

讲述“中国故事”也要“现代主题”

——中国戏剧“走出去”再现成功范例

据新华社 它是赴法国阿维尼翁戏剧节演出场次最多的中国戏剧之一,它被戏剧节权威人士评价为来阿最好的中国戏剧——《庄先生》日前结束了阿维尼翁戏剧节的25场演出,成为中国戏剧“走出去”的又一成功范例。

“《庄先生》不只向外国观众呈现了一个好看的中国故事,也拥有引发当今观众共鸣的现代主题。”该剧核心创作者、编剧庞贝在京接受采访时说。

穿梭古今:“庄周梦蝶”生发现代启示

英美文学专业出身的庞贝因长篇小说《无尽藏》荣获多个文学奖项并入围第九届茅盾文学奖终评而广受关注,其几乎同时面世的四幕话剧《庄先生》也成绩斐然:自2014年12月在京首演以来,已在全国演出近70场,今年4月在香港获得第10届华文戏剧节最佳编剧奖。

该剧用复调手法描写了两个时空

中互为镜像的人物:战国时代的漆园

吏庄周、当代研究《庄子》的副教授庄生;先写庄周欲求自由必先摆脱物欲,再写庄生面对现实困境欲求自由而不得,续写庄周悟真得道自由自在,再写庄生精神救还获得再生。

“这是一个环环相扣矛盾叠加的过程,也是一个人物不断退去枷锁获得自由的过程。”中国社科院文学所研究员孟繁华评介道,“在古今对话中,充分显示了编剧对中国古代文化的理解、对古老的传统文

化实现激活与光大的自信和可能。”庞贝说,《庄先生》由“庄周梦蝶”的经典传说生发,旨在呈现中国道家哲学的现代启示,不为物役,回归自然,极简生活,精神自由。“它的主题很契合在名利争斗中迷失的现代人的心灵,呈现给人们‘一种可能的生活’,一种亦幻亦真的生命境界。”

贯通中西:在国际语境中寻求共鸣

此次《庄先生》赴法国演出的版

本,由于时长所限,现代部分被删去。在庞贝看来,这虽有损于主题和剧情的呈现,但两害相权取其轻,至少能呈现一个完整且丰满的庄子形象。

然而即使这样,剧中包含的复杂而深邃的中国式哲思,能被西方观众接受吗?庞贝对此始终抱有自信,因为他能找到故事或主题中中西相通

的元素。“庄子哲学其实是与古希腊文化、斯宾诺莎的泛神论、与弗洛伊德的梦学以及尼采的超人哲学都有着某些神秘的感应。”庞贝说,庄子的“齐物论”讲的是平等,“逍遥游”讲的是自由,这都是当今国际语境中能够引发共鸣的艺术元素,也是能令法国乃至欧洲观众感到亲切的价值理念。

事如所料,有欧洲观众向他反馈,中国的哲学家庄子与法国的哲学家加缪有相似之处:庄子也是一个加缪式的“局外人”,其行为所构成的戏剧冲突也如加缪笔下角色的“反抗”,都具有某种悲剧感和荒诞感。

而英国诗人西蒙·狄金森看完演出说,他虽然跟不上法文字幕,但仍可“凭感觉”看懂故事。“《庄先生》像我的诗歌一样,探讨的是在物质社会如何保持个体尊严的主题,也有一种流浪的情绪。”

走出困境:激活中国传统文化资源

1947年创立的法国阿维尼翁戏剧节,和英国爱丁堡艺术节、德国柏林戏剧节,并称为当今世界最具影响力的三大戏剧节。近年来,以孟京辉为代表的中国戏剧人逐渐成为阿维尼翁戏剧节的常客。

法国戏剧编导朱利安·哲拉斯是中国戏剧人赴阿维尼翁之路的见证者。他是土生土长的阿维尼翁人,其父杰拉尔·哲拉斯是所有中国戏剧参加的戏剧节OFF单元创始人之一,朱利安本人也曾在北京大学任教,如今常常致力于中法文化交流。

朱利安在接受记者采访时表示,

很多来阿维尼翁的中国戏剧苦于语言障碍常过度依赖肢体表现,或仅满足于展示中国文化符号,甚至只为来“镀金”而非为艺术;而《庄先生》内涵深刻,将一位两千多年前的思想家塑造得具象生动,同时表达了人类向往自由的生存状态。

“毫无疑问,《庄先生》是近年来阿维尼翁戏剧节的中国戏剧中最好的一部。”他说。

庞贝认为,《庄先生》在法国受到认可,源于作品的文学性和思想性。“这是一种戏剧艺术的交流,也是东西方哲学的对话。《庄先生》以戏剧的方式激活中国传统文化资源,使剧场成为一个精神分享的艺术空间。”

“在西方文化艺术一统天下的时代,中国文化艺术如何走出困境,实现同西方真正的对话,是困扰我们多年的难题。”孟繁华说,“在传统文化中寻找新的艺术资源,是艺术界共同的梦想。《庄先生》在古今对话的同时,也实现了同西方戏剧对话的真正可能。” ■白瀛

作为一张河南文化的亮丽名片,以“禅宗”文化为核心的《禅宗少林·音乐大典》吸引着海内外游客。表演地嵩山脚下的待仙沟,原本是一个荒凉山谷,在方圆5公里的山地舞台上,直径20米的人造月亮、2800余盏舞台灯光系统、真人功夫表演、僧侣现场唱颂等多项实景演出,将佛乐禅音与大自然中的水声、风声、林涛、虫鸣等结合在一起,引人入胜。图为演员在《禅宗少林》中演出。

■新华社记者 李安 摄

爱丁堡艺术节: 昆曲演绎《罗密欧与朱丽叶》

据新华社 为纪念英国著名剧作家莎士比亚和中国明朝戏剧家汤显祖逝世400周年,湖南昆剧团9日携作品《罗密欧与朱丽叶》亮相爱丁堡艺术节。

演出被安排在当天11时30分,虽然接近午饭时间,但这并没影响英国观众的观看热情,爱丁堡新城剧场的上座率高达80%。

舞台上的“罗密欧”和“朱丽叶”身着传统昆曲戏服,唱着传统曲调,完全颠覆了莎剧中两位主角的形象。演员们扮相俊俏,嗓音甜润、行腔流畅、身段飘逸……全新的演绎让人耳目一新。

据了解,昆曲版《罗密欧与朱丽叶》的作品写作手法严格遵从传统套

曲的规范,每场词牌均为一韵,长短、平仄严格按照词牌的写作规范。

饰演朱丽叶的刘婕告诉记者:“我一开始还想着要不要加些外国元素,后来觉得通过这场戏让外国观众了解中国昆曲,这才是我们的目的。我们取传统昆曲之精华,为观众呈现出不一样的《罗密欧与朱丽叶》。”

饰演罗密欧的王福文说,昆曲讲究面白、儒雅、表演细腻、载歌载舞,要用昆曲的形式诠释罗密欧,这需要下一定的功夫。他说,自己是第一个饰演昆曲版罗密欧,无法借鉴别人的经验,必须自己创造。“表演和身段都得夸张一点,动作幅度都要大,唱腔也要按照原版一字一

句地唱好。”

湖南昆剧团团长罗艳说:“我对这个团队的演出状态很满意。我们想把中国古老的昆曲展现给观众,推广中国传统文化,希望未来能在欧洲其他国家和地区进行巡演。”

本版剧作导演王晓鹰说:“中国的昆曲在汤显祖时代就已开始进入鼎盛,后来发展起来的京剧乃至各种地方传统戏曲都受到昆曲的深刻影响;而莎士比亚的影响更是超出了英国。在这个纪念年份里用中国昆曲演绎莎翁的《罗密欧与朱丽叶》,既是为了向汤显祖和莎士比亚表达我们的敬意,也是为了体现东方戏剧神韵与西方戏剧经典之间的一种‘珠联璧合’之美。” ■吴公司

舞剧《东坡海南》首登国家大剧院 演绎“大家”不凡气节

据新华社 表现苏东坡晚年流放海南时期生活的原创民族舞剧《东坡海南》近日登陆国家大剧院。这部展现黎汉一家亲的民族史诗舞剧实现了海南省原创剧目在国家大剧院舞台上零的突破。

《东坡海南》由海南省歌舞团、北京舞蹈学院青年舞团、海南省歌舞团附属芭蕾舞学校联合创作演出,讲述了晚年的苏东坡遭迫害、跨洋过海抵达最后一个“生命家园”海南岛西部儋州,以朴素的民族感情、民本思想笃行“黎汉一民,华夷同搏”,在浩瀚南海留下宝贵精神遗产的故事。

舞剧以东坡谪居海南的行船道

途为伊始,通过“翁谪南荒”“黎汉兄弟”“桄榔劝学”“天涯学堂”“鸿雪大梦”五幕叙事,书写出一个立体生动的人物形象。

表现形式上,全剧没有语言的依托,纯粹以音乐、布景、灯光等完成对戏剧情节的展现,地方色彩浓郁、古风古韵盎然,特别是在一些场景中加入海南儋州山野民歌,成为亮点。

据了解,《东坡海南》由海南省歌舞团团长彭煜翔担任编剧、总导演,是海南省歌舞团经过7年的酝酿,参考大量文献,遍访苏东坡在琼足迹而创作,于2015年底初步完成。

■刘敏

杨浦区公益电影流动放映排片表

时间	放映地点	影片名称
8月15日 9:00	控江文化中心 凤城二村19号	梦想合伙人
8月15日 14:00	大桥文化中心	剩者为王
8月15日 13:30	新江湾城文化中心	疯狂动物城
8月15日	定海港路363号	柯南一业火的向日葵
8月16日 9:00	国定路601弄	疯狂原始人
8月16日 14:30	杨树浦路3061弄	滚蛋吧肿瘤君
8月16日 14:00	鞍山四村35号	叶问3
8月16日 14:00	鞍山六村131号	小时代4
8月16日	政和路1011号	怪兽大学、港囧
8月17号 8:45	贵阳路30弄2号	冰雪奇缘
8月17号 9:00	新江湾城政青居委活动室	疯狂原始人
8月17号 14:00	殷行文化中心	马达加斯加的企鹅
8月17号 14:00	大连西路30弄29号	美人鱼
8月18日 14:15	周家嘴路4号	头脑特工队
8月18日	凤城三村24号门口	冰雪奇缘、美人鱼
8月18日	邯郸路500弄	疯狂原始人、捉妖记
8月19日 9:00	控江文化中心 凤城二村19号	狂怒
8月19日 9:00	平凉文化中心 怀德路399号	九层妖塔
8月19日 14:00	平凉文化中心 怀德路399号	小飞侠
8月19日 9:00	长阳路3066号	焦裕禄
8月19日 14:00	密云路460号	夏洛特烦恼
8月19日	建德小区广场	超能陆战队、美人鱼
8月19日 18:00	双辽支路45弄28号	雅典娜无间谍局、赌城风云3
8月19日	创智天下下沉式广场	疯狂原始人

注:以上信息由区文化局提供,未注明放映时间的皆为19:00放映。因天气等原因,实际放映有空动的可能。居民在观影前请务必事先联系确认,以当天排片为准。