

关注

但是相思莫相负

——全本《牡丹亭》对传统经典的当代转化

□王 旭

《牡丹亭》是中国文化史上的经典,从其问世起,即有众多“时本”,以切近声腔和舞台的改编形式风行剧坛,尤其是剧作标榜“情”旨,引发出对“情”绵延既久的戏剧书写,形成贯穿明清两代的文化现象。因此,明代朱墨本《牡丹亭》就有评价说:“南曲向无多宗匠,无论新声,第事涉玄幻,语藻葩雅,恐《牡丹亭》一记,不唯远轶时流,亦当并轡往哲,晋贤既已呕心,今世何无具眼,因特梓之,与有情人相与拈赏”,可谓的论。该作在思想、文学和艺术上所达到的高度,都堪称古典戏曲的高峰所在。直至近代,梅兰芳演出《游园惊梦》等作品而“一时内行蔚为风气”,引发民国初期京城昆曲的观演风尚,由此也成为一代艺术大师终身演出的代表作。而至当代,八个昆曲院团以及诸多艺术名家都有其不同版本的《牡丹亭》,引发今天大众对于古典艺术的憧憬,实现着当代社会对古老剧种经典力作的人类共享。这都一再地说明,《牡丹亭》常演常新,不但是古典舞台的高峰经典,亦是当代舞台的高峰经典。

全本《牡丹亭》总计55出,承载着汤显祖独特的文学想象和艺术架构,但是数百年来在舞台上广为流传的却多为其核心折子戏。《劝农》《闹塾》《游园惊梦》《堆花》《寻梦》《离魂》《冥判》《拾画》《问路》《吊打》等诸出,多以其场面和趣味承载着剧作的行当艺术,名为“牡丹亭”的本戏也多为核心折子戏的串折连缀或者压缩精简,而“事涉玄幻,语藻葩雅”的全本面貌却很难完整再现。从这个角度而言,上海昆剧团推出的“全本《牡丹亭》”,就成了400年来在舞台上“与有情人相与拈赏”的一次卓越尝试。

上海昆剧团推出的全本《牡丹亭》,是在王仁杰缩编中中下三本《牡丹亭》的基础上,经过郭小男导演20多年的蕴积和再度创造得以成型的。就如上海昆剧团多年来始终保持着对时代脉搏的把握一样,以谷好好、郭小男领军的主创团队,始终保持着戏曲艺术对时代文化的回应,将“全本”《牡丹亭》再次推向当代剧坛上现象级的演出热点。一部经典作品的古典品质,经过艺术的成功转化,而具成了契合当下审美诉求的现代品质。

全本《牡丹亭》依据汤显祖原作的目连内容,在8个小时的演绎中完成了“全本”的再现,随着一出剧目从上场引词到落场集唐词的递接,停驻在剧作与舞台中的“情至”传奇,流动地勾连其“情不知所起,一往而深”的梦幻传奇,让400年前的中国人文之梦,在今天中华民族伟大复兴进程中,生动地转化为源远流长的优秀传统文化自信自强之梦。一部全本《牡丹亭》的创作演出,回答了以昆曲为代表的戏曲艺术在传承发展中的几个重要命题:

戏曲艺术的高峰在哪里?

百年来中国戏曲致力于“现代化”的发展定位,其努力解决的是戏曲在时代转型时所面临的传统与现代的鸿沟,其针对的即是戏曲在古典时期实现的艺术高峰和近现代以来追随时代所寻求的艺术高峰。百年实践经验一再地说明,在高峰再造之时,其实传统的高峰也会面临时代“旧化”的危险,也存在着高峰转化的契机,古典传统经过时代风尚的淬炼后,依然可以有效实现现代艺术高峰的缔造。

全本《牡丹亭》是中国古典戏曲走向高峰时的经典代表作,呈现着古典戏曲艺术体系的典型风貌,而其间折子戏经过不同时代艺人的精磨,更让古典戏曲艺术体系趋于精严。不断的时代转型,带来不断的艺术提升,《牡丹亭》以及众多经典作品最终成了彰显昆曲品格的艺术精粹。今天的全本《牡丹亭》,实际上将世代相传的折子戏,重新回归并修复到戏曲文学原本的结构母体中,让习以成规的昆曲审美,在恪守古典艺术格范基础上,寻找回那些遗失于时代变迁中的丰富内容。这种看似是《牡丹亭》全本折目的失而复得,却成了今天充分发掘认知该剧完备艺术体系的优秀实践,是一次从艺术精粹向艺术经典的深刻探索。戏曲在古典时期的艺术经典,可以成为今天的艺术高峰,而戏曲的当代艺术高峰,同样可以从古典经典中得到再现。

戏曲传统的价值在哪里?

近70多年来,中国戏曲以“三并举”的剧目创作方式,在传统与现代的文化审视中,努力创造着整理传统戏、创作现代戏、新编历史剧的精品力作。而近40年来又以探索性的实践方式,拓宽了剧目创作的多元类型。但是在时代变迁中,也不时出现了创作走向上的单一化、片面化等诸多创作问题,以“三并举”为代表的题材多样化创作亦极易趋向失衡。但是在戏曲发展进程中,固守“传统”始终是戏曲向前推进时不可移易的文化指标和艺术根本。博大精深的戏曲艺术,在“以昆为师”的传承规律中,保持着古典艺术的传承动力,因此在新时代戏曲文化发展面对新机遇、探索新的发展空间时,在戏曲界大力践行“新史诗”的现代题材创作发展之路时,戏曲古典艺术的重新标帜和成功创造,就成为平衡生态、创新生态的重要举措。

全本《牡丹亭》不仅仅让观众重新认识一部经典作品本具有的剧目结构空间,而且让今天的中国重新理解明清时期众多艺术经典本应具有的文化创造空间,更让实现人类共享的昆曲重新探索戏曲本应具有的时代发展的新空间。上海戏曲以及上昆在多年的艺术创作演出中,形成了良好的市场认知和城市文化品位,全本《牡丹亭》从创意到演出时的市场效应和人文定位,即是今天乃至未来中国戏曲必须参照的范例。戏曲传统一旦保持了活态的机制,既可以让古老的依旧保持青春生命力,同样也可以让新的时尚融入戏曲艺术体系中,戏曲的传统其实就是今天依然可以激发创造的规律所在。

剧院风格的重要价值在哪里?

昆曲历经600年传承,集中体现了代际传承带来的精湛艺术。上海昆剧团五班三代的集体形象及其辉煌成就,最重要的发展经验就在于守住了艺术精深的传承者,守住了常演常新的经典作品,守住了严谨的古典体系及其剧种品格,守住了昆曲与时代、社会、文化互动的发展规律,说到底就是守住了专业的人、专业的群体对昆曲艺术的创造。

曾经的上中下三本《牡丹亭》,以三组主演承载着传承和创作的魅力,而今天的全本《牡丹亭》,则让罗雪晨、胡维露领衔主演的团队以平均年龄32岁的青春朝气,为400年的经典敷衍出当代青年艺术家群体的整体创造个性。这当然离不开谷好好、郭小男及主创团队的整体把握,离不开上昆国宝级艺术家的艺术把关,但必须看到,年轻艺术家们在8个小时里用贯注不泄、一气呵成的唱做表演,创造了古典在当代的精彩再现。他们用趋于成熟的传统规范,全面掌握了从师辈继承而来的《牡丹亭》折子戏表演精粹,更全面驾驭着人物形象的整体气质和畅达气韵。崭新而成熟的人才梯队,带来了昆曲在新时代审美诉求中一代新人的艺术趋进和表演高度。这正是传承有序的上昆昆剧团数十年来剧院风格所在,一个有着优良传统的剧院就是一个数百年的声乐剧种持续发展的命脉所在。

随着新世纪以来昆曲被列入人类非物质文化遗产,20多年里,全国昆曲院团推出各具个性的《牡丹亭》传承演出版本以及在挖掘整理传统、推动昆剧发展中,创造出了足以构成“中国经验”的昆剧保护成果。在此过程中,上海昆剧团以《伤逝》、《一片桃花红》、《景阳钟》、《临川四梦》、四本《长生殿》、《椅子》、《自有后来人》等一系列辉煌成绩和热点创作,不仅让昆曲艺术绵延壮大了在上海的艺术空间,代表并引领着昆剧在全国的剧种品格,更以精准的艺术传承和古典的品质恪守,创造并推动着中国戏曲文化传统的与时俱进。上海昆剧团用经典力作的不断创作,一次次掀起对古典昆曲的新的认知。全本《牡丹亭》的立项与创作,面对经费的艰难和剧目排演时的各种挑战,坚定地寻找昆曲乃至中国戏曲一脉相承的古典品质。这正是致力于戏曲传承和发展的戏曲人,在新时代文艺创作中的人文初心与艺术定力。上海昆剧团用成功而优秀的实践,展示出文化自信、文化自强,这种自信、自强正来自于昆曲以及传统文化对自身发展规律的深度把握。这是上海昆剧团为今天的戏曲创作带来的新的启示与示范。

从清末苏州四大昆班老艺人在上海演出数量众多的昆曲经典折子戏作为一个结点,在至今120多年的时间里,上海这座大都市葆有了对《牡丹亭》不同时期的演出形式,在时代风云变幻中,展示着一个城市立足于现代艺术立场而对于古老昆曲艺术品位的保留与传承。上海昆剧团与上海乃至中国城市文化的现代立场同频共振,用不同时期、不同艺术家的艺术理解,推出了数量最多的“牡丹亭”传承版本,诠释着《牡丹亭》“远轶时流”“并轡往哲”的经典价值,张扬着《牡丹亭》跨越时代的人文风范。全本《牡丹亭》的上演,以及随之而来的巡演推广,一定会让400年来中国文化本固身强的“相思”之意,在新的时代里绝无幸免。

(作者系中国艺术研究院戏曲研究所所长、中国戏曲学会会长)

“戏剧是他心中生生不息的终极使命”

——北京人艺郑榕同志追思会侧记 □本报记者 路斐斐

“话剧要跟观众的心灵进行沟通,不是笼统地讲大道理,追求视觉的刺激,或用抽象的象征来让观众猜谜。只有演员在台上真正动情,观众才能动心。”2022年12月24日,北京人民艺术剧院著名表演艺术家、艺术委员会顾问郑榕在京逝世,在他生前接受《文艺报》记者采访时,曾这样表达了自己对话剧表演的诸多思考。作为北京人艺的第一代演员,98岁的郑榕在其一生中中以出色的演技和独特的风格为北京人艺的舞台塑造了众多脍炙人口的人物形象,他善于思考、勤于总结,“是一位德艺双馨的艺术家,是北京人艺演剧学派代表人物之一,是北京人艺建设学者型剧院的实践者和优秀代表”。2023年2月6日,在郑榕同志生前工作、生活的北京人民艺术剧院举办的郑榕同志追思会上,北京人艺党组书记王文光如是说。追思会现场,一张张展出的演出剧照勾勒出郑榕不断攀登的一生,北京人艺院领导班子成员、老领导、演职人员、亲友代表等共同深情缅怀了这位值得尊敬的表演艺术家。

永不停歇的脚步

1924年5月,郑榕出生于山东济南,幼年时读家塾,1935年随家迁居北平,入大同中学,1940年进入崇实中学就读,从此对文艺产生浓厚兴趣,于翌年考入“四一”剧社学演话剧,排练演出过《北京人》《日出》等剧目。1942年高中毕业后,郑榕考入北平国立艺专西画系学习油画,1943年赴西安继续其演员生涯,演出过《长夜行》《财狂》《结婚》等剧目。1945年加入重庆胜利剧社,1947年加入重庆演剧十二队,在话剧《家》中饰演冯乐山,为重庆市女中导演《娜拉》《夜店》《日出》《海啸》等剧目。1949年进入重庆市文工团,同年底进入北京人民艺术剧院(“老人艺”)工作。1951年,在话剧《龙须沟》中扮演赵大爷,将这个性格耿直的劳动人民形象演绎得深入人心。1952年6月,作为一家专业性话剧院的北京人民艺术剧院成立,郑榕同志担任演员,自此将其一生奉献给了北京人艺的话剧舞台。郑榕1993年获得国务院颁发的“文化艺术方面有突出贡献专家”政府特殊津贴,2010年获第七届中国话剧金狮奖“荣誉奖”,2013年获中国戏剧奖“终身成就奖”,2017年获第七届中国戏剧学院表演奖“终身成就奖”,2020年获北京市文联颁发的“从事文艺艺术70周年”荣誉表彰。

回顾郑榕同志的一生,北京人艺院长冯远征谈到,“他刻苦钻研、积极探索,追求理想的治艺精神,他对艺术的执着、永不停歇的脚步和高贵的品格引领年轻一代人艺人继承和发扬艺术传统,身体力行地为我们树立了典范,让我们努力前行、不断进步、成就未来”。在郑榕70余年的舞台生涯中,从《龙须沟》中的赵大爷,到《雷雨》中的周朴园,《茶馆》中的常四爷、《蔡文姬》中的右贤王,《智取威虎山》中的座山雕,《武则天》中的裴炎、《胆剑篇》中的伍子胥,《丹心谱》中的方凌轩,《屠夫》中的冯·拉姆等,他以现实主义的表演风格塑造了众多性格鲜明、熠熠生辉

的舞台形象。退休后,他不仅于1996年参演了话剧《冰糖葫芦》,还在2012年以88岁高龄登台,在北京人艺建院60周年院庆大戏《甲子园》中饰演老红军金震山一角,成为话剧舞台上的一段佳话。对于郑榕从人艺成立之初到几十年发展中所作出的贡献,北京人艺原副院长、演员濮存昕深情表示:“人艺是有历史可追、有水准可寻、有人可效、有戏可演的剧院,而郑榕老师这样的艺术家是剧院最宝贵的财富。”

学者型演员的楷模

1961年,周总理观看《雷雨》后与演员谈话,这让郑榕深受鼓舞,他曾撰文谈道:自此开始高度重视艺术实践中台词、基本功训练等方面,认真研究话剧艺术的规律性问题,在人物塑造上不断加深认知,在人物表演上突破概念化,使之有血有肉,有个性。郑榕在艺术上的不断追求、认真钻研、勇于突破与勤于思考也深深影响了一代又一代的“人艺人”。北京人艺导演、演员顾威就谈到,从高中起即被郑榕在《雷雨》中饰演的周朴园形象深深折服,决心从事话剧事业。回顾在人艺的排练场上,郑榕老师对他的指点引导以及郑榕对待艺术一丝不苟的精神、为了艺术不计名利的精神和敢说真话、说真话的范例,顾威都感到让他受益终生。而郑榕通过《话剧表演民族化实验之路》等文章,对焦菊隐的艺术理论进行的深化阐释,也让他看到了一位学者型演员的楷模。

在大家眼中,郑榕在长期的艺术实践中始终坚持话剧民族化的创作道路,其表演风格深邃含蓄,善于刻画不同身份、不同性格的人物。他的表演把艺术、生活、技巧三者融为一体,静水流深,给人以美的享受。作为北京人艺精益求精、严谨治艺精神的代表,从每次步入化妆间开始,郑榕就进入角色状态,反复琢磨、观察人物形象,彰显了北京人艺老一代艺术家视艺术为生命的高贵品质和北京人艺的艺术创作传统,是观众心目中德艺双馨的艺术家。“我们这一代演员是幸福的,因为郑榕老师那一代艺术家创建了这家剧院并奠定了剧院的艺术风格和美学特点。”回顾自己从1975年进院之初开始,从郑榕老师身上学到的延续至今的创作习惯,北京人艺演员杨立新十分感慨,“对前辈的怀念也让自己深感肩上的责任”。

舞台永远的赤子

回忆郑榕老师退休后对人艺建设的持续支持和帮助,北京人艺原党委书记马欣谈到,“在台上,他塑造贴近生活、有血有肉的人物形象,为观众所热爱;台下他始终关心剧院发展,热心戏剧公益事业,一生坚守原则,胸怀坦荡”。他说,郑榕一生都在孜孜不倦地对待艺术学习与思考,一生都把北京人艺放在心中最重要的位置。退休之后的郑榕依然心系剧院,关心剧院发展,参与剧院艺术生产,热心戏剧公益活动,时刻关注年轻人的培养成长,将毕生所学传授给青年一代。追忆郑榕老师的治艺严谨和提携后辈的点点滴滴,北京人艺导演唐烨深情表示,“坦诚、正直,严谨、勤奋,学识渊博、善于思考”是郑榕老师留给她的印象。郑榕老师一生坚持提早到排练场;在《茶馆》重排后写信提出肯定和指导意义;88岁时出演《甲子园》,依旧坚持多次体验生活以挖掘真实情感;93岁高龄来到《关汉卿》排练现场,交流对戏曲的认识、对剧目的思考等种种往事都让她深受感动。“郑榕老师常自称‘人艺的一名小兵’,希望人艺能涌现出更多郑榕老师这样的‘小兵’。”唐烨说。

“郑榕同志的一生,是将艺术写进生命的一生,也是永远脚步不停的一生。”追思会上,北京人艺副院长周彤,北京人艺原党委副书记丁建军,北京人艺演员梁丹妮、雷佳,中国社会科学院文学研究所研究员刘平,京剧表演艺术家、中国戏曲学院教授张火丁等,回顾郑榕一生为表演艺术所作的贡献以及与其交往的经历,展现了一个立体全面、德艺双馨的艺术家形象。郑榕同志妻子陈秀英作为家属代表感谢了与会者对郑榕的高度评价。她说,郑榕对于人艺给予的一切充满感激,在生命的最后一刻也始终惦记着剧院、惦记着同事。2019年,95岁高龄的郑榕出版了《郑榕戏剧表演创作谈——实践斯氏体系的成果与经验》一书,中央戏剧学院导演系主任、博士生导师姜涛在发言中回忆了在《斯式体系在中国》这一科研课题上与郑榕老师的交往,深切感谢了郑榕老师无私地将自己40余万字的毕生经验总结无偿送给研究组,“不仅为后辈艺术从业者留下宝贵的艺术经验,也以优秀的作品和艺术家的精神为青年学子做出了示范”。

国家京剧院2023年“将京剧进行到底”

2月10日,文化和旅游部媒体通气会在国家京剧院畅和园剧场举办。国家京剧院院长王勇在会上介绍了国家京剧院2022年及2023年艺术创作、人才培养、演出直播、剧院管理等方面的工作动态,并就移植改编京剧《五女拜寿》,新编历史剧《纳土归宋》,现代戏《主角》《老阿姨》,复排经典剧目《奇冤报》《谢瑶环》《对花枪》《花木兰》《西厢记》,修改打磨的《伏生》《下陈州》,古典诗词情景音乐会《春秋》等作了重点推荐。

据介绍,新编历史剧《纳土归宋》由京剧表演艺术家于魁智、李胜素领衔主演,作品讴歌和平统一和中华民族共同体意识。现代京剧《老阿姨》以第四届全国道德模范、“最美奋斗者”龚全珍为原型,讲述她扎根山区,在乡村教师岗位上兢兢业业数十年的感人故事,歌颂她永葆初心使命、忠诚为民的奉献精神。该剧由剧作家陈涌泉任编剧,当代派名家、梅花表演奖得主王润菁主演。现代京剧《主角》根据陈彦的茅盾文学奖同名获奖小说改编,邀请剧作家徐策、徐新华编剧,张曼君执导,剧本至今修改数十稿,已日臻完善。在坚持“三并举”剧

目方针的基础上,国家京剧院还将开拓改编经典名剧、经典名著的“两改”思路,对元杂剧《西厢记》、明传奇《牡丹亭》进行移植改编,并计划推出京剧版《红楼梦》,致敬经典的同时实现以戏促人、以演带培。

2020年至2022年,国家京剧院联合中国移动咪咕公司,以“云大戏,过大年”为主题,在春节期间推出经典剧目《龙凤呈祥》进行海内外直播,实现了社会效益和经济效益双赢。目前,剧院在《龙凤呈祥》直播成果的基础上,着力打造“梅兰芳大剧院直播剧场”,遴选国家京剧院经典保留剧目进行线上展播,与腾讯联手启动传统剧目影像“焕新计划”,推出全国小剧场京剧“群英会”展演,打造文旅融合示范项目,推动“文化+旅游+科技”深度融合发展。王勇表示,2023年剧院将以演出为中心环节,推进线上线下融合、演出直播并举,深耕“春之声”“秋之韵”“迎新春”“这里有戏”等常态化演出,举办“京剧进行到底”系列演出,打造线下演出、线上直播品牌矩阵,进一步形成联动机制,以各具特色的看点和亮点,为戏迷观众全方位展示国京艺术风采。(任文)

人民美术出版社举办“艺术家精神”优秀艺术家作品展暨主题座谈会

2月12日,人民美术出版社举办“艺术家精神”优秀艺术家作品展暨主题座谈会,会议旨在贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想,发掘提炼新时代艺术家精神,探索优秀艺术家成才之路,推动艺术创作走向高峰。优秀艺术家群体、艺术高校、文艺评论界代表等共计70余人参加了此次座谈。

据介绍,“艺术家精神——优秀艺术家作品展”和“传神·日新——青年艺术家作品展”集中呈现了2022年人民美术出版社“发现优秀艺术家”系列活动的成果。展览共展出刘西洁、吴锦华、张建平、贾广健、徐青峰、黄小玲、龚循明、眭龙俊、管峻、穆家善(按姓氏笔画排序)等10位优秀艺术家和66位青年艺术家的精品力作150余件,作品涵盖中国画、油画、书法、篆刻、瓷画、陶瓷艺术等种类,从中可以一览中国美术的时代面貌,品味其中蕴含的艺术家精神。座谈会上,围绕“艺术家精神”这一主题,与会者深入探讨了“艺术家精神是什么”“如何发扬艺术家精神推动艺术创作”“艺术家精神的当代价值和深远影响”等问题。人民美术出版社社长周伟提出,从艺术本身的角度来讲,艺术家精神就是写意精神。将

艺术放在时代大背景下,“中正大雅、朴真至美”的“人美精神”和艺术家精神完全契合。

人民美术出版社同时启动的“写意江山”主题创作、“发现优秀青年艺术家”活动亦得到了艺术家群体的积极响应。大家表示,人美社为广大艺术家提供了一个国家级的专业展示平台,将踊跃参与到活动中来,与人美社紧密携手,创作出更多反映人民生活、彰显时代精神的优秀作品。

据悉,“发现优秀艺术家”系列活动是人民美术出版社2022年在全国范围开展的一场艺术活动,旨在寻找有社会责任感、有思想、有创意、有引导力以及人民群众认可和喜欢的艺术家,强调作品面前人人平等。活动严格遴选出10位优秀艺术家,在《中国美术》《中国艺术》和人美融媒体平台开设专栏,对优秀艺术家进行系列访谈,总结优秀艺术家和新时代同呼吸共命运的成长之路,深入地呈现中国优秀艺术家的艺术思想和精神内涵。此项工作历时一年,已取得了阶段性成果。今后,人美社将继续发挥美术出版专业优势,与更多优秀艺术家携手共同谱写中国艺术的新时代篇章。

(关闻)

映日荷花别样红(纸本设色) 贾广健作