

新作点评

《巍巍正阳》

舞出正阳门下五代人的青春

□何美

今年7月,“北京中轴线——中国理想都城秩序的杰作”,通过第46届世界遗产大会的审议,成功列入《世界遗产名录》,成为中国第59项世界遗产。北京中轴线这一建筑群由正阳门等15处遗产构成要素串起众多地标性人文景观,是传承中华文明的重要载体。北京舞蹈学院建校70周年舞剧新作《巍巍正阳》,即以正阳门下五代人的家国故事为主题,展现了跨越百年的时代变迁和京城中轴线的历史记忆。

家族五代舞绘历史

根据中国传统的青、黄、赤、白、黑五色体系,全剧分为五幕,舞绘正阳门下的五代人,时间跨度从晚清到新时代,展现了一幅幅波澜壮阔的历史画卷。

第一幕《乌墨》,黑云压城城欲摧。炮火声响,戏曲声弱,“太爷爷”经历了清朝晚期外敌入侵的衰颓,他的独舞和红色旗装宫女、侍卫们的群舞,表现山河凋零、大厦将倾之悲壮。

第二幕《即白》,暗夜追随大先生的“小北”,展现“五四”青年的力量,但遗憾倒在东方欲晓的雨夜。从新婚、孕育的甜蜜到夫妻阴阳两隔、近在咫尺却远在天边,雨滴淅沥,催人落泪。腰姿下坠、黄包车舞,前两幕让观众联想到《只此青绿》《永不消逝的电波》等精彩舞剧。

第三幕《砺金》,红日高悬,热火朝天,第三代“大志”亲历北平和平解放,并在修缮正阳门的过程中收获甜蜜的爱情。在青灰色的正阳门下,舞者在钢筋木板间、脚手架上翻飞,动作大开大合、如履平地,在重心失控时跳出律动而有技术难度的群舞、双人舞。二人托举、双飞燕、盘旋的爱情双人舞,鲤鱼打挺、一跃起身的父子对舞,如冥冥中的心电感应。文物修缮完毕时,锣鼓喧天迎来一段喜庆的民间舞,女子舞着腰间的大红绸,手中的牡丹图案团扇和男子手中的滚扇互换,体现男女同工同乐的时代气象。

第四幕《砺金》,岁月如金。高跟鞋敲击驿动的心。祖母、父母与儿子在八仙桌旁的双人舞、三人舞、四人舞,难分难舍,依依惜别。第四代“远行”毅然南下追寻改革开放的春风。来到“时间就是金钱,效率就是生命”的城市,跳起丝滑的太空步、动感的迪斯科舞。男生椅子群舞以人体波浪架起电话线。《年轻的朋友来相会》乐音响起,西服套裙、高腰牛仔裤、大头皮鞋的“时髦舞”跳出20世纪八九十年代的复古魅力。在迎接2008年北京奥运会的欢呼声中,璀璨烟花绽放,游子归家团圆,军礼和少先队礼郑重其事,观众热泪盈眶。

第五幕《绘青》,青云之志,绘制蓝图。第五代“宏远”身着戎装,在新时代阳光下成为一名光荣的中国人民解放军,在建党百年的礼炮声中坚定前行。

《巍巍正阳》人物扎实、故事性强。守城将军“太爷爷”宁死不屈,“小北”紧随大先生探寻光明,“大志”继承家族魂魂、建设新中国,“远行”远去改革开放前沿,绿军装的“宏远”守护和平。一家五代人守望亲情、爱情和家国情,体现世世代代为国奉献的血脉传承。第三幕的“修缮舞”、第四幕的“时代舞”和“创业舞”,展现各具特色的时代风貌。北京雨燕低飞的意象,与几代人的姓名“北”“志”“宏”“远”呼应:心系北京,志存高远。小人物故事彰显大时代精神。“大历史”的宏观建构离不开“小历史”的细节填充,“小历史”的毕现纤毫脱不去“大历史”的背景营造,家国天下,宏微相济,谱写了中华民族

茅盾文学奖获奖作品改编话剧《北上》在京首演

本报讯 11月22日,根据茅盾文学奖获奖作品改编的同名话剧《北上》在国家话剧院剧场完成北京站首场演出。该剧由李白勇执导,解涛、解子昂编剧,浙江省文化广电和旅游局、中共杭州市委宣传部、杭州文化广播电视集团指导,杭州演艺集团、杭州话剧艺术中心、滨江区委宣传部、拱墅区委宣传部、临平区委宣传部出品。作为“中国文联2024年重点创作项目支持类项目、浙江省文化广电和旅游局舞台艺术揭榜挂帅资助项目”,话剧《北上》通过演绎由杭州至通州、绵延运河两端的人间世情,讲述了一段跨越百年的运河史话,力图通过文化意义上的努力“唤醒”大运河,让当下的人们与历史建立起深远的联系,传唱中华民族奔腾浩荡的壮歌。

京杭大运河是跨越时间、地理与文化的超大体量文化遗产,积淀了深厚丰富的文化内涵。为更好地以艺术的形式呈现运河百态,该剧通过榫卯结构拼接出了充满思辨性和多义性的“船”,通过舞台上“古”“今”双演区的错落并置与逐渐增强的乐曲动机共同拓宽历史的纵深感,阐发运河主题的多义性,在舞台上构建出一个开阔、厚重的戏剧世界。

原著作者徐则观音看演出后表示,在今天,运河承载的中华文明和悠久文脉仍不容被遗忘,运河是一条河流,也凝结了一个民族的历史,运河之于当下的意义正在于此。

(路斐斐)

族复兴与崛起时代凯歌。

城门建筑守望家园

“巍巍正阳,雄峙京师,夺五城之佳气,耸九门之高标。”在京师诸门中,正阳门规制最为隆重,始建于明成祖永乐十七年(1419年),根植于北京中轴线的历史文脉之中,昂然于古京城的“九门之首”,素有“国门”之称。李健吾先生上世纪30年代写老北京的文章说:“繁华平广的前门大街就从正阳门开始,笔直向南,好像通到中国的心脏。”正阳门是北京城内唯一一座城楼与箭楼都完好无损的古老城门,是中国古代社会城市布局、军事防御、礼仪制度和建筑艺术的形象体现,参与塑造了中华文明的突出特性,是北京历史文化的重要载体。

一扇门,一座城,赓续中华文脉,讲述百年历史。继《四世同堂》的小说、戏剧、电视剧后,2001年热播的国产年代剧《大宅门》展现了时代洪流中家族命运的变迁,此后还有《闯关东》《正阳门下小女人》等剧,传承家国叙事的现实主义传统。《巍巍正阳》中,古老的正阳门历经八国联军的连天炮火,欢唱解放军入城的胜利凯歌,迎接北京奥运会的“大脚印”飞越城楼,奏响建党百年的礼炮。正阳门,凝聚着中华民族的百折不屈,见证着华夏儿女的英勇果敢,铭刻着历史岁月的沧桑巨变,眺望着东方大国的崛起辉煌。

在该剧中,正阳门是叙事的场景符号、空间舞台,决定了场面调度的特性,是兴衰盛亡荣枯或日用之道的隐喻。舞剧在建筑空间、雕塑空间等具象空间里寄寓了政治空间、文化空间以及心理空间、情感空间等抽象空间。古老建筑空间与历史文化主体互相形塑。家国同构的民族文化认同,以古典空间产生营造法般的纽带,通过建筑、庆典、音乐、服饰等绘制同心圆,生成历史文明共同体的连续叙事。中华优秀传统文化成为现代中国人建构认同和文化自信的源头活水。

展现优秀青年戏曲净行和乐队主奏风采

“艺苑撷英——2024年全国优秀青年艺术人才展演”在京举办

本报讯 11月16日至19日,由中宣部文艺局、中国文联国内联络部和中国剧协共同主办的“艺苑撷英——2024年全国优秀青年艺术人才(戏曲净行、乐队主奏)展演”,在北京中央民族歌舞团民族剧院举办。本次活动共4场演出,包括两场综合场和一场净行专场、一场乐队主奏专场,重点推介戏曲净行和乐队主奏青年演员、演奏员共27人,涵盖了京剧、昆曲、评剧、陇剧、秦腔、湖南花鼓戏、蒲剧、晋剧、吕剧、粤剧、越剧、赣剧等12个戏曲剧种,以及京胡、司鼓(打击乐)、竹

57部优秀剧本入选新时代首都剧本孵化项目

本报讯 11月13日,由北京市文化和旅游局主办、宽友(北京)文化交流有限公司承办的“新时代首都剧本孵化项目”剧本推介会在京举办。6位业内专家从作品的选题立意、艺术水准、孵化空间等角度,对57部入选储备孵化库的优秀剧本进行了分类推介。全国百余家文艺院团、出品机构和剧场代表,中国演出行业协会、北京演出行业协会及作者代表等参会。

北京市文化和旅游局二级巡视员马文介绍,该项目旨在紧密联结广大剧本创作人才,共同为首都文艺舞台贡献高质量剧本,为建设“演艺之都”添砖加瓦。项目自2022年开展以来,已对话剧《望星河》、戏曲《包拯还乡》、儿童剧《深海来信》、舞剧《前世今生·牡丹亭》等24部重点剧本进行了全方位孵化展示,目前已有14部作品签约文艺院团、演艺机构。

笛、板胡、坠琴、高胡、二弦、赣胡、主胡等9种乐队主奏乐器。参演团队来自全国25个省区市的戏剧院团、中直院团及戏剧艺术高校,参演演员、演奏员平均年龄34岁。

此次展演通过层层遴选、集中展示,为青年戏曲艺术人才脱颖而出搭建了高规格、专业化、机制性平台,支持青年戏曲人才挑大梁、当主角,营造戏曲界“大练兵、大比武”的氛围,促进各行当、各专业的均衡发展。

(路斐斐)

据了解,今年全国共有来自26个省份81个城市的300位作者参与投稿,征集有效作品393部,其中剧本大纲101部,完整剧本292部。50余位业内资深专家参与了选题立意、采风交流、作品研讨、剧本评审等环节。入选作品包含多个艺术门类 and 多种题材类型。如音乐剧《北望的占芭花》、舞蹈剧场《白云朵朵》、儿童剧《爸爸的画像》、昆曲《李清照与赵明诚》、京剧《寻凶记》、话剧《集珍》《卿卿误我》《万舟群集》《通利福尼亚大饭店》、北京曲剧《六必居》等原创作品,京剧《穷差改命》、北京曲剧《月牙儿》、昆曲《化虎》等文学改编作品,展现出艺术创作的蓬勃之势。

本届项目将孵化不少于10部作品,根据每部作品特点量身打造针对性孵化方式,组织文艺院团、出品机构与作者商洽对接,更好地促进优秀剧本的落地转化。

(路斐斐)

书林漫步

图像,信息的载体。历史图像,就是历史信息的载体。图像,在文字时代之前,是比文字更精准呈现历史的手段,如陕西半坡彩陶盆上的人面鱼纹,它比文字更古老直接地传递着先民的审美和生活状态,在那样的历史现场,图像就是历史本身,图像述说历史,具有超越文字的力量。图像,因自身具有的独立表达,构成了和文字文本并列的“图像文本”。

十卷本的《中国传统戏剧图像志》,日前由文化艺术出版社出版。该书是国家新闻出版署公布的“十四五”国家重点出版物出版规划项目,是一部以图像为主体的中国戏曲图像志、图像史,全书近7600幅图片资料,涵盖戏曲史、音乐声腔、剧种、剧目、演员、舞台表演、舞台美术、演出场所、演出习俗等内容,对木偶、皮影艺术,以及少数民族戏曲戏剧等均有覆盖。此书是刘文峰研究员主持的2021年度国家社科基金艺术学项目的最终成果。该书由导言、概述、戏曲的渊源与形成、北曲杂剧、南戏传奇、近现代地方戏、戏曲舞台艺术、戏曲演出场所、戏曲与民俗、戏曲与传统美术、中国戏曲在海外的传播、中国传统戏剧大事年表等篇章组成。在整体建构上运用我国传统的方志学理论研究中国传统戏剧,用图像反映中国传统戏剧的历史风貌,辅以文献资料揭示中国传统戏剧形成、发展的客观规律。在研究方法上以图像学、方志学、文献学为主,吸取考古学、民俗学的研究方法,既重视整理前人研究的成果,又通过田野考察,发现新的图像和文字资料以填补学术空白,推动戏剧学的发展。

全套书的图像资料生动而全面、系统而丰富地展现了中国戏曲形成与发展的恢宏历史,文献的价值性、叙述的学术性、文字的准确性、编撰的科学性兼具,是一部以“图像文本”开拓了戏剧研究新范式的严谨学术之著。

此书的出版,在学术意义上有双重意义。其一,打破了以文字为中心的戏曲史的书写模式,既是学术领域之内的一次拓展,同时又是方法论上的更新,因这两点开拓了传统戏剧研究的新范式。

包括传统戏剧史研究在内的传统史学研究,文字不仅是历史书写与学术研究的核心,更是记述、叙事的主体。图像于其中的功能和作用,不但高度依赖于文字的书写与话语的解读、规制,更是作为文字的佐证而存在。传统史学讲求置图于左、置书于右,索像于图、索理于书,都是在讲图像如何能以旁证、佐证的方式存在于文字之畔。图像志的出现,标志着戏曲史、戏剧史的书写与研究,以图像为中心形成了全新的叙事模式,图像之于文字不再是简单的补充,而是可以像自己能自己开口说话的历史书写的一部分。图像志,标志着“图像史”进入到“图像人史”和“以图有史”的阶段,标志着包括戏曲史书写与研究在内的历史研究,形成了文字史料、口述史料、图像史料三足鼎立的新格局、新框架。

其二,图像志的编撰出版为图像史的撰写与研究领域开辟了新的学术空间。图像史是现代学术体系和学术框架之下,尤其是在跨学科与交叉学科兴起后形成的学术多元格局中,出现的新的学术增长点,是从“读”到“看”的更新,是学术生产链条上亟待充实的一环。以图像为中心,通过图像重构历史脉络,开创的不仅是图像学、历史图像学,更重要的意义在于能开拓一种视野,更有利于从文化、宗教、习俗等各个领域出发,对戏曲历史进行系统化的阐释。这样一来,就可以将历史研究从文字史料延展、转型到对实物、图像和非文字的一切进行立体、多元的研究层面上来。图像本身成为学术表达,而非简单的证据。图像研究,呈现出不再孤立和割裂的状态。

翻开十卷本的《中国传统戏剧图像志》,当我们凝视历史里的图像之时,它们也在历史深处望向我们和我们的时代。图像自身,就是文字以外的文本,十卷本呈现出的恢宏气势,体现了传统戏剧历史的丰富、完整,更体现出研究者的学术视野、坚持与毅力。

(作者系中国艺术研究院研究员)

北京人艺推出

小剧场新作《华沙旋律》

本报讯 11月21日,由俄罗斯剧作家列奥尼德·佐林创作,北京人艺院长冯远征担任艺术指导,张彤导演,张可盈、杜子俊出演的北京人艺小剧场新作《华沙旋律》,在人艺实验剧场首度亮相。该剧以一对青年人经历了战争和时代的动荡,相遇相爱又分离的故事,表现了人们对爱情与和平的追求,探讨了关于时间和人生意义的主题,在剧场奏响了一段跨越时空的动人旋律。

“北京人艺的小剧场需要新的作品,也需要培养新生力量。”冯远征表示,希望通过这部戏,让观众看到人艺优秀的青年队伍,以及剧院在创作领域的不断探索与前行。据悉,本轮演出将持续至12月15日。

(路斐斐)

话剧《华沙旋律》剧照 北京人艺供图

以「图像文本」开拓戏剧研究新范式

——读《中国传统戏剧图像志》有感

□孙红侠