

新作点评

爱的热烈与冰的融化

——音乐剧《爱情小笼包》观后感 □毛时安

一个风景如画的古镇，一种列入非物质文化遗产的名点小吃，一段“剪不断，理还乱，终须理”的当代爱情，由刘彦君编剧、作词，栾岚导演的音乐剧《爱情小笼包》将三种“食材”放进艺术的笼屉里，蒸出了一盘热气腾腾新鲜可口的舞台美味。

全剧犹如一曲青春的柔板，一幕幕带着忧伤和甜蜜，令人心有所动。

音乐剧是一门年轻的、雅俗共赏的大众艺术，它完全没有必要去扮演故作深沉的“精英”。《小笼包》编剧深谙此道。一开始就布下了充满各种小误会、小确幸的喜剧性设定。各人带着自己的情感前史在大幕开启的那一刻，现在进行时地掉进了生活和感情的漩涡。英伦留学的美丽女子封怡然的不宣而退，犹如一颗石子投入了古漪园平静的湖水。大厨陆晓华12年默默暗恋着年长自己的封怡然，他身后有单纯活泼的导游速素单恋着憨厚的兄长般的他，还有在英国跟封怡然同事3年并追到中国向她求婚的华人约翰，以及一个如润滑剂般插科打诨、喜感十足的快递小哥孟琦。于是，一部充满了青春个性与活力的戏剧在舞台上有条不紊地展开了。

乡村少年陆晓华，空肚子上学路上饥饿难耐中得到了封怡然送的小笼包子。由此，一颗爱情的种子投入了这个14岁少年懵懂的心田。为安抚封怡然破碎的心，他用口琴吹奏的一曲《蜗牛》陪伴处于痛苦之中的女神。经过12年的孕育、生长，那颗爱情的种子终于发芽了。但这个将自己比作圣母院敲钟人的大男孩内心自卑、羞怯，面对留学归来的封怡然老练万方的孙女封怡然，他只能远远地悄悄地仰望而羞于表达。封怡然因为父母车祸、丈夫病逝，曾躲避现实远走异国他乡。此刻归来，内心仍保留、固守着美好往昔的记忆，“饱经风霜雨后花，无心再惹蝶与蜂”，她以冰块般坚硬的痛苦拒绝着迎面走来的幸福和未来……这是一场男版灰姑娘和高贵冰美人的情感角逐，也是一个充满戏剧张力的故事。

面对带着999朵玫瑰和铮铮誓言远道而来的约翰及他奔放热烈的爱情攻势，封怡然带着“恋人”陆晓华断然拒绝了约翰的求爱。然而，一时手足无措的陆晓华发现自己只是一个临时的假情人，不但“表演”得勉强，而且还不时被封怡然的健忘弄得手忙脚乱、洋相百出。但即便如此，当清纯的速素向他表达爱情时，还是被他拒绝了。于是也就出现了“爱非所爱，爱而不得”的尴尬和痛苦。

音乐剧是戏剧和音乐的联姻，是表现内心冲动的戏剧和“听感”十足的旋律结合的有机体。而这种尴尬

和痛苦的时刻，正是音乐剧可大有作为的时候。约翰求爱时封、陆、约的三重唱《他是谁》，像一次摸黑开打的爱情“三岔口”。观众一目了然，角色却在庐山，彼此猜忌。陆晓华以哥哥的名义婉拒了速素后，陆、速二人有段二重唱《喜欢你》，同样的主题、同样的倾诉，向着各自不同的心上人，又同样得不到爱的呼应。两个年轻人终于明白，“原来你我一样，在为爱情苦苦守候”的残酷现实。《小笼包》的成功在于，全剧有不少歌曲，像原野上掠过的晚风，唱出了人物内心淡淡的忧伤和内心深处的痛苦。特别是不断穿插的音色单一的口琴《蜗牛》的旋律，更是给少男少女的主人公们及全剧蒙上了一层柳烟般飘忽、孤独的伤感色彩。

观众期待看到有情人终成眷属，期待陆晓华深沉热烈的爱能融化封怡然那颗冰封的心。《小笼包》不但知道观众的期待，而且以戏剧独有的方式满足了这种期待。而洋溢着新时代气息的两个年轻人，导游速素和快递小哥孟琦则以“生命是用来燃烧的”“爱是需要表达的”，鼓荡起陆晓华当面向求爱的勇气。从暗恋到放下，身着牛仔装的少女速素断然与昨天“断舍离”，不但

无碍无挂地去大胆追求属于自己的幸福，而且还激励自己暗恋而不得的心上人：“只有当你勇敢地跨出第一步，你才会明白，努力是件挺幸福的事情。”陆晓华终于冲破了心中压抑的牢笼，一曲《我的故事》，以“有个人一直在我心里，相爱在梦中”的表白，让封怡然明白了陆晓华在小笼包子店为爱而默默所想、所做及所承受的一切。舞台上同时勾勒出古漪园波光粼粼的石桥和流光溢彩的上海中心99层，两个不同时空响起了陆晓华、封怡然、速素和约翰的四重唱《我心里的人》。古典园林与都市华灯下，不同的爱情复调在流淌，“陆封”古典范的爱情尚在犹豫徘徊，“速约”的现代派恋爱已渐入佳境。梦幻与现实的有力对比和冲击耐人寻味。

剧中，小笼包子不但为故事平添了许多地域色彩，而且作为一种意象和媒介，贯穿全剧，穿针引线。特别是“钟笼包”背后隐藏的海外奶奶和陆晓华的故事，十分感人。在“折褶十八花为冠”的小笼包里面品出爱的滋味：每一个普通人都像蜗牛一样一步一步往上爬，争取到爱的阳光静美地照到心上。

评点

新国剧的「新」与「国」

——观《黄粱一梦》有感 □郑芳菲

由黄盈改编和导演的国剧《黄粱一梦》，自2011年首演至今已演出9年，曾在法国阿维尼翁戏剧节等国际戏剧节上交流演出，颇受好评。近来，该剧在北京保利剧院再次上演，对于当下新国剧的创新发展亦具样本意义。《黄粱一梦》改编自唐传奇沈既济的《枕中记》，剧中将中国戏曲元素以打破常规的方式大量融入，演员的身段、步法和服装与传统的戏曲表演既相似又不相似。法国《世界报》曾这样评论这部新国剧，“每一位观众将会享受这出戏剧带来的一份灵丹妙药。虽是精神的仙丹，却从此具现于观众手中一碗朴实的黄黍中，中国思想的精髓，包罗万象”。国剧走向海外，此剧是较为成功的尝试之一。

从概念上来看，“新国剧”意在延续上世纪二三十年代由余上沅等人共同提倡并实践的，旨在反对当时中国戏剧受西方现实主义写实戏剧影响，过于强调对社会问题的关注而忽略了戏剧艺术审美要素的“国剧运动”。上世纪50年代，以《虎符》为开端，焦菊隐等人有意识进行了话剧民族化的探索，将传统戏曲精神融入话剧舞台。上世纪80年代，高行健、林兆华等人继续向传统戏曲汲取能量，用戏剧的方式来表现生活的“荒诞”。至21世纪，一批更为年轻的戏剧人如黄盈、周申、李建军等人则以更开放的心态和自然的目光投向了戏曲。其中，黄盈打出了“新国剧”旗号，延续“国剧运动”的改革思想，以西方剧场艺术为借鉴，大量融入中国传统文化符号和戏曲元素，将一个传统故事以戏曲舞台写意且灵动的形式呈现出来。

新国剧之“新”，是将戏曲的程式融入现代中国话剧剧中，同时又处处打破中国戏曲的传统程式。如何将戏曲的关键要素与现代意味下的西方剧场表演灵活结合，便成为改编的重中之重。于此而言，《黄粱一梦》称得上是“新国剧”中别开生面的尝试。

首先，该剧的舞台与道具设计十分写意。“黄粱一梦”的舞台汲取了中国京剧、昆曲等传统戏曲中舞台注重留白，以类似于中国文人山水画中的白描手法，几笔就勾勒出意境的特色，用简单几个摆设，如灯、戏服、垫子和黄粱米等，撑起了舞台。全剧出场的人物只有8个，但给人的感受却并不单薄。写意十足的设计，给予了观众充分发挥想象力以领会其神韵的空间。比如，卢生所枕的并非真实的枕头，而是靠在一位女子身上入梦，在梦里感觉重新活过一回，然后醒来。女性既隐喻了枕头，又暗示了梦境的虚幻。最后半场台上陈设了6个莲花灯，这是卢生6个阶段的自己给最后成为宰相的他上的生日贺礼。莲花灯的选择十分精妙。“莲”谐音“廉”，可能象征清廉、高尚。莲花灯的出现是对卢生放弃高洁志趣、一心求取功名的讽刺。还有卢生任河西节度使、大破戎虏之时，台上并未展现千军万马的奔腾，只有卢生一人，大声击鼓，鼓声高低大小的变化让观众完整地感受到从战事吃紧至最后胜利的过程。这一改编令人联想到京剧程式中的跑龙套，龙套可以虚拟千军万马，起到烘托声势的作用，恰与此处卢生击鼓有同样的舞台效果。

其次，该剧中的情节变化与戏曲元素实现了巧妙融合。唐传奇《枕中记》字数仅1200字左右，故事情节并不复杂：卢生失意之时留宿驿站，偶遇一位大师，入一梦境经历人生起伏，梦醒发现是一场空，此时黄粱米饭还未熟。黄盈巧妙融合了后现代的西方剧场元素与中国戏曲中的扮相、服饰、步法等，将短小的传奇演绎为70分钟的剧目。全戏按时间顺序发展，导演大胆地用不同的京剧扮相预示着卢生不同的人生阶段和官职变化。例如，卢生“娶清河崔氏女”处，导演即安排了旦角的甩袖以表现男女二人的缠绵；卢生官职略低时，扮相大体上与戏曲中的小生相似；后来他大胜而归，升为户部尚书兼御史大夫时，扮相方面便加上了京剧中的背旗（也叫靠旗或护背旗），以渲染卢生的威风。最后在卢生梦醒时刻，“摔僵尸”手法的运用则表现了卢生的悔恨和反思：大梦初醒，原来一切只是“黄粱一梦”。

再次，该剧中说书人的念词和卢生的唱腔结合，也是后现代元素与中国传统文化的结合。舞台左侧的说书人身着黑色西装，缓缓介绍故事的来龙去脉，一边叙述着卢生的梦境，偶尔又参与剧中。时而给店家递道具，时而和卢生在鱼缸前互动。说书人身前的鱼缸里一开始什么都没有，随着梦的推进与卢生官职的升高，说书人撒的硬币越来越多，不停地用碗泼弄鱼缸中的水。等到卢生遭陷害入狱时，说书人又放进去了一条鱼，似乎隐喻卢生想要重获自由的生活。台上的梦境与台侧的现实混杂在一起，这种模糊感正是“新国剧”中新颖的后现代剧场美学的显现，也是现代人生活被欲望裹挟、不知虚实映射。

以往这部演出结束时，常常会给每位观众发一碗煮好的黄粱米饭，我观看的这场戏可能受疫情影响，只给观众们发了一小袋黄粱米。这种台上台下的共享，加强了戏内外与观众的互动共鸣。而该剧格外打动人心之处还在于对于人类共同话题的探讨，通过对黄粱美梦般人生虚幻性的展现，探寻幸福和人生的意义。

《黄粱一梦》尝试让现代话剧舞台汲取中国戏曲的美学精神，显示国剧的魅力。与国内观众相比，国外观众似乎更能接受这种新形式的国剧。虽然他们未必能够深刻领会此中深意，但对中国戏曲的好奇和兴趣足以吸引观者。加之剧中的戏曲元素已经过改编，与传统戏曲相比理解上更为简单，故而在国外广受好评。不过有些遗憾的是，尽管剧中反映了人类的共同话题，但与中国当下社会与现实的关联还略显不够。当年国剧运动发起的一个重要原因是，戏剧已表现了各种社会问题却在艺术性上有所缺失。如今新国剧的问题恰恰相反，看后难免有隔靴搔痒之感。手里热气腾腾的黄粱米饭或许能勾起观众一时的感慨，但要想真正走入观众内心，对现实有更深刻的反思，仅如此恐怕是不够的。

童心追梦 妙趣横生

——评儿童剧《梦想的翅膀》 □侯露

社会的思考。剧中台词自然诙谐又富有时代感，通过情与景的交融、现实与抽象的糅合，一幅被赋予时代气息的画轴缓缓打开，直击心灵。孩子的叛逆、家长的困扰，上一辈的理想、下一代的苦恼，生活优越的童年、压力重重的现实生活……这一切交织融合在一起，既反映了当代青少年生活的现实，又张扬着理想的光辉，使该剧突破了儿童剧题材的局限，具有了更强的艺术张力。

北京丑小鸭儿童剧团的演员们运用轻喜剧表演风格，在舞台上塑造了真实生动的小学生形象。赵小乐的大大咧咧，孙子兵的小压抑，虎妈的望子成龙，爸爸的书生脾气，爷爷的貌似古板……每个人都刻画得性格迥异，妙趣横生，既表现了主题，又不失情趣。导演的舞台节奏把控行云流水，疏密得当。比如爷爷回忆起自己当年“机器人梦”的破灭，和孙子兵说出自己争取得奖的目的是为了奖金，为了让当出租车司机的爸爸不再辛苦挣钱养家，为了睡病在床的妈妈有钱

治病等，这些动人的情节催人泪下，使全剧主题得到了进一步升华。

此外，该剧的舞美空间简洁却充满想象。特别是羽毛形状的主背景元素，随着剧情的发展和人物的成长变幻出多彩的颜色，将虚拟与现实、魔幻与梦境、宇宙与未来巧妙结合，营造出了色调明快而纯净的空间，当代少年的故事和情怀在此展开，暗喻着梦想的翅膀在一天天丰满，增添了全剧的灵动。

我们正处于高科技时代，机器人教育在基础教育领域越来越受到人们关注。中国青少年机器人竞赛自2001年创办以来，已举办17届。参与竞赛的队伍达9000多支，共3000余所学校的两万多名中小小学生参与其中，对激发青少年学习工程技术的兴趣，培养学生的创新意识、动手实践能力和团队精神、提高科学素质等发挥了重要作用。儿童剧《梦想的翅膀》以此为主题，关注当下青少年新风貌，反映改革开放40年来的科技成果，可谓颇有意义。

随着时代的进步，科技与儿童剧的融合已不再稀奇。带孩子们去看戏的家长、老师们，可以一起沉浸在声光电科技包装下的戏剧中，享受如梦幻般美的陶冶。儿童剧《梦想的翅膀》也不例外。机器人、星空、流星、虚幻空间等在奇妙变幻的舞台转换中焕发出强烈感染力。透过这些视听效果，观众也得到了一份正能量的人文感动。

“科技兴则民族兴，科技强则国家强。”党的十八大以来，随着科学技术的发展，人工智能与机器人结合，机器人不再局限于工业应用和科研，而开始进入教育领域，走进了更多青少年的生活。“少年智则国智，少年强则国强。”《梦想

的翅膀》从青少年成长视角出发，刻画了4个性格鲜明的孩子，讲述他们参加机器人比赛的青春励志故事，通过“三代人，同一个梦”这条隐形线的渗入，编织了一段“一起追梦”的青春童话。

以“中国好少年，科技强国梦”为创作宗旨，《梦想的翅膀》坚持融合科学知识却不生硬，积极阳光却不回避现实矛盾，较好地处理了作品中的虚与实、疏与密、动与静，通过深入浅出的方式，刻画当今少年儿童风貌，直书现实生活中家长与孩子的问题，打动、影响观众的同时让孩子们的心灵得以净化和升华。同时，故事主线中还隐含着“论成绩分数的重要性”等副线，来引起家长、老师乃至全

Advertisement for 'Grassland' magazine, featuring a list of articles and authors, and a QR code for subscription information.

Advertisement for 'Fairy Tale' magazine, featuring a list of articles and authors, and a QR code for subscription information.

Advertisement for 'Beijing Literature' magazine, featuring a list of articles and authors, and a QR code for subscription information.