

国风《梦华录》3月28日上海大剧院首演

3月28日,由上海歌剧院与腾讯视频联合制作的新古典国风歌剧《梦华录》,将在上海大剧院全球首演。

作为第40届上海之春国际音乐节唯一一部原创歌剧,《梦华录》将用歌剧的形式展现中华传统文化精髓,除了音乐创作从宋词、元曲中汲取灵感,更在舞美设计、服装造型等方面下足了功夫。

《梦华录》的舞台,如同一幅缓缓展开的宋代市井人文风光图,细腻的场景转换带领观众穿越时空,仿佛置身于繁华的东京城,亲历赵盼儿等人物的悲欢离合。

舞美设计丁丁巧妙融入极具中国传统元素的细节。纱帘构成的前景以圆形扇面的形式呈现,呼应女主角赵盼儿茶楼“半遮面”的美名,展现宋代美学中简约雅致、韵味悠长的特点。屏风则打破了时间的边界,屏风上的画作投射出人物的内心悲喜。

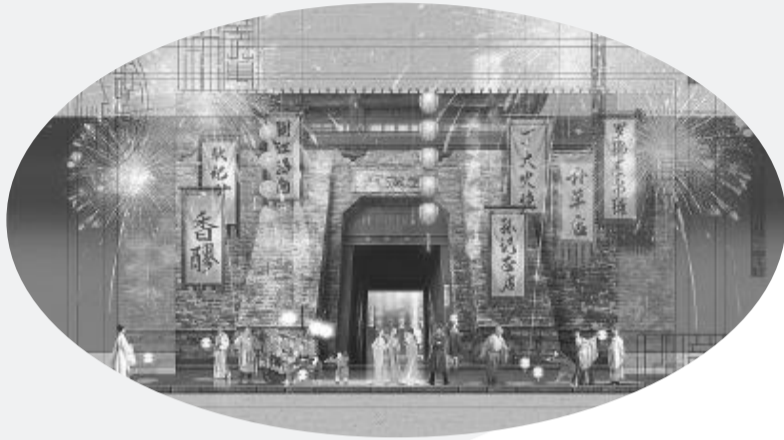
《梦华录》的灯光设计萧丽河以四季色彩为隐喻,通过春之生机、夏之绚烂、秋之成熟、冬之沉淀,勾勒出三位女性丰满的人生历程。多媒体设计胡天骥则用科技手段,让舞台流动起来,虚实交融。在三位女主角坐船从钱塘来到东京的过程中,胡天骥设计的多媒体展现出了动态化的钱塘、东京市井,代表性的建筑物保俶塔、虹桥都将一一展现,与舞台上精心还原的宋代船只彼此呼应,丰富舞台视觉层次。

《梦华录》服装设计既展现了宋代服饰的美学特征,又结合了现代审美视角。“依照不同角色的性格,赋予他们标志性的图案和颜色。”服装造型指导陈顾方说。赵盼儿的服饰图案多选用兰花,灵感源自宋代画家郑思肖的《墨兰图》,表现她辛勤、干练的女性形象。宋引章的服饰以紫藤为图案,灵感来源于徐熙的《紫藤》,象征她内心的情感纠葛与最终的释然。孙三娘的服饰设计巧妙融合南宋马麟的《层叠冰绡图》与北宋崔白的《寒雀图》,映衬出孙三娘直率中透着坚毅、

细腻中不失刚强的气质。男主角顾千帆的服饰图案选用鹤,灵感取自赵佶的《瑞鹤图》,契合他沉稳、内敛又不失领导力的角色设定。

包髻是宋代特有的发式,所以在《梦华录》中必不可少。女子将头发盘成一个高高的发髻,并用精致的布帛紧紧包裹起来。宋代男子的造型同样别具一格。幞头作为当时的“潮流标配”,成为宋代男子时尚的重要象征。

来源:解放日报

歌剧《梦华录》舞台效果图。资料图片

《180天重启计划》:家庭剧构筑代际对话新场域

在当代家庭剧创作中,代际差异常被视作构成其戏剧张力的重要叙事元素。创作者在探索提升作品可看性的同时,也尝试由此透视家庭文化变迁,以形成对现实的观照。如何基于代际差异问题形成创作层面的真正对话,深入洞察代际关系变化并从中寻求温情理解,成为家庭剧创作的焦点问题。

近期播出的家庭剧《180天重启计划》,讲述了28岁的顾云苏在经历失恋和失业双重打击后,与48岁怀孕的母亲吴俪梅同住,开启180天陪产生活的故事。该剧以轻松幽默的基调,细致入微地再现了母女二人在家庭日常相处中摩擦、碰撞,从而不断了解对方、给予支持,最终实现共同成长的温暖历程,书写了一场跨越年龄、观念与时代的情感互动。在这对“非典型”母女的背后,构筑出一个全新的、属于两代女性的精神对话场域。这既有对传统家庭剧叙事惯例的超越,也为观众提供了审视代际差异问题的生动视角。

剧中,吴俪梅在28岁时毅然离开了一段物质充裕但精神世界匮乏的婚姻,勇敢投身职场,追寻自我价值;多年后,同样在28岁,其女顾云苏不愿接受被男友预设的人生轨道,同样选择分手、辞职,重启自己的生活。这些看似“冒险”的改变背后,是不同女性跳出被传统社会评判体系捆绑的勇气,反映了当代女性走出家庭、不断找寻自我的精神追求。

《180天重启计划》在叙事手法上也进行了巧妙探索,采用双线并进的折叠时空结构,让母女两代人的经历情境形成互文。剧中回溯吴俪梅年轻时面对的社会困境,与顾云苏当下的职场选择相呼应,使观众在时间的流动中,看到社会变迁和女性成长的历史脉络。这段跨越几十年的蒙太奇讲述,不仅构建了女性生存境遇的纵向坐标系,还展现出女性的坚忍品质在不同时代背景下的传承。母女之间的代际对话,在一次次冲突与理解中构建起情感共鸣。吴俪梅曾坚定地告诉女儿:“不是自己挣的,不要也罢。”多年后,顾云苏在职场挑战中,也用同样的态度回应世界:“不是我自己挣的,我一样都不要。”母女间的关系不只是家庭角色的互动,更是一种精神意志的延续。

在代际关系的塑造上,该剧突破了传统家庭剧长辈对晚辈单向输出的模式,创造性地呈现出90后“亲妈系”女儿与70后“闺蜜系”妈妈的新型母女关系。剧中母女既是拌嘴不断的室友,也是相互照顾、共同体验新鲜事物的伙伴,在家庭关系中建

立起更加平等的对话空间。这种温暖的互动模式,让年青一代在家庭叙事中获得了更多的可见度,也为观众提供了增进代际沟通的新思路。与此同时,该剧关于家庭、亲情的探讨并不止步于此。在情感脉络上,作品从两代人延展至三代人,将外婆这一角色纳入讲述。在面对三代女性育儿理念的差异时,她们摩擦不断,后来顾云苏外婆离世,吴俪梅逐渐意识到母亲的苦心 and 不易。外婆作为传统母亲角色,其加入使剧中的家庭关系呈现得更为立体、真实。

此外,剧中的男性角色同样打破了家庭剧惯有的刻板设定,他们并非完美无缺,却都拥有直面不足、改变自我的勇气。男性角色的成长与剧中女性角色的转变同频共振。这种对家庭关系鲜活且多维的刻画,不仅解构了传统意义上关于家庭和代际关系的基本想象,更重新诠释了亲缘关系的本质——那些在相互碰撞中逐渐生长的理解与情感连接,与天然的血缘关系同样具有强大的生命力。

立足社会变化进行深入自我的个体审视,《180天重启计划》以温暖细腻的叙事笔触,打开家庭剧创作创新的空间:用平等对话消解偏见,以相互理解重构亲情,这样的探索无疑具有珍贵价值。作品仿佛一场代际相处的“影像实验”,在颇具巧思的叙事中唤起关于代际连接的再思考。期待国产家庭剧有更多这样的创作探索,以不断开放的视角深入代际议题,以生动表达触及更多年轻人,让家庭故事不仅能够成为代际亲情关系构建的注脚,更成为观察当下真实社会现状的窗口。

来源:光明日报

