

戏曲“破圈”要破得扎实

戏曲演出在近期出现了“一票难求”的盛况,业内业外都觉得“如梦似幻”,但这个情况真真切切发生了,让人不由想起昔日梅兰芳演出时,“万人空巷看梅郎”的情景。但热潮之下必须要有冷静的思考:不仅要出几个名角儿,而且要不断储备新生力量;不仅是几部作品出圈火爆,更应带动更多佳作走近大众……

从去年开始,戏曲快速“回归”演出消费的主阵地,大众对其关注度走向新高。

“戏园者,实普天下之大学堂也”,戏曲是中华文化集大成者,是中国人的精神家园,宋元明清至今,戏曲是当之无愧的国之瑰宝,值得大家的热捧。

戏曲也经历过落寞。20世纪90年代,在五彩纷呈的各类艺术形式冲击下,戏曲逐渐淡出大众视野,虽有不少新戏排演出来,戏曲业界创作热情不减,但观众数量越来越少,戏曲人颇有几分自娱自乐之味。

所以,今日戏曲之“破圈”令所有戏曲人欢欣鼓舞、士气大振。“破圈”后的戏曲演员成了明星,几出沉寂已久的经典老戏也经由他们的演绎,重新焕发了光彩,但热潮之下必须要有冷静的思考。可以看到,凡是有戏曲明星参与的戏曲演出全部票房火爆,一票难求,欢声喝彩之下,很难说清一些观众是真正为了戏曲的魅力而来,还是仅追逐明星的热度。有些戏中,戏曲明星只是配角甚至龙套,粉丝依然热情不减,至于整场演出唱念做打的主角们,反而要面对此类喧宾夺主

现象。

在个别戏曲明星爆火后,我们更应期待并推动践行戏曲的全面繁荣。不仅要出几个名角儿,而且要不断储备新生力量;不仅是几部作品出圈火爆,更应带动更多佳作走近大众。当下,国家层面和地方政府对戏曲的扶持力度前所未有,戏曲人应当抓住机遇,打破固有思路,迎来戏曲在新时代的全面发展。其中,有几点亟待进一步明确。

其一,对于剧作者,应以本心写戏,在作品不断的排练和演出实践中,修改打磨出属于新时代的经典。

何谓创作本心?本心是思想的光芒,人性的光辉,现实的光亮,不得不写也,不吐不快也。然后斟酌行吟,方得经典。若只是机械完成制作任务,为了“写”而写,可以想见作品内容必定乏善可陈,也绝不会令人深有共鸣与共情。

我们今天看到的古代戏曲经典,之所以能在一代代观众中流传下来,正是由于在一次次传播与修改过程中,剧作家与观众、读者去其糟粕、取其精华,一起完成了佳作的打磨。洪昇撰《长生殿》,10余年3易其稿,如切如磋,耗尽心血。其他名留青史的剧作家莫不如是。一出新戏,假如10年后还要复排,还能传承,还有受众,便有了成为经典的可能。

其二,戏曲院团应该乐于了解市场,勇于闯市场,在制作上保持作品灵活的“身段”。

面对市场,部分戏曲院团可能会在各种娱乐浪潮冲击下感到不自信,因而

不知也不敢去闯市场;又因为各种扶持,也没有特别强大的动力去闯市场。

戏曲若想回归市场,须在制作上保持灵活的“身段”,戏曲的写意美学由文学和表演构筑,手眼身法步可以演绎一切,舞美灯光稍作辅助即可。不以大制作、高科技为噱头,坚持内容为王与中国戏曲的写意审美,才有可能把戏曲故事津津有味、热热闹闹地演给观众,演出一片市场。

其三,戏曲院团长要把热度变为“浓度”,把明星培育成名角儿。

有学者云,戏曲院团长是剧目创作的第一责任人。戏曲院团涌现明星,登上热搜,于院团长而言可谓是“突如其来的幸福”。此时此刻,更要冷静,不能被幸福冲昏了头脑。循着热流,戏曲明星登台唱戏,票房秒空,这是好事。但若急于变现,把明星变成摇钱树,唱唱老戏,吃吃老本,使得明星们身心俱疲,那便是坏事了。戏曲要有热度,要有市场,但不能变成“菜市场”,戏曲是精致的,是有门槛的;戏曲要有粉丝,但不能一味被盲目追捧,而是要引导粉丝欣赏戏曲之文学美、腔调美、表演美、意境美。

作为戏曲院团的当家人,引导演员正心,为他们创作新剧目,打磨新形象,让明星成为名角儿,把热度变为“浓度”,用几枝独放带动满园春色、万紫千红。毕竟,流量总会流失,热度总会冷却,明星虽耀眼却稍纵即逝,唯有名角儿所塑造的经典形象,才是戏曲艺术生生不息的薪火。 据《光明日报》

科技为艺术活力加分

科技与舞台艺术有着千丝万缕的联系。无论舞蹈诗剧《只此青绿》如诗如画、充满宋代美学意蕴的舞台呈现,还是多媒体儿童音乐剧《冒险小王子》突破传统舞台边界,虚实相生、情景交融的精彩表达,无不以发达的科技作为支撑。

谈及科技手段对舞台呈现方式的改变与提升,成功个案不胜枚举。舞剧《永不消逝的电波》通过可移动背景板将舞台隔成“72家房客”,利用新媒体技术还原新中国成立前夕上海的自然气候和压抑氛围。舞美设计与剧情故事、演员表演相辅相成,至今为行业与观众津津乐道。其实,不仅是舞台美术设计,就连演员的服装都可以高度科技化、数字化。在舞蹈家杨丽萍执导的舞剧《平潭映象》中,全息投影等技术手段让女主角身上的宽大布料“变身”为立体成衣,既富于变化与美感,又非常符合人物的设定。

实际上,科技不仅改变了舞台观感,还突破了既有的观演关系。近年来,深受观众欢迎的许多沉浸式演艺项目,都积极利用技术手段,在观演关系的创新上下足了功夫。譬如,演出沉浸式演艺作品《重庆·1949》的同名剧院拥有可360度旋转的舞台和观众席,双重机动设计使得观众成为演出的一部分,能够获得更强烈的视听震撼和体验感。

除了作品制作与表现,科技也为艺术管理工作带来不少便利。比如,数字化技术可以帮助创作团队提前规划测算演出成本、控制舞台风险,让创作制作、服务保障等工作更高效、更精准、更智能。

科技的发达使得舞台艺术越来越好看、越来越好听,对部分观众来说,科技打造的奇观成为他们走进剧场的一大原因、一大看点。然而,据北京师范大学艺术与传媒学院院长、艺术科技融合创新中心主任肖向荣观察研究,相较于技术手段带来的感官愉悦,中国观众总体上更喜欢有人物、有情感的故事。

肯定并回归舞台艺术的认知功能与意义表达,让科技更好地为思想内容服务、助力讲好中国故事,更符合中国舞台艺术发展的整体趋势和实际需求。

纯粹的炫技至多愉悦耳目,不大可能具有营养与深度,形式的营养与深度来自思想内容,必须从内容那里分享价值与意义。旋转舞台在许多舞台艺术作品中的应用,不仅能为静态的舞台增添动感,更重要的是能够服务于故事讲述与思想表达。舞剧《张骞》用一个宽19米、最高处3.2米的可旋转流线弧坡分隔舞台空间,还在舞台上设置了两台跑步机,异面舞台配合灯光等手段,使得张骞出使西域途中遭遇的戈壁、沙漠、风沙、暴雪以及匈奴的追逐、围困等磨难具象化,张骞带领使团在跑步机上行走不辍,形成了不畏艰险、一往无前、生生不息的张骞精神的外化投射。

科技发展日新月异,新的技术更能带来新的可能性。希望有更多艺术感染力强、思想内涵深刻的舞台艺术作品与观众见面,让观众在剧场中感受视听震撼。

据《中国文化报》

《陌路狂刀》的某种超越

最近,集动作、武侠、悬疑、喜剧、戏曲等多种元素为一体的动作类型片《陌路狂刀》热映。该片致力于古装武侠的类型营造,特别是在类型叙事和打斗动作层面,在回归经典的华语动作类型片的基础上,实现了某种超越。

动作类型是华语电影中的经典类型,其中香港电影中的动作类型,是华语动作类型的集大成者。经过半个多世纪的发展,其在20世纪八九十年代达到了美学巅峰。以中国儒家思想为统领的侠义精神如除暴安良、匡扶正义、义薄云天、隐忍修行等成为这些影片的思想输出;而集表演性的中国北派动作及实战性的中国南派动作于一体,并根据具体人物性格与表演空间而设计的一系列动作元素,则成为华语动作片的另一精髓。华语动作片因此而拥有了强大的艺术生命力,不断进行着美学推进。这类影片除在华语地区有着广泛的受众外,还在20世纪70年代初和新世纪初两次助推中国电影进入世界主流电影市场,实现了中国电影的有效国际传播。

由于人才短缺、创新乏力、资本抛离等原因,这一经典的中国类型电影近年来在华语电影市场中呈现越来越少的局面,在院线市场的表现也非常疲软。然而,从近年来网络电影及网剧的一系列数据来看,这一最具中国特色的内容创作类型,在中国及世界其他地区还存在

相当数量的潜在观众,受众的基本面并未发生根本性变化,但大家对此类电影创新的诉求特别强烈。电影《陌路狂刀》算是对这种诉求的回应。

影片沿袭了传统武侠片匡扶正义、除暴安良的主题和类型叙事,但该片在此基础上又加入了新的元素。影片对田安邨并未设定公式化的侠士性格,而是重点表现出了他加入救助聂灵儿母子这一事件的被动性,而他的侠义之心也是在这种被动中渐渐被激发出来,这样就赋予了这一人物更加立体的性格和更多的成长弧光。

在具体的叙事层面,《陌路狂刀》未亦步亦趋地遵循传统武侠片的复仇套路,而是进行了当下性拓展。如影片在表现田安邨、赵钱孙和秦姑带着聂灵儿母子突围时,设计了他们要突破饮飞军的4个关口,片中每个关口均进行动画设计,田安邨等人对这4个关口的突破犹如游戏中的闯关。这样的叙事设定使该片获得更强的当下性,能够与新媒介时代的主流观众产生更多的共情。

该片的创新还体现在动作设计和超级兵器的设计上。田安邨开始营救聂灵儿母子时,他的身份是卖炭翁。画面内,田安邨手持炭火棍在黑暗中击败饮飞军的那场戏,燃烧的炭火棍舞动起来像是黑夜中的漫天烟花,产生了较强的视觉冲击力。在影片的后半部,观众知晓了

田安邨为陌刀军总教头的真实身份,他的打斗动作不再是充斥着炭元素,而是陌刀的实战。

对反角张树青而言,他作为饮飞军的统领,上面有齐王的压制,下面有副统领刘炳峰的威胁,在这样的夹缝中,主创为他设计了长短刀的兵器,打斗时突出了韧性。

影片对田安邨的陌刀这一兵器及打斗还进行了突出表现。片中根据史料按照实际尺寸还原了田安邨使用的陌刀,长约2.6米,重达数十斤,这样的超级兵器在之前的武侠拍摄从未出现过。主创团队根据人物个性和这把刀的特点也设计出一套新的刀法,这种刀法在片尾田安邨与张树青展开决战的那场戏中展现得尤为充分,两种兵器形成了鲜明的对比,刀法打刀招数及你来我往的刚柔相克,都体现出主创在兵器设计和动作指导上的大胆创新,进一步拓展了国产武侠片的动作类型元素。

作为具有拓展使命的武侠片,该片亦有提升的空间。首先是那个反复出现的骆驼式的幻影,在剧中似乎没有什么必要性。其次,影片设计的4个关口,缺乏递进升级,降低了影片的游戏娱乐感。但在动作类型特别是武侠类型片有待重振雄风的当下中国影坛,《陌路狂刀》无疑有重要的推进意义。

据电影网

