

话剧《苏堤春晓》： 以自由开放精神 创新解读传统题材

田沁鑫导演从创作第一部话剧《断腕》开始,就有意识地将中国传统东方美学与现代戏剧相融合,形成创新的舞台表达。经过不断的舞台实践,到原创新戏《苏堤春晓》,她的观念已经相当成熟,技法非常娴熟,表达更加自信。苏东坡这样一个通透豁达、豪放洒脱的天才型主人公,也与她的这种独特艺术手法相得益彰。正如剧中苏轼所言“初心如是,老亦如此”,田沁鑫对中国演剧精神的不断探索实践和创新,也是初心未变,并且愈发纯熟老到。

《苏堤春晓》有大气写意的美学观。17组高大的多媒体屏风在开阔的舞台深处,构成充满宋韵古意的“当代守旧”。这些高9米宽2米的超大屏风由高清LED和全息纱幕两层介质叠加,每一块纱幕都是一幅竖轴古画,组合在一起又形成横轴古画,流动的宋代市井之景就在其间徐徐展开,延伸到舞台两侧,简约而充满灵气。同时,可透视的纱幕,既体现出立体山水,也可以多层次呈现出纱幕后的人物,巧妙地让人景相融,让舞台充满丰富的变化,给观众自由想象的空间。演员的服装也如同一场视觉盛宴,各种不同深浅的红色、紫色、绿色、蓝色,配以飘逸的线条和撞色的搭配,在舞台上形成富有戏剧性的审美效果。正因为舞美整体视觉简约写意,所以给予演员的表演空间也更加自由舒展。极为注重演员舞台表演魅力的田沁鑫导演,让演员达到松弛、热烈、喜悦、灵动的状态,拓展戏剧空间,从而使观众能触及到一个个情感丰富饱满的靈魂。

《苏堤春晓》有自由开放的演剧观。田沁鑫不仅巧妙借鉴中国戏曲中的可变性、流动性、空间结构,还学习西方戏剧,通过打破、重构、交叉、跳跃等娴熟技巧,开创了一种使戏剧时空得到充分自由调度的非线性开放式叙事体。流动自由的空间、丰富的肢体表达、充满假定性的舞台,加强了故事的戏剧性和人物的表现力,也使时空的转换、情感的变化更为丝滑流畅自然。

如苏轼因“乌台诗案”被贬黄州一场戏中,辛柏青扮演的苏轼发着烧在雨中独自泛舟,两位演员举着一条“船帮”道具轻轻晃动,便象征船在水中行进,将传统戏曲写意手法发挥到极致。随着苏轼心有所想,让他“不思量,自难忘”的亡妻王弗登上小船,二人互诉衷肠;和他政见不同的王安石、司马光也纷纷登船,三人共执一根拄杖,各抒己见;现实生活中的第二任妻子王闰之和书童也上了船,端上了东坡肉;宋神宗竟然闻着肉香出现在了船上,袒露心扉……一时间,亡灵与生者,幻境与现实、亲人与同僚、个人生活与政治风云,都巧妙融汇在这风雨飘摇的一叶小舟之上。演员们诙谐灵动、充满游戏感的表演,承载起复杂的关系、事件和情感,让观众忍俊不禁,又忍不住感触落泪。

这种虚实相生的舞台手法,在《苏堤春晓》中比比皆是,充分延续了中国戏曲当中的虚拟性、假定性和游戏感,又体现出西方戏剧布莱希特“跳进跳出”的间离感,与观众产生了良好的互动,打破了历史正剧的严肃性,也恰到好处地增添了时代情趣,让本性自由浪漫、幽默豁达的苏轼更具感染力,也让观众在审视与沉浸的感觉之中不停转换,从而得到更为丰富的内心体验和美学感受。

《苏堤春晓》有深情通达的生死观。苏轼一生,面对了很多次亲近之人的逝去。剧中,这些故人亡灵抱着牌位一个个穿插出现,彼此跨越时空自由对话,情深意长,又哀而不伤。无论是苏轼与母亲程氏闲说家常,还是对亡妻恋恋不舍;或是第二任妻子王闰之为第一任妻子王弗的亡灵上香,都流露出亦悲亦喜的深厚情感,凸显出苏东坡的真实、可爱与深情,也呈现出一种面对生死离别与无常人生极为豁达、通透的态度。

《苏堤春晓》有充满思辨的历史观。全剧虽然主要聚焦苏轼两次治理杭州的经历,却串联起了这位“不懂事的天才”整个人生遭际,以及他和各种人物之间的关系。田沁鑫导演以举重若轻的舞台驾驭能力和见微知著的智慧视角,把握苏轼颠沛流离的人生际遇。剧中的苏轼既通俗又脱俗,既有千古风流又有文人风骨,“出世则纵情江湖,入世则济世救民”,在多时空之中跳进跳出,为观众抽丝剥茧般揭示出“苏堤春晓”背后的历史脉络与文化灵魂,从而呈现出一个历经宦海浮沉而初心不改的伟大灵魂。来源:北京日报

《苏堤春晓》引游本昌“赴约”

上世纪50年代初,正在上海戏剧学院学习的青年游本昌,利用第一年春假的时间去了杭州,驻足苏堤,那一次,恰逢清明;70年后,同样是清明,90岁高龄的国家话剧院艺术家游本昌在院长田沁鑫的邀请下,时隔多年走进剧场,欣然赴一场与“苏大人”的约会。

这出由国家话剧院和杭州演艺集团共同出品的原创话剧《苏堤春晓》无疑是这个清明假期舞台演出的爆款——亦庄亦谐的北宋名士际遇,亦幻亦真的宋韵山水影画,万千气象中,苏东坡快意江湖、济世安民的风骨,如春风拂面,传递给人旷达超然的人生大境界。也正是这份雅致与多情,引来国话一众艺术家前来捧场,多年未进剧场的游本昌也来了。

最令游本昌印象深刻的或许不是苏东坡的词,而是他身上那股文人的坚忍,“是中华民族从古至今知识分子身上的那种士气精神以及骨子里的气节。豁达不是能够看出来的,只有经历过挫折打击才能显露出来,苏东坡恰恰如此。”

虽然近来因电视剧与短视频成为定海神针一般的顶流,但游本昌对于舞台的执念数十年没有变过,“都说舞台表演是新鲜的艺术,影视是罐头的艺术,其实各有各的可贵。记得1959年1月,中央实验话剧院和周总理在颐和园有一次聚会,当时周总理就提到电影和话剧要拉手。话剧演员经过演电影,带着影响力再回到话剧舞台,就有了票房价值,而电影演员通过舞台实践,则可以增强表演功力。”

游本昌直到80多岁还曾在话剧舞台演了弘一法师,两个小时的表演一气呵成,“我就是喜欢表演,尤其喜欢话剧和电影,然而话剧是演好电影的基础,我已经好久没在剧场看演出了,期待国话新生代在舞台上的表演。”同时,演了一辈子戏的他也坚信眼睛所传递出的内心的灵魂是不可替代的,“在这一点上,表演是AI不能替代的。”

演出前,游本昌来到后台为演员打气,面对年轻的后辈们高喊“游老师好”,他中气十足地回应:受宠若惊。随后,演员们齐声朗诵苏轼的《饮湖上初晴后雨》——“水光潋滟晴方好,山色空蒙雨亦奇。欲把西湖比西子,淡妆浓抹总相宜。”这份独属于《苏堤春晓》的加油声回荡在后台,两辈人的勉励与回应恰如苏轼之功流传后世千年的绝景,绵延不绝。来源:北京青年报

谍战题材话剧《夜行者》 开启全国巡演

由赵淼导演,李乃文、唐旭等主演的谍战题材话剧《夜行者》日前在北京人艺首都剧场首演,并拉开全国巡演序幕。这部剧通过抗战时期两个儿时玩伴在隐秘战线的斗争,展现了革命者的坚定信念和艰苦牺牲。

赵淼介绍,剧中少年时的舞狮兄弟15年后重逢,儿时情谊、理想信念在猜忌试探中逐渐显露真容。“隐秘战线上的革命者如同沉默的子弹,用智慧与勇气穿梭于复杂严峻的战场,悄无声息地命中目标。”

据介绍,剧中打斗、戏曲、武术、舞狮等丰富的肢体语言,以及黑白渐变平台、光影变换和多媒体技术,都旨在营造紧张的谍战场面,刻画主人公从少年到青年的心路变迁。

北京首演后,这部剧将赴保定、连云港、苏州、天津、淄博、衡水、赣州、唐山、鄂尔多斯等地演出。来源:新华网

