

藝云起綻放 大眾文化 戲劇與劇場生機盎然

風尚中國

要看一個國家和地區的文明進步，必然看他們的文化生活品味，中國內地隨着全民生活水平的提高，人們的文化品位提升迅速，對於文化演出的消費習慣亦在悄然地發生改變。在平日走進電影院等場館觀看電影、演唱會之餘，越來越多的觀眾也開始習慣於走進劇場，追求高雅的藝術享受。戲劇由一種小眾、難以接近的藝術形式逐漸走向大眾，亦承載着我們的傳統文化一路走出了國門。臨近年末，又到了一年中最寒冷的日子，各大城市劇場裡卻是高朋滿座，一片火熱。這樣的景象，一方面是由觀眾的熱情所致，而內地戲劇文化整體水平的提升，更是功不可沒。

由甘肅敦煌藝術團創排的幻景式敦煌文化雜技劇《九色鹿》近日在甘肅蘭州首演，它也是繼《敦煌神女》《博鰲傳奇》後，甘肅敦煌藝術團創排的第三部雜技劇，將於2020年開始進入敦煌駐場演出。

幻景式敦煌文化雜技劇《九色鹿》在蘭州首演，該劇以「新馬戲」的編排手法，融合多種藝術形式。

《九色鹿》融合了其他戲劇形式，對雜技演員來說是一項挑戰。

以現代視角演繹傳統故事

隨着觀眾審美需求的提高，單純的雜技表演技巧已不足以滿足他們的欣賞口味。為帶來令人耳目一新的感受，表演者於內容上融入了雜技演出本並不具備的人物刻畫和劇情展示，又在形式上藉助了現代化新媒體技術的支持。正是因為該劇不同於傳統雜技表演，以「新馬戲」的編排手法，融合偶戲、音樂劇、舞劇等多種藝術形式，搭配鏡面舞台、全息投影、多媒體技術等高科技來「訴說」敦煌壁畫故事，才獲得了觀眾的高度評價。

這種以現代化視角與技術去講述、解讀舊時故事的嘗試，促成了絕佳的雙贏局面：一方面，敦煌文化的內涵與精髓變得貼地而深入人心；另一方面，傳統、單一的雜技藝術形式也煥發了新的生機。

■「走四方——中國舞協『深入生活、扎根人民』采風創作活動五周年紀念演出」中由北京舞蹈學院教育學院演出的群舞《青稞》，場面壯麗，反映藏族人民真實生活。

實驗京劇《尼伯龍根的指環》由中國京劇藝術家與德國歌劇演員合作演繹。

民族舞劇《孔子》中，充滿中國元素的舞蹈演出深受俄羅斯觀眾好評。

樂團為民族舞劇《孔子》伴奏。

實驗京劇《尼伯龍根的指環》演出中，中德兩國演員配合默契。

邁出國門水平比肩國際

中國戲劇發展的一個重要標誌，就是越來越多的舞台作品承載着傳統文化邁出國門，走入了其他國家觀眾的視線裡。近日，在俄羅斯莫斯科，由中國歌劇舞劇院創作的民族舞劇《孔子》首度上演，獲得俄羅斯觀眾好評如潮。

春秋時期的佈景和道具、戰國彩繪木俑的紋飾、色彩鮮明的民族服飾……大量的中國元素為異國觀眾呈現了一場精彩絕倫的視覺盛宴。這部被《紐約時報》譽為「中國文化名片」的大型歷史舞劇描述了孔子周遊列國的故事，中國歌劇舞劇院今次派出179人的龐大陣容，又在早前的各國公演之中，不斷用現代的表現手法完善傳統文化中的孔子形象，使得人物更加深入人心，情節更加絲絲入扣。據悉，該劇此前已在美國、日本、澳大利亞、意大利等十幾個國家和地區演出400餘場，隨着中國發展日益強大，該劇為世界各地想了解中國文化的人們，提供了一個絕佳的窗口。

而在德國，「美美與共，天下大同」的故事也在上演。以京劇形式演繹德國歌劇，聽起來有些不可思議，但近日在德國柏林的Radialsystem劇院，就完成了一場中國傳統京劇與德國瓦格納歌劇跨越時空的對話——來自中國國家京劇院的藝術家與德國演員同台亮相，以中德兩種語言的唱詞，演繹了改編自瓦格納經典歌劇的北歐傳說故事《尼伯龍根的指環》。

京劇的表現形式為原作融入了新鮮的血液，甚至在細節之處營造了前所未有的氛圍。當晚演出座無虛席，兩國演員們的默契合作不時博得觀眾會心一笑。在這場獨特的展演中，兩種不同文化在各自呈現的過程中發生了奇妙的「化學反應」，語言的不相通在此時已不再緊要，觀眾通過藝術形式的交融與兩地文化內涵的呼應，實現了對中國與京劇的理解，亦使得原作得到了升華與創新。

《孔子》中春秋時期的佈景與道具，與演員演出相得益彰。

扎根現實不斷創作

另一邊，「走四方——中國舞協『深入生活、扎根人民』采風創作活動五周年紀念演出」也於近日在北京舉辦，集中展示了中國舞協采風創作活動的優秀成果。演出薈萃了具有藏族、蒙古族、壯族等民族特色的舞蹈作品，風格各異，色彩鮮明，展現了民族精神與時代風采。這些都是廣大舞蹈編導工作者先後赴西藏、甘肅、內蒙古、青海等地進行采風，親身體驗民間生活，感受不同地域的大好河山，從而汲取靈感，進行構思和創作的成果。

藝術應當源於現實，創作者就絕不能停留在自己的「舒適圈」內重複習慣的創作題材和形式規則，而要不斷攫取新養分，使得自己的創作具備時代精神。這樣行走四方進行「深扎」的創作方式，貫徹了知行合一的理念，激勵舞劇創作者們不斷掘進認知，砥礪向前，也帶領舞蹈藝術走向了更加寬廣的天地。

未來與發展是如此重要，對於經典戲劇的致敬與傳承意識，也需要在下一代人中播種，以激發他們對於劇場文化的興趣。在北京菊隱劇場，「致敬與傳承」群眾戲劇展演於近日拉開帷幕，舞台上的主角是來自北京多家中小學的學生，亦是小小戲劇愛好者。孩子們以稚嫩的聲線和青澀的表演呈現了數部話劇中的經典片段，而北京人藝（北京人民藝術劇院）則承擔了從前期統籌、篩選、邀請專業演員指導以及演出期間的舞美燈光佈置、嘉賓點評等全方位支持，不止讓孩子們의今次演出成為更加專業的體驗，也為戲劇面向社會普及作出了積極的貢獻。

學生在話劇《天之驕子》演出前做準備。

▲「走四方——中國舞協『深入生活、扎根人民』采風創作活動五周年紀念演出」中由東北師範大學音樂學院舞蹈系演出的群舞《轉山》，充滿民族風情。

■北京市第五中學分校自由空間戲劇社成員在「致敬與傳承」公益演出中，表演了歷時兩個多月編排的話劇《天之驕子》片段。

豈止是大舞台和大劇院

側寫

中國的劇院、舞台並非「一家獨大」，近年來，各式各樣的小劇場在民間紛紛湧現，呈現出百花齊放的景象。相對於大型劇場而言，小劇場的空間較小，拉近了演員與觀眾之間的距離，演出的實驗性、先鋒性較強。上世紀80年代末，以林兆華、牟森、孟京輝為代表的「戲劇人」開始在小劇場上演他們的作品，並在此基礎上探索戲劇表達方式的多種可能性。而今，全國各地湧現了許多演出小團體及個人，他們從小劇場演出的過程中積累名氣，逐漸形成IP品牌影響力，走向更大的劇場，甚至走出戲劇的小圈子，走向大熒幕。

儘管在運營方面，小劇場往往面臨着「追求藝術還是娛樂大眾」的選擇，但從一些大城市小劇場70%至80%的上座率來看，小劇場的蓬勃和興旺，已對中國的劇場演出市場起到了不小的推動作用。