

“霸王”归来 舞得更HIGH

新版《霸王别姬》更强调回归舞蹈本体。

青年报记者 陈宏 张逸麟

本报讯 十年前,赵明导演的舞剧《霸王别姬》,是中国上海国际艺术节的开幕演出,十年后,他带着全新的复排版,昨晚再度亮相艺术节,在文化广场首演,依然受到热情追捧。“和十年前的版本相比,这次更回归舞蹈本体。”赵明昨天告诉记者。

十年磨一剧

《霸王别姬》是中国古典文化中流传下来的经典故事,一直被各种艺术形式进行演绎,可说是一个艺术“宝藏”。也正因此,对赵明和他的表演团队来说是个巨大的挑战。为了这一次的闪亮登场,赵明对剧本和表演细节打磨了十年,十年间,他不断探索着中国舞剧的创新与发展,不断将自己的艺术生命植根于中国舞剧的创作实践中。

虽然这十年也是赵明舞剧创作生涯的高产期,《天鹅湖》、《红楼梦》等演出的市场效益很好,群众口碑也很不错,但他却仍然放不下《霸王别姬》,去年赵明对旧版《霸王别姬》进行了复排,删繁就简,去浮华存本真,为大家奉献了一部耳目一新的《霸王别姬》。

新版舞剧《霸王别姬》为这个传奇故事进行了一次全新解读,该剧以脍炙人口的《十面埋伏》、《江山美人》、《破釜沉舟》、《鸿门宴》、《楚河汉界》、《四面楚歌》、《霸王别姬》、《乌江自刍》等形成有机串联,以项羽和刘邦的人物形象形成强烈

的戏剧冲突,以虞姬和项羽的爱情故事形成感人至深的动情点,它运用舞蹈的逻辑思维诠释戏剧,运用肢体语言演绎中国古典文化,是对《霸王别姬》这一文化瑰宝的全新演绎。

导演新解读

对于这次旧戏新演,赵明表示有了新元素的加入,让《霸王别姬》有了新的生命力,跟十年前的版本相比,这次更回归舞蹈本体,在细节上做了调整,比如以前表现刘邦和项羽之间争夺江山,把一把剑,一人一半,像哑剧一样,解释性地表现形式,而现在是刘邦把脚踩在剑上,这是一种艺术的表现形式,更接近舞蹈的本体。

赵明认为这个题材非常适合舞蹈创作,它的音乐、舞美感觉唯美大气,给了编导充分、自由地发挥想象力的空间。“在很多处理手段上我很得意,相信观众看了会惊讶:他怎么会这么想?”赵明说,“里面有很多出人意料的地方。我对舞剧品格上的追求是:好作品必须有自己强烈的个性。”

在情节上与2002年的旧版也有不少改动,比如删减了项羽与乌骓的“杀马”情节、范增与刘邦的斗争情节,同时舍弃了豪华的舞美服装道具制作,在保证表达符号准确性的前提下,一切从简。赵明认为采取这种简洁的表达方式,可以保证观众不必被复杂的戏剧情节、满眼的繁乱舞台装饰分散注意力,从而给观众呈现一个清晰的戏剧脉络,传递一种典雅浪漫的审美享受。

■艺术节动态

话剧《青蛇》剧组进校园 插科打诨的法海更令人回味

青年报记者 闵慧

本报讯 昨天,话剧《青蛇》的主创人员田沁鑫、秦海璐、袁泉、辛柏青等亮相华东师范大学,与师大学子们共同分享了话剧创作和表演的酸甜苦辣,并就《青蛇》倍受观众追捧的这一现象,进行了探讨性的总结。

话剧《青蛇》自10月16日在艺海剧院首演至今,一直热议不断,好评如潮,更成为今年上海国际艺术节上必看大戏。一般而言,小说或电影舞台化的改编桎梏很多,而田沁鑫的话剧《青蛇》大获成功,个中缘由是什么?

角色颠覆,青蛇、法海虐恋

“白蛇”袁泉一上台就舍掉了千年道行,想做个贤妻良母,却终被许仙抛弃,心灰意冷之后,自愿走进雷峰塔;“青蛇”秦海璐只有500年道行,刚修到人身,不懂人间桎梏,她的爱是火辣的,为了法海甘愿在房梁上盘500年,只为看着他,直到妖寿全尽。

据业内人士分析,从改编角度来说,这的确是一次有新意的尝试。“白蛇与青蛇两个舞台形象,反映了当代中国女性的两种极致状态,一种符合社会规范与审美,另一种有悖常伦,尽情地释放自己的情欲而被人指摘。现在有许多人在主流价值观中挣扎,所以观众在观看时,不自主地就会自我投射,思考剧中所抛出的问题。”

与白蛇、青蛇相比,法海的颠覆最大。辛柏青告诉记者,小说、电影中的法海是决绝冷傲的年轻和尚,而话剧中的法海却是只志于“授业解惑”的唠叨青年,有些迂腐,却不失可爱。原著中的小青因被法海拒绝而由爱生恨,但话剧中小青却没有退却,是明知不可为而为之,直到永无止息,亿万斯年,而这也最终“打动”了法海。

看过该剧的同学表示,其实这个可爱的法海不是不动情,只是因患有先天性心脏病,一动情必死,所以一直在压制着爱情的萌动。“当即将圆寂的法海,对痴痴守候他500年的小青说出‘你我都是一样的’时,谁能说法海不爱小青,谁又能说法海受的折磨比小青少?与小说、电影中无情的法海相比,有情却压抑着情感的法海更讨观众怜爱,我想这也是话剧《青蛇》受欢迎的原因之一,因为它虐心,它让人们爱恨不能。”

香艳火爆,只为角色塑造服务

现场也有同学提出,由于青蛇道行尚浅,不懂得人世“男女授受不亲”之类的礼法教条,对于爱情的追逐又十分奔放、炽热,所以不免舞台

上就会有一些香艳火爆的场景,而这打情色擦边球的改编内容,客观地说也是该剧受追捧的另一原因。对此,田沁鑫解释说,李碧华小说里要讲的是欲望,而她想讲的是欲望之后人的出路,所以舞台上关于欲望部分的讨论需由青蛇这个人物来完成,这也是角色塑造的需要。

秦海璐也说,情欲是人们与生俱来的,因为人本身就是从情欲中来的,但差别在于如何去表达情欲。是毫无遮拦,还是有坚持、有针对、有所控制,甚至是忍耐。

其实关于话剧中的尺度问题,在业内一直都有讨论,但话剧毕竟是舞台艺术,艺术植根于生活,但又必须高于生活。现场一老师告诉记者,《青蛇》中让人面红耳赤的香艳场景,这在电影、电视剧中比比皆是,所以也无需大惊小怪,但要掌握一个度。在这个基础上,《青蛇》的观众面就广了,无论是来寻个心跳,还是追求艺术美的观众,都能得偿所愿。”

插科打诨,滑而有稽、笑而不俗

有爱情、有爆点,还不足以让话剧《青蛇》红到发紫,因为这些“加负”的戏码,看久了观众必然会感到沉重,特别需要加一些调味剂,调节一下气氛,给观众“减负”。所以,插科打诨的添入,就硬生生地把一个催泪的爱情悲剧,变成了笑声不断的“喜剧”。但这调侃之中,又温藏着几许沉重的深意,是滑而有稽、笑而不俗。

比如,小青与法海的最后一面,观众正等着法海如何回答小青的“你究竟有没有喜欢过我”时,法海沉默了半晌,最后脑袋偏向台下,叹了一口气,却给出“授业解惑失败”这样滑天下之大稽的回答,怎不令人捧腹。但深入一想,法海这种不回答,其实就是回答,他授业解惑的失败,就是他爱上了小青。

剧中像这样暗藏玄机的巧妙处理还有很多,对此,田沁鑫意味深长地表示,插科打诨是中国戏曲中十分精妙的东西,这是中国戏曲里边最自由的一个精神。“我只是把最老的东西找出来,让大家去回味,中国戏剧什么样,中国戏剧的精髓什么样。”

除此之外,还有同学感慨,秦海璐、袁泉两人的表演完全突破了传统话剧的束缚,融入了戏曲、舞蹈等多种艺术,形体之美,别具一格。而她们亦人亦蛇的舞台形象,都是她们对表演方式的全新创造,既有传统戏曲的韵味,也有当代舞台的质感。这是该剧持续好口碑的有力保障,因为演员才是一台戏的骨骼,是灵魂。”

薛范翻译作品音乐会汇聚经典

青年报记者 郦亮

本报讯 著名翻译家薛范今年80岁了,他译配的《莫斯科郊外的晚上》、《友谊地久天长》、《雪花》等歌曲被广为传唱,成为经典之作。昨天上海音乐出版社推出了《薛范60年翻译歌曲选》,该书精选了薛范自1953年以来所译2000多首各国歌曲中的246首。

而为了庆祝薛范翻译生涯60周年,由上海市文联主办,上海音乐家协会、上海翻译家协会等承办的“流淌心底的歌·薛范翻译作品音乐会”,10月30日晚将登陆上海音乐厅。这也是上海国际艺术节的活动之一。

薛范先生昨天表示,在俄文之外,他也译过其他语言的作品,《薛范60年翻译歌曲选》中的俄文歌只占到一半,音乐会中的俄文歌则更少了。