

休闲时代

日前,上海昆剧团受邀参加“百戏中华——国家大剧院非遗戏曲展演”,在国家大剧院的舞台上唱响全本55出《牡丹亭》,以连续3天近8小时的演出,呈现汤翁原著精髓,复原昆曲风流雅韵。

这是该剧继今年3月晋京参演文旅部主办的“新时代舞台艺术优秀剧目展演”后,再度来到首都;同时也是2023年全本《牡丹亭》全国巡演的收官之站。

不到园林,怎知春色如许?

——上海昆剧团全本55出《牡丹亭》唱响国家大剧院

本报记者 李冰洁

一次浩大的艺术工程

深秋,北京。周末的国家大剧院剧场座无虚席,许多昆曲爱好者一听说是全本55出的《牡丹亭》,纷纷热情前往,以至于这部分上、中、下本,要连续3天才能看完的戏竟也是一票难求。

“不到园林,怎知春色如许?”几乎是一提到昆曲,人们就会想到《牡丹亭》,也会想到其中“游园惊梦”这句最为经典的台词。这部文学巨匠汤显祖“临川四梦”中最享盛誉之作,诞生400多年来,可以称得上是昆曲的代名词。

在中国的昆剧舞台上,各个剧院剧团推出的各种版本《牡丹亭》层出不穷、争奇斗艳;也让无数戏迷百看不厌、如痴如醉。全国政协委员、上海昆剧团团长谷好好这样形容《牡丹亭》:“它是每个昆曲演员的梦,也是每个昆剧团的梦。”

《牡丹亭》版本诸多,比较出名的有苏州昆剧院白先勇青春版《牡丹亭》、北方昆曲剧院魏春荣版《牡丹亭》、分上下本两天演出的江苏省昆剧院精华版《牡丹亭》等等。2022年上海昆剧团(以下简称“上昆”)全本《牡丹亭》一经推出,更是引起了不小的轰动。

“上海昆剧团建团40多年以来,对《牡丹亭》的修改提高与演绎曾有十余次之多,在国内外戏剧舞台上享有盛誉。”谷好好告诉记者。但因《牡丹亭》体量巨大、博大精深、唱做繁难,包括当下观众的审美范式等各种因素,这部作品

一直没有全本演出。

把《牡丹亭》一折不少地搬上昆曲舞台,是在汤显祖剧作问世后425年中极为罕见的演出盛事——该剧大约只在明朝末年有过两次“全本”演出记录。上昆此次打造全国唯一复原全本55出连台本昆曲大戏,堪称《牡丹亭》400年来演出史上的重大新节点。

“演绎全本《牡丹亭》是一次浩大的艺术工程,在不同时代的每一次创演,都具有独特的文化意义。”谷好好说。

爱情只占了“半部”

“没想到,上昆这版《牡丹亭》除了经典的爱情故事,还描绘了浓墨重彩的家国情怀。”观众小乐感慨道。

诚然,许多观众了解到的《牡丹亭》大体上就是讲述杜丽娘和柳梦梅穿越生死的传奇爱情故事,因为在之前各版本的《牡丹亭》中,多以第35出的《回生》为剧终,即讲述到杜丽娘死而复生为止,却剥离掉另外两条故事线,也就很少能够让令人领悟到杜丽娘和柳梦梅所处的具体时代背景。

而上昆创排的全本《牡丹亭》将历来甚少演出的20出戏重新纳入,采用蒙太奇的叙事手法,巧妙地在原本爱情主线外,铺陈了社会背景:如,还原了《虏谍》《牧斋》《移镇》《御准》《围释》等段落所讲述的金陵犯南宋边境、战乱频发的社会现实,刻画了《谒遇》《耽试》等段落表现的官场百态,

升华了人物对生命意义的追寻和故事所体现的家国情怀,使观众对杜丽娘及柳梦梅有更透彻的了解,同时慨叹至情至性的人性之美。

观众小魏说:“短视频时代,人们习惯了快餐式的文化摄入,对《牡丹亭》的了解也变成了听来听去的‘原来姹紫嫣红开遍,似这般都付与断井颓垣’,能够静下心来观看8个小时的全本故事实属难得。”

为此,小魏在连续三天看完55出《牡丹亭》后直呼过瘾,“这部戏让我看到了一个敢想敢拼的岭南青年,一个为爱而生的叛逆小姐、一个智斗敌寇的倔强老丈人,还有逗趣的道姑、固执的先生,形形色色的牛鬼蛇神,还有戏末只闻其声未见其人、用‘妖妖镜’判断杜丽娘是人是鬼的皇帝……每个人物都个性鲜明,让人印象深刻。”

“此次创排通过对原著的深入挖掘,多角度、深层次的全新打造,充分展现了《牡丹亭》的思想内涵,实现传统经典的当代承接和发展,是一次超越性的回归与创造。”谷好好希望这部青春靓丽的全本《牡丹亭》,能让新一代观众邂逅属于他们的“杜丽娘”与“柳梦梅”。

经典剧作的耳目一新

除故事线丰富、情节引人入胜外,上昆全本《牡丹亭》的舞台布置也让观众们普遍感到耳目一新。

“我最喜欢这部《牡丹亭》用一个大型贯穿贯穿全剧的布景方式。”观众小乐说,“以往戏曲拉幕换景不同,上昆全本《牡丹亭》是在转台上分割出多个表演区,通过实景与

LED背景大屏相结合,行云流水地呈现闺阁、花园、宫殿及乡村等不同空间的场景变化。“经常是前一场景还在姹紫嫣红的后花园,后一场戏已经是金戈铁马的战争沙场,转场无需幕布开合,毫无割裂感。”

据了解,此次创新的转台布景不仅解决了55出全本时空转换的难题,让复杂的换场和迁景用最流畅的方式完成,节奏明快且充满电影感,也有助于控制演出节奏和时长。“所以即便情节多达55出、每场都要演将近3小时且无中场休息,但连贯的换景不会让人感到漫长,使观众能沉浸在这虚实结合、唯美诗意的舞台氛围当中。”谷好好说。

戏曲艺术的发展既需要传承也需要创新。全本《牡丹亭》的“守正创新”是在昆曲和汤显祖剧本守正基础上的创新。谷好好表示:“昆曲作为世界级非物质文化遗产,承载着中华民族的基因和血脉,是不可再生、不可替代的中华优秀传统文化资源。《牡丹亭》作为中华优秀传统文化的重要组成部分,以其独特的艺术魅力和深刻的思想内涵,一直备受观众的喜爱。”

“情不知所起,一往而深”,每个人的心中都有一座“牡丹亭”。“戏曲的弘扬发展离不开广大观众的喜爱和支持,全本《牡丹亭》凝聚着上昆几代人对昆剧事业的执着和热爱,也是每一个昆曲人的梦想和守望。我们期待通过此次演出,自信彰显昆曲艺术在新时代焕发的生机与活力,更好地弘扬中华优秀传统文化,向世界传播华夏最古雅的声音,铸就中国昆曲文化新的辉煌。”谷好好说。

走进延边歌舞团 直播助力地方院团创新发展

本报记者 刘圆圆

12月1日上午9时,延边歌舞团抖音直播如约开播,6名身着朝鲜族服饰的演员引吭高歌,精湛的表演、适时的互动赢得网上观众的点赞赞流,而在剧场后台,还有不少观摩打卡的粉丝,正在为演员加油助威。这种线上线下融合演出的模式已成为延边歌舞团常态化的工作状态。

“从2022年开始,我们从传统剧场向数字院团转变,打破范围小、受众窄、发展慢的壁垒,通过‘团播+个播’的直播形式,将延边歌舞文化、旅游资源推向更广阔的天地。”延边歌舞团副团长罗松花介绍说,直播间从刚开始的几百名粉丝到现在的数十万粉丝,延边歌舞团的演出业务发生了质的飞跃。

今年4月份“个播”的延边歌舞团声乐部部长、国家一级演员黄梅花对此有着深刻的感受。黄梅花说,8月,她去长沙出差,突然有个录视频的想法,于是在长沙最热闹的步行街做了一次随机采访。“‘你知道延边歌舞团吗?’‘你知道延吉吗?’问了二三十个人,得到的答复都是摇头,直到我问到‘你知道延吉网红墙吗?’有些年轻人欣然点头表示知道。”黄梅花说,当时真的是一股酸痛涌上心头。

而两个月之后,黄梅花又去北京参加会议。“当时,有好几个参加的外省人士先认出了我,然后问我是不是在做直播,是不是延边歌舞团的某某某。”这种突如其来的询问让黄梅花喜出望外。

“从今年4月开始直播的半年多时间,虽然没有节假日和休息日,加班加点地唱歌也不时让声线感觉很疲劳,但在这刻所有的付出都很值得。”现在回忆起来,黄梅花仍然激动不已。“我们的努力让天南地北的网友了解了朝鲜族的文化艺术,也为我们的家乡做了代言。”黄梅花说,现在还有很多线上观众走到线下观看直播,还有很多粉丝举着牌子在门口守候着你……这种感动真的难以用语言形容。

为了回馈观众的喜爱,黄梅花无论再忙再累都会坚持直播。“今年5—10月份,演出、出差比较多,但每月仍保持10场左右的直播。”黄梅花说,11月是她开播以来直播场次最多的一个月,共播出

了17场。“当然,观众的喜爱与打赏也成为我们歌舞团团员收入的重要组成部分。以我个人为例,11月的直播收入了3万多元,远远超过了我的工资收入。”

直播平台让77年的老艺术团实现了破局。“直播间已经成为我们歌舞团演员的练兵场,平时合唱群舞演员不是主角,但在直播间他们就是独唱和主角,他们除了要尽情展现自己的才能,还学会了与观众互动,从受众易接纳的视角展现民族艺术的魅力,专业水准也在不断提升。”罗松花说,现在延边歌舞团的团号和个人主播的影响力越来越大,单场直播最高人数达到170万人次,今年相关话题在抖音曝光量已经超过1亿人次。“我们不仅打造了延边歌舞团的文化名片,还进一步推广了延边的文旅资源和城市知名度,进而带动地方经济的发展。”

近年来,线上直播正在成为演艺经济新增量。在“线上线下融合,演出直播并举”的发展要求下,国有院团积极探索线下演出、线上直播“双演融合”新业态。

基于延边歌舞团的不断探索与尝试,日前,由北京大学中文系、北京大学文化资源研究中心共同主办的“直播助力地方文艺院团创新发展研讨会”在延边歌舞团会议室召开。

据悉,2023年4月,在文化和旅游部市场管理司指导下,中国演出行业协会与抖音共同发起“艺播计划一抖音直播院团专项”,面向全国专业文艺院团开放合作、提供运营和资源扶持,协助院团打造线上“第二舞台”。截至2023年11月初,已有84家国有文艺院团、1052名演员入驻抖音开展直播,尝试线上演出。

抖音演艺直播数据显示,2022年1—8月,抖音演艺类直播开播超过3200万场,同比上涨95%,累计观看人次同比上涨85%,超过6万名才艺主播通过直播收入实现月入过万元,演艺类直播收入同比上涨46%。国家一级演员在抖音直播献上近2000场演出,来自上百家专业院团的6000余场表演拉开帷幕。

休闲

青岛推动公共文化服务“量质齐升”

本报记者 陈小艳 通讯员 陈笑蔚

线上线下开展各类文化活动4.7万余场,各类健身设施增加到1.1万余处,高质量演出、音乐节、体育赛事带来多元体验……丰富多彩的文体生活,是青岛市民的日常生活“标配”,更是“时尚青岛”的城市名片。日前,青岛市政府办公厅、市政府新闻办召开“感受身边变化 共享城市美好”主题系列新闻发布会,介绍当地提升公共文化服务水平等工作。

发布会上,青岛市文化和旅游局党组书记、局长潘峰介绍,当地积极推进公共文化服务体系建设和群众文化活动,着力提升人民群众的获得感和幸福感。如今,一批市级重点文化设施正加快建设:市博物馆扩建工程顺利实现主体封顶;深化图书馆总分馆制改革,市图书馆新馆选址邮轮母

港,预计今年年底前完成立项工作;结合城市更新建设,市美术馆新馆初步计划选址张村河片区。

同时,青岛以老城区为主阵地,利用里院等老建筑打造33处庭院演艺项目,推出了实景话剧、传统曲艺等一系列文化活动。在前海一线、中山路、胶东机场等重点区域设置了一批城市音乐角,以微演艺“街头快闪”的形式为市民游客带来更具沉浸感的体验。

今年以来,青岛还对文创产品、文艺演出、影视图书等百姓日常生活中的高频文化消费实施直接补贴,最高补贴消费金额的30%。今年以来,累计发放消费券1254.17万元,直接带动消费2188.39万元,间接带动消费1.14亿元。青岛连续三届被评为文化强省建设先进市,顺利通过国家公共文化服务体系示范区复核。

图片新闻

认识一座城,从博物馆开始

陕西榆林民俗博物馆是榆林历史发展变化的缩影,一件件文物重现着曾经的生活场景。门帘竖柜、插镜、石磨、轱辘井、木雕等,记录着光阴的纹饰,展示着榆林人质朴的生活风貌和悠久的历史情怀。图为家长带着孩子在榆林民俗博物馆为孩子讲述榆林民俗和历史。 本报记者 田福良 摄

季节的礼物

等您来赏「冬季多巴胺」 ——国家三角梅种质资源库在厦门建成开放

本报记者 照宁

热烈的红、烂漫的紫、纯净的白、绚烂的金……近日,国家三角梅种质资源库在厦门园林植物园对外开放,成为厦门一道亮丽的旅游风景线,吸引大批游客市民前往观赏。

作为厦门市花,三角梅一直是市民喜爱的厦门城景风貌之一。国家三角梅种质资源库打造过程中,兼顾了美景与野趣自然,尽显三角梅的蓬勃生命力。刚走进展示园,游客的视线立刻会被“双龙戏珠”吸引,三角梅精心打造成两条昂起头的长龙,争相夺取眼前的“绿珠”,一派盛世景象。在品种区,以花与石为设计主题,充分利用原地形的山、石等自然景观,凸显三角梅在万石间的生长特色;在精心打造的“爱情长廊”内,一个个艳丽的爱心三角梅花串成长廊的拱门,而不远处,一对三角梅“天鹅”引颈相交,浪漫绚丽。

“这些三角梅品种丰富、颜色各异,像是一片彩色瀑布,美不胜收,这是厦门独有的‘冬季多巴胺’。”带孩子前来厦门园林植物园赏花的游客卓女士赞叹说,“更特别的是,一株三角梅上也有红、黄、橙、紫、金等多个颜色,真是大饱眼福。”

“三角梅依山就势、高低错落,构成蓝天、白云、红花绿草,人与自然的和谐统一。”厦门园林植物园规划建设高级工程师颜佩玉介绍,花海的呈现并不容易,建设时适逢历

暑期期间,三角梅作为“当家花旦”,在城市景观多彩品种与应用上大放异彩,艳丽了一座城。

厦门得天独厚的温度、湿度等气候条件迎合了三角梅喜温暖湿润的喜好,因此花期长达280天以上,几乎一年四季都开花。当我国北方已寒风凛冽、百花萧瑟时,厦门的三角梅正开得浓烈浪漫、缤纷绚丽、光彩夺人,给市民游客带来极致的观赏性、海的呈现并不容易,建设时适逢历

休闲趣事

重庆大足政协:助推品牌打造促进林旅融合 让百年楠木“靓”起来

本报记者 凌云 通讯员 陈世会

云雾低拂树梢,此处风景正好。走进重庆市大足区高坪楠木林,空气清新,环境优美,古朴的青石小路蜿蜒至密林深处……这里有国家二级保护濒危植物野生金丝楠木3000余亩,自然资源得天独厚。如何保护利用好这片楠木林,是大足政协人一直思考的问题。

近年来,大足区政协通过调研、视察等方式密切关注高坪楠木林的保护开发,持续建言助力楠木林产业发展。委员们了解到,四川雅安芦山县楠木产业发展优势明显,不仅形成了乌木根雕等大型市场,还开发出了锁纸、木梳、手串等几十种旅游纪念品,远销国内30多个大中城市以及美国、新加坡等国家。于是,区政协开始思考如何借他山之石助力本地楠木产业发展,进一步带动全区林业及旅游业融合发展。

今年9月,大足区政协主席廖文丽率部分政协委员和高坪镇负责人前往雅安芦山县考察,随后形成《关于利用楠木资源促进我区林旅融合发展的调研报告》,提出抓好楠木保护利用,促进林业特色发展;利用楠木独特资源,推动林旅融合发展;拓展楠木加工制作场所,扩大市场销售份额等建议。该报告得到了区委书记和区长的肯定批示,责成相关部门研究对接,推进有关项

目落实。

与此同时,政协委员们的调研也陆续落到实处。在今年年初召开的区政协三届二次会议期间,那亮委员提交了《关于在高坪镇楠木林建立中小学教育实践基地的建议》提案,建议加大当地基础设施建设,申报楠木林为中小学研学旅行目的地。该提案得到区委的高度重视。

区政协委员、区融媒体中心党政办负责人赵振中利用自己的专业优势,多次到高坪楠木林拍摄宣传短视频,助力提升楠木林的知名度,吸引更多游客到楠木林“打卡”。目前,在大足区政协的助力协调下,楠木产业取得新进展:9月,高坪镇金丝楠木文化交流中心建成投用,布展面积近500平方米,中心内展出400多件楠木艺术品,生动展示了楠木的“前世今生”;10月,重庆楠木林科技有限公司签约落地大足石刻文创园,将开展金丝楠木制品设计开发和加工制作。同时还在高坪楠木林开展院企合作,设立川农教学实践基地、种质选育中心和专家研究大院,并拟在大足区香国公园等地建设金丝楠木博物馆和主题酒店,构建集文博展览、旅游观光、休闲度假于一体的特色楠木文旅品牌,为林旅融合发展添砖加瓦。