

舞台创新连演三部《红楼梦》题材作品 传统文化有了更多“打开方式”

将古老昆曲与舞蹈跨界融合的昆剧《曹雪芹》、用京腔京韵演绎经典歌曲的音乐会《京韵红楼》、入围本届“荷花奖”舞剧终评的《曹雪芹》……近日,三部不同艺术门类的红楼题材作品相继亮相北京舞台,为红迷及广大观众带来一场场视听盛宴,创新的舞台呈现也让中华优秀传统文化有了更多“打开方式”。

经典红楼题材演出新创意

同样是挖掘红楼题材,昆剧《曹雪芹》、音乐会《京韵红楼》和舞剧《曹雪芹》创新各有不同。

根据87版电视剧《红楼梦》系列音乐重新编配的音乐会《京韵红楼》,巧妙地将经典音乐作品与京剧融合再创作,让一众青年演员化身“红楼梦中人”,为观众奉献了一曲京腔京韵与温暖情味交织而成的“红楼乐府”。“这是京剧界一次新的试验,好听、好看、好美,是我们的创作目标。”著名戏曲音乐家朱绍玉坦言,用京剧乐队伴奏歌曲几乎没有先例,经过反复试验,他在音乐设计上吸收了戏曲唱腔伴奏的一些规律,又在其中加入了笙笛箫等民族乐器,使得整场演出兼具古意与创新。

同期拉开首演大幕的还有北方昆曲剧院带来的原创昆剧《曹雪芹》。“雅乐正声的昆曲艺术,凝聚着传统文化的美学理念,亦与曹雪芹有着深厚的渊源。昆剧《曹雪芹》正是以礼敬之心,展现这位文学巨匠的风骨与传奇,以跨界融合的全新形式,表达出‘向美而生’的情感与哲思,体现出昆曲艺术独有的精髓与神韵。”北方昆曲剧院院长杨凤一介绍,昆剧《曹雪芹》打破了戏曲固有的程式性身段,大胆借鉴了民族舞、古典舞的抒情元素,来塑造人物的精神世界。

同样是讲述曹雪芹的人生故事,上周在国家大剧院上演的原创舞剧《曹雪芹》,通过使用时间倒叙和时空交错手法,用抒情写意和直击人心的舞蹈语汇,再现了曹雪芹创作传世经典《红楼梦》的独特人生经历。总导演刘震表示:“以曹雪芹为第一主角,并且以舞剧形式展现出来,这在中国还是第一次。”该剧在舞蹈编排和舞台呈现上进行了大胆创新,尤其是曹雪芹与芳卿的一段双人舞,形式新颖、唯美浪漫,道尽了相思之苦。

借艺术助力传统文化传播

“满纸荒唐言,一把辛酸泪。都云作者痴,谁解其中味。”成书于清代乾隆年间的章回体小说《红楼梦》,是中国古代文学的巅峰之作,也是一部中国传统文化的百科全书。两百多年来,《红楼梦》以其丰富的思想内涵和无尽的艺术魅力,引得一代代读者为之痴迷。而一代又一代艺术家的再创作,也让传统文化不断焕发出新的光彩。

记者注意到,在昆剧《曹雪芹》、音乐会《京韵红楼》和舞剧《曹雪芹》幕后,都有北京曹雪芹学会的身影。曹学会秘书长位灵芝表示,这些红楼题材作品的集中呈现,其实并不是一蹴而就的,“我们从12年前发起曹雪芹文化艺术节开始,就已经意识到了从学术向艺术转化的必要性。老百姓可能读《红楼梦》读得很多,但对曹雪芹并没有那么了解,而我们在研究中发现,想读懂《红楼梦》还真得了解曹雪芹,而且了解了曹雪芹之后,从《红楼梦》里吸收的营养会更充分。基于这个原因,我们才陆续去策划一些演出或活动,把曹雪芹的人生和思想更好地呈现出来。”

12年前,曹学会就曾联手北昆,将曹雪芹祖父、清代文学家曹寅所作的昆曲《续琵琶》搬上舞台。今年,曹学会又在昆剧《曹雪芹》的创作中提供了不少学术支持,“比如咱们北京的扎燕风筝,就是曹雪芹创造的,这在他的《废艺斋集稿》里有详细记载,这一点也在昆剧中呈现出来了。”同时,曹学会也参与了舞剧《曹雪芹》的创作,为其提供了尽可能丰富的内容素材。

作为《京韵红楼》的出品人、总策划,位灵芝强调,在传统文化转化成艺术作品的过程中,特别重要的一点就在于对其内在精髓的提炼,使其更好地服务于当代。而在北京京剧院院长刘伺看来,《京韵红楼》将国学和国粹跨界融合,是中华优秀传统文化创造性转化和创新性发展的新成果,“这场音乐会不仅让观众以全新的形式再一次感受了经典的魅力,也将助力优秀传统文化的传播,希望它能走出国门,走得更远,与更多观众分享这样美好的艺术存在。”

擦亮三山五园文化金名片

“曹雪芹生在江南,长在京城,写在香山,他的人生际遇和北京有很多关联,因此这是一个具有北京特色的题材。”昆剧《曹雪芹》总导演、编剧吴蓓在研究了大量史料并实地采风后,决定以其后半生在北京西山的生活经历为基础,塑造一位博学多才、历经坎坷的文学巨匠形象。

西山是曹雪芹“梦”开始的地方,也是《红楼梦》的诞生地。曹雪芹长期在海淀“三山五园”地区生活、写作,在香山和白家疃地区,一直都流传着很多关于曹雪芹和《红楼梦》的传说。近年来,“大戏看北京”持续推动对北京题材的挖掘,关于《红楼梦》和曹雪芹的一系列作品,正是擦亮“三山五园”文化金名片的生动体现。

在近日发布的“荷花奖”舞剧入围终评结果中,由海淀区委宣传部出品的舞剧《曹雪芹》成功入围。这是进入本届“荷花奖”舞剧终评的8部作品中北京市唯一入围的作品,也是唯一一个以新文艺群体入围的作品,唯一一个区级原创作品。能够取得这样的成绩,源于海淀对区域文化资源的深度挖掘和转化。两年间,舞剧《曹雪芹》主创团队在一遍遍打磨中刻画好细节,力争表达出最贴切的情感。

在海淀区委宣传部常务副部长黄英看来,无论是出品舞剧《曹雪芹》还是音乐会《京韵红楼》,都不是对《红楼梦》的简单再呈现,而是一次艺术上的再创作,“我们不仅要把中华优秀传统文化的内涵转化为优秀的舞台呈现,还要推动这些剧目的持续演出,让经典在新时代不断焕发新生。”

图为《京韵红楼》音乐会在国家图书馆艺术中心音乐厅上演。

本报记者/李俐 本报记者/方非摄
来源:北京日报

曹禺经典话剧《北京人》:不能错过的京味儿话剧

《北京人》被誉为中国现代戏剧文学的巅峰之作,也是中国现代戏剧奠基人曹禺的代表作。它凝聚了曹禺在《雷雨》《日出》《原野》等作品中积累的创作经验,在为中国戏剧文化进行探索的同时,也将自己的人生经历与思考融入了角色的塑造之中。

北京央华时代制作的话剧《北京人》,11月11日至13日,将在国家大剧院正式拉开帷幕。该剧由世界著名华人戏剧家赖声川执导,剧作家万方担任文学顾问,音乐人李泉倾情创作主题曲。曾主演电影《太阳照常升起》、话剧《日出》《万尼亚舅舅》等作品的实力派演员孔维,将在剧中饰演曾思懿。程愫、孙宁、梁鸣,夏立言等老中青三代演员,

共同塑造曹禺笔下没落士大夫家庭的新贵族群像。

该剧人物形象丰满,不追求曲折离奇的故事情节,而是以一个典型的没落士大夫家庭——曾家的衰落为矛盾冲突和戏剧背景,折射出中国几代人的命运。曹禺特意把代表三种不同文化、不同时代的“北京人”放在一个舞台上,将矛盾通过常见的生活场景展现,从而挖掘人物内心世界的尖锐冲突。

伴随着老北京街头的吆喝叫卖声,帷幕开启,随着悠长的旋律,一幅近百年前的古都光景被呈现在舞台上。白、黑、彩三幕不同的舞台色彩,充满诗意的服、化、道,都悄然融入其中。

文/洪文婷 来源:北京晚报

