的“新”。比如高甲戏对丑行特色的彰显、锡剧的唯美精致、昆剧对内心细腻深刻的演绎等，对剧种特色的强化也是近年强调文化自信的一种体现。

小剧场的“青春”特质，不仅体现在年龄上，更体现在心理状态上。近年来名家和老艺术家的加盟，让我感受到他们都有一颗艺术无止境、不断探索的年轻人的心，他们的参与让小剧场的品质有了提升，也激励着更多造诣高深的艺术家积极投身于小剧场戏曲的创新与发展之中，共同推动这一艺术形式不断迈向新的高峰。

本届的展演有人性幽微的深刻洞察、历史宏大叙事的精神化演绎、文化哲思的微妙传达、文学名作的当代回响、传统故事的现代解读、表演风格的跨界突破等。其中，昆剧《六道图》可以说是惊世骇俗的一部作品，从选材到演绎方式皆打破昆剧传统框架，以艺术之名，将杀人、灵魂交易的情节融入古典雅致的

昆剧语境，挑战世俗道德常规评判标准，细腻入微地探入人性最幽僻险峻角落。石小梅和李政成的表演，将主人公一丝一念的转变、潜藏心底的复杂动机皆精准捕捉放大。无论是吴道子创作癫狂下良知的丝丝抽离，还是卢公甘愿赴死背后斑驳难测的情愫，被层层剥开，呈现出人性在艺术执念、道德羁绊间如迷宫般的幽深路径，意蕴无穷，耐人寻味。

昆剧《青山许我》聚焦苏轼“乌台诗案”这一人生转折，展现他在狱中的心路历程。发挥了昆曲擅长写梦的特长，融入现代理念，打破时空概念，以“鹤翁”为意象贯穿全剧，巧妙地将苏轼人生不同阶段的“不得意”串联起来，自由穿梭于苏轼的过去、现在与未来，构建起一个富有诗意和灵动性的舞台时空架构。“鹤”的自由、高洁的寓意，象征苏轼内心深处洒脱超然。

当然，本届一些剧目的演出也暴露出一些问题，让我反思小剧场戏曲如何在有限时间内讲好故事又巧妙地又自然地突出深刻主题。小剧场虽为试验田，但绝不是“自由市场”。对传统经典剧目的改编和创新不可太随意。在创新的过程中，要坚守戏曲艺术的本质和底线。创作者应当在对经典剧目的敬畏和深入研究的基础上进行创新。

（作者为《中国戏剧》杂志主编、编审）

由中国戏剧家协会、上海市文学艺术界联合会、中共上海市黄浦区宣传部、文汇报社、上海戏曲艺术中心共同主办，上海市戏剧家协会、中国戏剧家协会《剧本》杂志社协办的2024年中国小剧场戏曲展演暨第十届“戏曲·呼吸”上海小剧场戏曲节日圆满落幕。10天里，12部剧目精彩上

演，超35万人次走进直播间聆听幕后故事。十载岁月，一批戏曲人在这个平台崭露头角，抒发着他们对当代戏曲创新与发展的理解。十周年是总结，亦是展望，本报特邀业内专家与一线主创回望十年之路，共同探讨小剧场戏曲的潜力、方向和未来。

——编者

①多剧种《新·秦国会》剧照。
②昆剧《六道图》剧照。
③京剧《封狼居胥》剧照。
④粤剧《奉天承运》剧照。

陈禹州摄
秦钟摄
秦钟摄
秦钟摄

本版策划：王筱丽
（见习记者孙彦扬亦有贡献）

如果说小剧场戏剧是人类戏剧发展的一个新阶段，那么，十年历程的中国小剧场戏曲展演，则可以称为中国戏剧人对世界戏剧文化的重要贡献。实践证明，小剧场戏曲的独立存在与发展成熟，不但为古老的戏曲文化注入了现代活力，更促进了戏曲文化审美融入当代人类戏剧艺术的大潮。

中国戏曲和当代戏曲人，在上海获得了宝贵的绽放舞台，释放出21世纪戏曲的新生力量。大家在呵护中探索着中国小剧场戏曲应该是什么样子？可以说，展演十年之功完成了小剧场戏曲内容与形式的探索、古老与现代的勾连、民族化与当代化的融合。近200出小剧场戏曲作品与数量众多的剧种和戏曲家走上舞台并得到检验。许多，上海做着一项有历史功绩性的工作，更是在助力着戏曲人文化自信的夯实。

十年中，因为上海艺术环境的包容，使这个平台充满开放性；而上海观众对艺术品质的严谨追求，更督促和警醒着小剧场戏曲创造逐渐走向质量的优质、风格的多样。更有意义的是，十年以来参演作品和创作追求越来越自觉地呈现出成果内容的中国化、当代化。这种中国化，既是中国传统戏曲的当代化，更是世界戏剧文化的中国化。

中国当代戏曲人用实践证明，小剧场尽管是人类戏剧艺术当代性的产物，但它的题材和艺术风格完全可以与古老的中国戏曲艺术自洽又融汇。小剧场以小见大的风格，特别是注重创作者个体思考和表现方式的奇绝，并不与中国戏曲的审美精神相违，甚至有着不谋而合的审美近似。在发现和开掘生活事件，尤其是表达艺术家艺术想象力与表现性方面，许多小剧场戏曲做到了使小剧场艺术和戏曲文化逐渐

中国化与当代化在此交汇

崔伟

走向融合。

小剧场戏曲注重对艺术思维、艺术想象与创造力的调动。如何激活戏曲人，特别是年轻人因为从事传统艺术而容易被禁锢的创造性和个性？小剧场戏曲展演平台不仅强化着传承意识，更提醒着不能泯灭创造、创新的责任——鼓励青年创作者通过小剧场戏曲，保留青春燃烧性，发挥当代戏曲创造性。小剧场戏曲的创作过程，往往会加深对戏曲文化的认识，有着双向作用的互动意义。

十年来，所有参与者都进行着小剧场戏曲从演什么到什么怎么演的思考。从最初小剧场戏曲只是一个新故事、新题材的平台，到后来越来越多戏曲人通过小剧场增强了对剧种本体自信，力求做到艺术方式上更加强化灵动性，并兼顾戏曲表达的独特性。许多作品在表演空间和艺术表达上亮点频频，逐渐完成了既是戏曲艺术也是小剧场艺术，既不是传统意义上的话剧小剧场，也不是传统意义上的戏曲小演出的华丽蜕变，为中国小剧场戏曲发展积累了优质作品，提供了宝贵经验。

中国小剧场戏曲展演走过十年，如何使这一品牌更符合上海这座城市的气质，需要主办方努力的课题还有很多。第一是鼓励创造性，对年轻戏曲人和作品艺术的风格追求，应更加宽容与开放，力求每一届剧目中，都能出现亮点和艺术表现的突破；第二是质量坚守，什么是优秀的小剧场艺术，在质量上好好盘点，总结小剧场戏曲的规律；第三是注重影响力，展演既然是一个很好的品牌，应有更大的社会影响力吸引更多人来观看、参与。小剧场戏曲应该有戏曲的消费性，甚至比传统戏剧更关注消费性和在上海文化市场的存活力。

（作者为中国戏剧家协会原分党组成员、秘书长）

越剧《张骞使西·三别三行》剧照。

秦钟摄

日前闭幕的中国小剧场戏曲展演有两台戏特别引人瞩目。一台是石小梅和李政成主演的昆曲《六道图》，一台是泉州市高甲戏传承中心演出的高甲戏《罗刹记》。

《六道图》写唐代名画家吴道子完成画作前夜与老师卢公的生死交往。令观众叹为观止的是75岁的昆曲女小生石小梅演绎风华正茂的吴道子的神采飘逸；以及“扬剧王子”李政成居然演出昆曲最佳末行的功力修为。师徒二人围绕一杯毒酒的心理与情感，演来细致入微，丝丝入扣。因为是小剧场演出，近距离的表演，两位艺术家的一颦一笑，一跪一哭，念词吐字的劲道，运腔气息的把握，观众看得格外真切，更能感受他们的艺术魅力。所以，一场演完，赞叹之声传递剧场内外。

《罗刹记》取材于蒲松龄的《罗刹海市》，写中土年轻俊美的客商马骝因遭遇海难流落到以丑为美、美为丑的罗刹国，不仅被岛民荒谬的审美所困，更被全岛社会评判的颠倒所惑。这样一个荒诞剧情被泉州高甲戏演得是灵动活泼，淋漓尽致。高甲戏的最大特色是丑行戏，《罗刹记》充分展示了剧种独特而丰富的丑角表演艺术，除了典型的丑角白鼻子勾脸之外，高甲戏独有的提线木偶式的肢体动作、夸张的角色造型和搞笑的台词，乃至脸谱、高跷的运用，凸显了罗刹国的荒唐景象。剧种的特色与创作题材的契合，造成了作品似喜实悲、谐中见庄的鲜明特色，故而得到了观众与业界的一致称赞。

中国小剧场戏曲展演自2015年以“戏曲·呼吸”上海小剧场戏曲节冠名创立至今，已有10年历史。10年间，展演共吸引了全国近90个剧种的580余部作品报名，100余部作品先后在此参演。显然，中国小剧场戏曲展演已成为当代戏曲一个颇有影响力的品牌。10周年之际，展演的品牌如何擦得更亮？以上两台戏的经验很有启示作用。小剧场戏曲无疑更需要实验创新，更鼓励青年戏曲人放飞才华，然而精湛的演技、剧种的个性永远是戏曲的命脉。无论是多先锋的作品，也无论是什么资历的演员，都应当以此作为创作的标准。期待在今后的展演中涌现更多高品质、有特色的作品。

（作者为上海戏剧学院教授）

时间的河流那样漫长，永无止境地向前奔去。我们与古人之间，隔了几百上千、甚至几千年的漫长岁月，但也有一些途径能够迅速拉近生命和生命的距离。当我们看到古代书画诗词的瞬间，时空仿佛都消失了。绘画者、书写者，他们那一刻的灵感，几乎和当下之我脸贴脸地对在了一起。艺术，也正是令短暂生命进入永恒的方式之一。

小剧场昆剧《六道图》灵感得之于唐代笔记小说《酉阳杂俎》，我与石小梅老师都被“吴道子嫉妒画坛新秀皇甫颖而买凶杀人”的唐人笔记所震动。石老师直觉地捕捉到其中蕴含的巨大戏剧张力，她选定了这个“题材”，作为她与我合作之“三部曲”的收官之作；我呢，在原始素材的基础上进行了思考与重构，想象、绘写了画圣吴道子创作惊世之作《六道图》的心路历程。

与原始材料相比，文本创作重构了一组重要的人物关系——作为师生的卢公与吴道子。事实上，同样的情节、台词，发生在不同的人物关系中，会取得截然不同的效果。在众多人际关系中，师生关系极为特别。他们并没有“血统”羁绊，却有“学统”传承。一方面，约定俗成的，师生之间有着伦常上的要求，而从更深的角度，面对艺术，师生往往共有一个灵魂，有着共同奔赴的方向。在惯常思维中，老师高于学生；而在艺术前行的路上，学生应该要高于老师，如此，人类才能不断攀上更高之境。《六道图》中的师生关系，正是如此：独特、鲜活、复杂，看似无比残忍，实则无比快慰。

以燃烧生命的方式，实现至高的艺术。卢公饮下毒酒身亡，这是个极惨烈的戏剧事件，但在《六道图》里，最痛苦之时，竟然也是艺术家最快乐之时！这个晚上发生了很多事：彷徨、绝望、重逢、甜美的记忆、蜂刺般的当下、毒鸩、杀戮、癫狂……所有的一切，都汇聚为笔端的水墨淋漓。夜晚过去了，天边升起晨曦，染在画家脸上，染在狂舞墨痕的粉墙纸上，无论身在红尘或黄泉，无论吴道子或是卢公，都在疼痛中感知到大满足、大畅快。这是残酷的命运，更是共同的热烈选择。我们以极端的、近乎于不可能的方式向着艺术家的内心渴望疾驰而去！见自己、见艺术、见神明！

本剧是为石小梅老师“量身定做”的，相关题材选择、人物设定，从一开始我便与石老师展开了充分的讨论。而当它完成之后，当它一再与受众相会后，我们加了一句：“谨以此剧，致敬所有艺术家。”致敬我们承担过并且正在承担着的所有焦灼、煎熬、猛烈的苦楚与同样猛烈的快慰！致敬台上台下共同前行的每一个生命！

值得一提的是，我们还带领青年编剧们走进了排练场。昆曲是高度成熟、高度规范的古典戏曲剧种。本剧两位主演：石小梅老师与李政成老师，都是站在巅峰上的表演艺术家。这一次，以《六道图》创作为载体，年轻人得以近距离接触顶尖的艺术家们，凝神看到一部戏从无到有、从粗糙到精致，不断磨砺、不断攀登的过程。一方面，能够助力于青年编剧专业能力之培养；另一方面，面对艺术，前辈老师们真挚热忱、精益求精、敬畏严谨的态度，也能激励青年人勇毅奋发、砥砺前行。

（作者为《六道图》编剧，江苏省戏剧文学创作院院长）

品质为先

荣广润

《六道图》：致敬焦灼、苦楚与快意

罗周

创作谈

十年见证从无到有

钟珍珍

我们首次尝试小剧场作品是2016年上海首演的粤剧《霸王别姬》，我们没有经验，临行前同行开玩笑说“胆子很大”。来到上海演了一场，剧场被观众环绕包围，演员们紧张坏了。演出结束后才想起，这部戏在香港都还没演过。当时我们还没有盖好自己的剧场，回来只能跟香港话剧团借“黑匣子剧场”演出。正是这一年，我们同上海戏曲艺术中心牵手，而直到2017年我们才有了香港的小剧场戏曲节。

在香港的启发下，香港小戏节已走过七个年头，《霸王别姬》至今已去过11个不同的城市，演出57场，我们接续创作小剧场戏曲，2019年的小剧场粤剧《文广探谷》、去年的《奉天承运》等都反响很好。

香港原本没有小剧场概念，本土粤剧的观众很活跃，戏迷一般一周能看三场戏。所以尽管剧目不是很丰富，但是观众很多。上海的小剧场戏曲节不断带给我们新的启发，七年来我们总共创作了四个小剧场粤剧的作品——这个十年，不单是对内地戏

曲界，对香港戏曲来说也是小剧场戏曲从无到有的最佳契机。

今年上海小剧场戏曲展演，在我看来，剧目有很大的突破与创新，已经不再有用传统戏曲的折子戏充当小剧场的现象。很多年轻的创作者，在戏曲表达与音乐处理上非常多元化，在创新中呈现艺术的不同走向，这就是小剧场的目的。

小剧场是实验性的，不在乎竞争，戏曲团队之间的交流很重要。小戏节期间，我都会早来晚走，为了要看其他人的作品，看大家的水准、高度在哪里。另外，如果所有人都是演完就走，就没意思了。小剧场就是要推动剧组间的交流与观摩，这是很重要的。我心目中的小剧场剧目应该是什么场合、什么剧院都能演。小剧场的戏本身就是如此，到每一个不同的场景就要调整并达到最好的品质，这才是小剧场的精神。

（作者为中国香港西九文化区管理局表演艺术主管）