

2025年,一系列经典剧目在舞台上得到复排、重排,甚至有了全新演绎,引发业内和观众的广泛讨论。如何守护经典、传承经典,激活经典的当代生命力,已成为新时代舞台艺术创作的重要课题。为此,本报特开设专栏,邀约作家、评论家与院团负责人、主创等展开多元对话,以期更好地阐发经典的艺术理念,积蓄经典的精神力量,传承经典的永恒价值。

——编者

经典剧目复排 与时代审美需求

□施战军

2025年堪称舞台剧经典复排的红火之年,那些留存于人们美好记忆和日常念想中的剧目,如今又可以成为跃动于现实中的艺术享受,怎能不令人由衷欣喜。话剧方面,北京人民艺术剧院的《骆驼祥子》《风雪夜归人》,中国国家话剧院的《物理学家》《死无葬身之地》等中外话剧代表作,以新阵容的精彩表现再次点燃了观演热情;歌剧方面,中国歌剧舞剧院的《原野》《白毛女》以及中央戏剧学院携手中国歌剧舞剧院复排的《小二黑结婚》,每场演出均备受观众欢迎和好评;更有传统戏曲,例如上海越剧院的《红楼梦》《梁山伯与祝英台》、广西戏剧院的彩调剧《刘三姐》、北方昆曲剧院的《牡丹亭》《西厢记》等,每一个剧目新版演出都强烈吸引着新老观众。而这只是其中一部分。北京、上海、天津、江苏等省、自治区、直辖市的院团和机构,纷纷亮出看家好戏,为全国喜爱戏剧戏曲的人们打造了精彩纷呈的艺术盛宴。

这一热潮的出现并非偶然,规划者的眼光和设想来自文化传承发展的时代需求。2023年,《关于实施重点传统(经典)剧目复排计划的通知》以文旅部艺术司文件形式下发,之所以得到了各地文艺部门的热切响应,因由大概基于激活保留的经典剧目的价值认同;对各艺术形式的演剧团队来说,是对内生动力及及时有效的发动:一是可以擦亮自身的艺术标识,以此焕发剧种的生机活力;二是能够发现、历练、传统演艺人才;三是可望扩大经典影响并在当下流量份额中参与大众审美的健康建构。

所有经典都蕴含人类共同价值、共通情感、共识伦理,而复排又都体现着对经典的当代体认、当代趣味与当代表达。无论向大众如何宣示“精准复刻”,也因为表演和情境条件并非“当年”的轮换,其效果自然在时下生发,其内蕴必然由今人感受。这不仅仅表现在剧团原有保留剧目曲目的复排上,对经典的当代改编编排,也是同样道理。例如汤显祖的代表作《牡丹亭》,经由白先勇先生改编的昆曲青春版,多年来久演不衰,而新近由中国国家话剧院出品、制作的活剧《牡丹亭上三生路》,则让《杜

歌剧《原野》剧照 中国歌剧舞剧院供图

丹亭》的戏剧气质具备了更富感染力的气场,古代故事与现代舞台发生诗意融合,人性梦境与人间现实达成情感交互,内心更易沟通,青春更为立体。

对演剧一方来说,清醒认知时代需求是一门必修课。经典复排亦步亦趋可能导致东施效颦。经典本身就是活态,一代代接受者在其核心价值之上代入自己的经验与梦想,演剧者当为更精深的经典之作的接受者,每次复排都应该在真切把握时代需求中完成对经典重塑的创新。

舞台剧创作表演的艺术完成度是首要因素,但是更深层的社会效果,取决于观众获得感的多重满足、喜爱度的持续叠加。若能效力拉满,也有助于减少人们对快餐剧“无饥而食、不渴而饮”的短暂沉迷。所以说,经典剧目复排,更重要的时代意义在接受者一方,尤其要在普通观众的美好向往上面用心思考、用力对接。

首先是修养需求。并非走进剧场的每位观众都是专业人士,但一定是爱好者和意欲扩大认知圈层的心有情愿的爱好者。他们从经典作品的演绎中感受到根脉、事理、情愫的影响,便是修养需求获取了补充,精神力量得到了增强。

其次是艺术需求。戏剧是对世俗生活中高妙成分的提炼,也是对内心世界高雅旨趣的寻找,剧场是艺术人生艺术化的引领,舞台是艺术人生化的造影。经典在当代的表达,更有力也更直接地指向审美观的涵育,关涉世界人生观价值观的养成。

还有个关键点是沟通需求。这是一个信息发达因而更需深度对话的时代,经典之所以称其为经典,都因为它在时间长河中与自然读者、观众形成了对话关系,舞台剧经典复排应该找到的是与台下众生更深的默契、更久的交集。有效沟通,就是让观演“在一起”,成为互诉衷肠的共同体。

更重要的是信念需求。一辈辈接受者人戏于经典,除了映照日常,心中所信、行之所往与经典的精神指向必有一致处。经典剧场之门,朝着历史正途、人生正轨、精神正向敞开,真善美的追慕者执信者走进来,经受广大又精微的艺术陶冶,带着理想的光热走出去。

在舞台剧领域,近年由中国国家话剧院院长田沁鑫提出的“中国式演剧观”,代表了专业人士从“观演关系”这个关键点出发的深入思考和积极实践。我认为这一概念有根脉有方向,一是基于中华优秀传统文化“两创”之文艺发展观,二是基于中国式现代化进程的时代需求观。它通过观演关系的深度重塑,融通两个基点,转换为舞台呈现、剧场效应,从而化为精神力量,充分满足人民审美需要,并以足够的容量和高超的质量,展现中华文化光彩、民族人格魅力和人类共同价值追求。从《北京法源寺》到《抗战中的文艺》《苏堤春晓》等常演常新、售票秒空的现象就是生动案例。

说到底我们还是守正创新,守经典精神之正、创有效表达之新,这是时代所求人民所需,是包含经典复排和原创新作在内的中国舞台艺术作品的正道。

(作者系中华文学基金会理事长)

舞剧《牡丹亭》

水墨清风染出姹紫嫣红

□程辉

经典的魅力,在于历久弥新。汤显祖名著《牡丹亭》在400多年后的当下剧场,不仅传统戏曲常演常新,话剧、舞剧、歌剧舞台上也闪耀着它强劲的生命力。正在全国巡演、由舞蹈家黎星联袂黄佳园编导的当代舞剧《牡丹亭》,融合多元舞蹈语汇,探求新认知和适于国际化传播的新样式,精炼“爱至上、情无疆”主题,以年轻化的表达,受到观众和市场的青睐。

从2018年舞剧《大饭店》的首演,到之后《红楼梦》《火车站》的推出,7年来的艺术淬炼,黎星及其团队不断超越,成长为当代中国舞剧领域优秀的青年创作者代表。如果说《大饭店》以自我人生体验为开篇一鸣惊人,刚夺得第十八届文华剧目奖的《红楼梦》抓取不同人物个性及命运向经典文学、经典形象致敬,《火车站》用时尚语汇共情当下世间况味,那么《牡丹亭》无疑体现着前叙创作的积淀提升——抒情不减、前卫尚在,作品又进一步加强了叙事性,加强了从局部到整体“点、线、面”的平衡与发展掌控,冲突集中、层次鲜明、情感浓烈,视听觉多维表达浑然一体。

昆曲《牡丹亭》全本共五十五出,精简本演出也近10个小时。为适配舞剧艺术特性,主创聚焦“因梦入画”“因画入梦”两个维度,仅保留杜丽娘、柳梦梅、花神、家塾先生陈最良、杜府丫鬟春香和阎罗殿判官6个主要角色。舍去社会与家国矛盾、开棺还阳、考取功名、终得皇命等大量情节,着力爱情主线,集中刻画“爱欲不能、爱欲不舍”的灵魂挣扎。剧作以自我寻觅、对抗和释放为核心肢体语言,定义这部新舞剧的独特个性,会同肌理斑驳、金石写意、烟雨迷蒙的舞台效果,将亦生亦死、亦真亦幻的内外交困层层铺陈,于千回百转间引人唏嘘嗟叹。

叙事常被认为是舞剧语汇的弱项,而《牡丹亭》的编导提炼出角色之间、人与物之间的交互关系,通过强化情景情绪的体态反应、肢体动作的张弛和收放节奏,让叙事变得灵动活跃,像文学的夹叙夹议般与抒情巧妙交融,更不时用间离手段调整观演关系,令观众在理性代入和情感沉浸间切换互补、清晰勾连逻辑。

开场的家塾场景,用虚拟空间里的群舞张望、打趣、和倦于读书、略不安分的杜丽娘以及恪守礼规的陈最良形成对比,把杜丽娘困守闺房中的多重渴望生动活化,让观众会意共鸣。随后春香到来的情节,意味就更加明确。柳梦梅于现实世界出场,乐池中扔出书、包袱等,陈最良惊讶忙乱地仗义搭救,柳梦梅随之跃上又失落无助……两位演员的互动颇具惟戏直抒胸臆的意趣,主人公从现身到入得杜府的因缘际会勾勒得简单明了。

杜丽娘和柳梦梅的初相遇,叙事与抒情结合尤佳。冥冥中,柳梦梅手持柳枝,与痴念中的杜丽娘不期而遇,但一见钟情并未立即火花四溅,尚有矜持与含蓄。随后二人相互吸引,循圆场步法滑至演区前端,四目相对间手欲相迎,却在触达之际倏然收势——肢体的克制与内心的悸动形成鲜明张力,尽显情愫萌动时的矜持与波澜。随着舞步渐趋同频,试探的摇曳化作心旌摇曳的具象表达,情感在肢体的缠绕与呼应中层层递进,终至情难自禁、相拥相融。编导对高潮段落的处理颇具巧思,摒弃直白渲染,转而以大段旋转后骤然定格的迷醉静态,凝练传递情感的炽烈浓度;定音鼓强音起处,群舞翩然入场,以写意的肢体语汇烘托氛围,让这份跨越虚实的深情在舞台上自然流淌,尽显“情不知所起,一往而深”的古典意蕴与艺术张力。

杜丽娘之死,是全剧重要转折,也是编创难点。如何用有限篇幅表现梦醒倍寂寥、梦寻万念绝,编导找到了花神与杜丽娘之间客体相怜、自体凋零、互诉悲恸的极佳通道,双双起舞中充分共情,为观众牵起情感交互的有效链接。

舞剧《牡丹亭》剧照 张曦丹摄

话剧《风雪夜归人》剧照 王小宁摄

“我在北京遇见你大师旅拍”启动 探索群众文化活动新形态

本报讯 11月12日,由北京广播电视台文艺广播主办的新大众文艺公共艺术项目“212·我在北京遇见你大师旅拍”城市文化群众参与活动在京启动。该项目将深入北京街头巷尾,以大众共创的形式,记录并呈现都市居民的真实生活与文化生态。

活动通过街头随机采访的形式,将镜头对准普通人,记录并呈现生活在北京的人们在流动中生长、在差异中融合的情感联结。项目将依靠大众自己创作、传播、消费的模式,让艺术在大众的自主表达与广泛分享中焕发新的生机,并通过1000位北京游客、市民的采访拍摄,形成100条短视频、一系列摄影展、1本图书与1部纪录电影。活动致力于让艺术在大众的自主

表达与广泛分享中焕发新的生机,打造群众文旅参与活动的样本。

制作人董文俊表示,“发起这个项目,不是为了生产一部‘作品’,而是搭建一个开放、共情的场域,让更多普通人参与其中。在这个场域中,每个人都是自己生活的‘作者’与‘讲述者’。这不仅是媒体内容的创新,更是一次温暖的社会实践,它让这座城市中的每一个‘我’,都能在彼此的讲述中被看见、被理解,从而找到情感的共鸣与归属”。

未来,项目还将走进更多城市,探索具有时代特色的城市群众文化活动。

(王泓焯)

郑光旭油画作品展举行

本报讯 由中国艺术研究院、民盟中央美术学院共同主办的“时序有光——郑光旭油画作品展”日前在京举行。

中国艺术研究院院长周庆富在致辞中表示,此次展览既是郑光旭艺术生涯的一次回望,也是对中国艺术研究院学术积淀与创作风貌的一次生动展示。作为艺术家,他的艺术之路扎实、开阔,用西方油画语言传达中国传统美学精神,有着融汇中西的深厚修养。

郑光旭现任中国艺术研究院艺术与文献馆馆长、博士生导师,荣膺俄罗斯艺术科学院荣誉院士。他的作品多次入选全国美展,被中国美术馆、俄罗斯艺术科学院等国内外重要艺术机构珍藏。此次展览精选了郑光旭80余幅油画作品,以“春、夏、秋、冬”为序,凝聚着他20年艺术探索的思考与感悟。他将东方意境融入西方油画,在承续与创新中,开创了一条扎根传统、面向世界的艺术之路。

京剧《戏里戏外》开启全国巡演

本报讯 由李宝春编剧、导演并领衔主演,台北新剧团创作的新编京剧《戏里戏外》,日前亮相第二十四届上海国际艺术节并开启全国巡演。该剧以“戏中戏”结构融合传统与现代,讲述民初戏班父女在时代洪流中坚守情义、逆转命运的故事,既展现了京剧艺术的传承,也通过伶人在现实与艺术之间的抉择彰显了普通人的生命力量。

《戏里戏外》于2023年在台北首演并深受好评。全剧在艺术形式上进行了多样实验,融入了舞台剧和音乐剧的元素,并辅以多层次的戏剧结构和多媒体视觉效果,将电影配乐音源与现场中西乐队进行融合,为戏曲音乐的当代发展提供了新的可能。其中,唱腔设计在传统“皮黄”基础上,融入京剧旋律与现代作曲手法,使得唱段既保留了戏曲的独特韵味,又兼具音乐剧的节奏感和张力,给观众带来了全新的观演体验。

(路斐斐)