

文旅观察

7月7日至8日,新创京剧小戏《椒山铁骨》《孔子师项橐》《夫子履》在济南梨园大戏院上演,三部小戏首次立上舞台,便获得了业内专家和观众的一致好评。这是山东省京剧院实施的“平语近人——中华优秀传统文化典故京剧创作工程”项目中的第一期剧目,该项目入选了2020年度山东省舞台艺术青年人才创作扶持项目。传统戏曲需要薪火相传,在实践中培养青年戏曲人才,是包括京剧在内众多传统剧种的共同课题。

『演员要成长在舞台上』 青年戏曲人才正在『扛大旗』

记者 李睿

从“抱本子”到导演

山东省舞台艺术青年人才创作扶持项目(以下简称青创项目)由山东省文化和旅游厅设立,自2017年开始,每年评选1次,每次不超过10个项目。据了解,“平语近人——中华优秀传统文化典故京剧创作工程”是山东省京剧院第二次入选青创项目。2019年,新编古装京剧《一座塔》也曾入选该项目。

“怎样将三个戏贯穿起来呈现为一台演出?我们在舞台上安排了一位老者贯穿全场,让他充当讲故事的人,衔接剧目。”《椒山铁骨》《孔子师项橐》《夫子履》的导演姚志刚告诉记者,三台京剧小戏的剧组全员为80后、90后,编剧彭莉媛、王娟、高志娟,作曲和唱腔设计赵中华、杨阳,舞美设计张旭等主创人员都是青年艺术人才。

3年前,姚志刚还是一名新人导演,《一座塔》正是他的处女作,他在该戏中担纲导演和主演,扮演知县“任无为”。姚志刚从小学戏,18岁就成为一名京剧演员,工丑行,多年来参演了许多作品、塑造了不少角色。

刚入行时,他就对导演感兴趣:“刚进团的时候,我们演员经常在一起‘攒戏’,就是把一些传统老戏的剧本拿过来排演,学老先生的作品。”姚志刚回忆道,等大家把剧本看懂背熟后,他就把大家召集到一起下场子排练。“那时候管我这样的叫‘抱本子的人’。后来院里觉得我在导演这方面有热情,所以一有导演方面的研修机会,就送我去学习。”2012年,姚志刚前往中国戏曲学院戏曲导演高级研修班学习。2020年,他又入选了文旅部戏曲艺术人才培养导演高研班,“特别感谢剧院和领导的培养和信任,不遗余力地提供机会和平台让我去学习提升,汲取更多的经验。”

姚志刚认为,导演与演员不同,需要有把控全局的能力。“一个好演员不一定是好导演,但是一个好导演,我想他必须是一个好演员。”在编创过程中,主创团队充满激情,碰撞出了许多创意的火花。“院里给了团队充足的创作空间,让我们放开手去做。所以我们在一开始就重点讨论,怎样在保证京剧严谨性的同时,去创

新,去制造亮点。”

姚志刚表示,主创团队在二度创作中汲取了一些其他艺术门类的优点,比如话剧、地方戏等。戏里,演员贴合剧中角色,作曲、唱腔设计突破了传统的京剧作曲技巧,在乐器上增加了古琴的音乐元素,增强了剧目的层次和立体感;在舞美设计上,运用投影等多媒体技术,打造了三维舞台空间效果,呈现出既新颖又古朴、虚实结合、梦幻立体的唯美意境,带给观众耳目一新的体验。

一台戏带出一支队伍

“平语近人——中华优秀传统文化典故京剧创作工程”是以京剧的表现形式,将古籍典故编创为具有鲜明主题思想的京剧小戏,活化历史人物,将“故纸堆”里的典故赋予舞台艺术的“新生命”,让书写在古籍里的文字活起来,将优秀传统文化的创造性转化、创新性发展落到实处。

“对于青年人才的培养,山东省京剧院有一个理念,只要他具备相应条件、有成长的需求,我们就尽可能提供一切能够提供的平台和条件。”山东省京剧院党委书记、院长蒋庆鹏告诉记者,戏曲艺术领域一直面临各类人才短缺的问题。“受到各种因素的制约,以往创作一台戏是很难的,可能有些院团好几年都创作不了一台新戏。不创作就没有实践的平台,纸上谈兵与立上舞台还差很大一段距离。所以我们培养人才,想尽可能地让这些青年人深入到实践中去。”

京剧是一门传统而又严谨的艺术,本身有许多程式化的要求,如何结合当下的审美习惯“守正创新”,一直是京剧人孜孜探索的问题。“青年人的思想比较活跃,我们鼓励青年人多尝试,在创作过程中不限制也不干涉。尝试可以是成功的,也可以是失败的,但大家要去体验实践的过程,去总结多方面意见,慢慢地进步和成熟。”蒋庆鹏表示,《椒山铁骨》《孔子师项橐》《夫子履》虽然全部由青年人打造,但整体演出效果很好,既维持了简约写意,又在风格上有新颖之处,动态而唯美,获得了业内专家的认可。

“演员要成长在舞台上,汗水洒在排练场。”近年来,山东省京剧院加强人才梯队建设,重视青年人才培育,无论是复排经典剧目《奇袭白虎团》,还是新创红色大戏《燕翼堂》,以及多部新创小戏,演员几乎全部由年轻人担纲。

“现在的青年骨干大多数是三四十岁,有一定成熟度,所以我们对后备队伍储备的问题非常重视。”蒋庆鹏提到,2020年复排《奇袭白虎团》时,戏里的“尖刀班”需要一支武功过硬、兼具表演与道白功底队伍,其中的演员几乎全是年轻人。“它不是单独某一个演员,而是一群武戏演员,我们尽可能推年轻人上位。”

尤其是《奇袭白虎团》男主角“严伟才”,要文武双全,唱功和武功都要过硬,而且有几个极高难度的动作必须其独立完成。可喜的是,山东省京剧院新培养出的“严伟才”——宋柏琰今年才34岁,已经从一个纯武生成长为能唱能演的大武生了。“去年全国巡演,宋柏琰演整场戏演了多场,很不容易。我们也很欣慰,确实通过一部剧目带出了一支队伍。”蒋庆鹏说。

记者 李睿 实习生 李晗

传承有新意,『非遗+』正当红

“一口道尽千古事,双手舞动百万兵。”一方白色幕布做戏台,皮影艺人十指灵巧地翻动,色彩鲜亮的皮影人物就能演绎传奇故事、历史沉浮。皮影戏是中国最古老的戏剧形式之一,也是我国璀璨的非物质文化遗产,在日照市五莲县,它竟然与当下最时兴的玩具“盲盒”结合在一起,新老之间碰撞出了不一样的火花。

五莲皮影戏已有150年历史,当地又盛产优质日照绿茶。最近,日照市五莲县龙在天皮影剧团将皮影文化与当地绿茶文化相结合,推出了一款“皮影茶盲盒”,让非物质文化遗产作为文创产品“飞入寻常百姓家”,在光影之间实现了创新传承。

这款茶叶的包装盒巧妙设计成了“皮影小戏台”,打开盒子后,人们可以动手演出皮影戏剧团的原创剧目《茶圣陆羽》。“皮影茶盲盒”既是一盒可以演皮影戏的茶,又是一台可以品茶的皮影戏,无论是茶文化还是皮影戏,都得到了更好传播。该文创产品的推出,还入选了2021年度山东省非遗保护十大亮点工作。

非遗文创是近年来备受喜爱的国潮产品之一,核雕、面塑、根艺、剪纸、银壶等非物质文化遗产纷纷变成文创产品,“活”在了年轻人的生活中。位于青岛的国华工艺品在短视频平台分享“即墨花边”材料包教程,受到手工爱好者的青睐,不少网友买来自己动手制作。

“非遗+”正当红,并逐渐浸润到大众生活中的各个领域。近日,古装热播剧《梦华录》完结,该剧的造景和服化道真实还原了宋代的社会风貌,其中主角赵盼儿所擅长的茶百戏便是我国的非物质文化遗产之一,这项近乎失传的手艺在电视剧的带动下又重新焕发光彩,受到热捧。

网络游戏与非遗的结合也很密切。《天龙八部》游戏团队与宋锦传承人合作,计划在游戏中打造《梦华录》系列服装。《梦幻新诛仙》手游的“天工筑梦计划”邀请多名非遗匠人重现传统文化之美。《王者荣耀》曾上线一款“轻风戏纸鸢”制作风筝互动游戏,近两天时间,参与量超8000万次,玩家在游戏里共制作了几十万只风筝。

一些国货美妆品牌也与非遗相结合。比如某品牌推出了“苗族印象”系列产品,某可乐品牌也曾与京绣、苗绣、鲁绣等刺绣技艺合作,推出联名款。这些举措不仅增加了品牌自身的文化内涵,也为传承弘扬非遗起到了推动作用。

