

2012年12月21日，备受关注的“世界末日”并没有如期而至，正如玛雅人所言，所谓“末日”只是误读，历法更替意味着新纪元的开始。2012上海戏剧界延续着“热闹”的景象，重新审视沉淀之后，本刊编辑部梳理出其中值得回味的回忆，那些人和那些事，能否让我们更明白“戏剧”的涵义和意义，能否带领我们迎来真正多元和繁荣的新纪元？

龙年记忆，那些事那些人

A Summary Review of 2012 Shanghai Theatre

2012年上海戏剧舞台回顾

民营剧团的力量展现

4月16日至27日，市委宣传部、市文广局共同主办了“上海市民营文艺表演团体展演活动”。多媒体音乐京剧《涅槃之夜》，原创大型沪剧《黎明前的歌声》、《雷雨后》，话剧《国家安全》等一批由民营剧团近一年来新创的剧目与观众见面。10台节目的平均出票率和上座率超过8成。本次活动展示了上海民营院团在艺术创作、舞台演出和市场生存等方面的整体实力，这些演出不追求“奖项”追求观众，已经在国家院团包围中挤出一片天地。

目前上海注册的民营剧团已达122家，从2011年起，上海民营院团的演出总场次已超过1万场，占上海所有文艺院团演出场次的“半壁江山”，但演出水平和生存状况参差不齐，其中三分之一状况比较好，三分之一勉强维持生存，另有三分之一则处在半死不活的状态。

不少专家认为民营剧团要在市场中立足，必须要有自身特色，同时要坚持“两条腿”走路，既要用传统戏来维持剧团的运营和传承，也要创排新戏来树立自己的品牌。在这次汇演中，许多有实力的院团都开始了创排属于他们的新戏，其中勤苑沪剧团的《雷雨后》、徐汇燕萍京剧团的《涅槃之夜》已经引起了市场和行业内的关注。

《牡丹亭》之论战

6月初，京剧名旦史依弘联手昆曲小生张军上演了经典昆剧《牡丹亭》。一石激起千层浪，京剧演员唱昆曲引起了上海戏曲界内的关注和争议。先是媒体报道了昆曲艺术家蔡振仁、张静娴对该版本的评论，史依弘随即回应：“没有争议的戏，我演它干吗！”

随后争论从平面媒体、电视媒体，最后在网络媒体上达到了高潮。论战从“涨调门”的规范延伸到传统与创新的尺度再到创作与批评的关系，可谓热闹非凡。

这场争论在两个层面上给予我们启示。从实践层面上，史依弘的尝试无可厚非，戏曲市场的不景气，国有院团的体制改革迫使一些“角儿们”主动挑班制作，其创新意识值得肯定。只要创作者把握尺度，听得进批评，戏曲界应该给予多些包容。最终的成败还是让观众来决定。

从评论层面，这场争论的意义已经从艺术领域延伸到了传播领域。这场争论是一种“自媒体”和“传统媒体”的对话，是网络“平民意识”向业界专家的挑战。“话语权”在这场争论中被相对消解，每个人都有了发言的平台。虽然“网络水军”尚存，但“摆事实、讲道理”成为主流。真理越辩越明，这样的争论多发生一些，也许对于戏曲的发展并不是一件坏事。

昆剧节的上海面孔

第五届中国昆剧艺术节于6月29日至7月7日在苏州举行。本届昆剧节上,上海的三台大戏格外引人注目。上昆出品的新编历史剧《景阳钟变》无可争议地获得第五届中国昆剧艺术节优秀剧目奖(榜首),上昆出品的经典剧目《烂柯山》获优秀剧目奖;而上海戏剧学院出品的《拜月亭》则展示了上海昆曲教育的优秀成果。

除此之外,上海昆剧的创作人员也收获颇丰。黎安荣获第五届中国昆剧艺术节优秀演员表演奖(榜首);余彬、袁国良、翁佳慧(主演北昆《红楼梦》上本)获优秀表演奖;陈莉、季云峰获表演奖;李樑、周雪华(与浙昆合作)、顾兆琳、张咏亮(与浙昆合作)获优秀作曲奖;高均、林峰获优秀鼓师奖;钱寅获优秀笛师奖。

此次的大丰收并不令人意外。上海的昆曲界向来以行当齐全、人才辈出闻名,教育培养体系完备。特别是上海昆剧团,在蔡振仁、张静娴、王芝泉、计镇华、刘异龙等诸多老一辈艺术家的“传、帮、带”下,中青年演员不断成长,已然挑起了大梁。出人即能出戏,上昆人才的整体优势是他们屡获大奖的关键所在。

■ 青年京剧演员蓝天

收获“青京赛”

四年一届的全国青年京剧演员电视大赛又在中央电视台戏曲频道与观众见面了。从7月初到9月底,从初赛、复赛再到决赛,全国各地的京剧优秀青年演员展开了激烈争夺。本届青京赛上,上海京剧院再创佳绩。蓝天、陈圣杰、郭毅、高红梅、查思娜、王玺龙、郝杰获得金奖,其中蓝天、郝杰分别摘得老生组、丑角组金奖榜首,鲁肃、于辉、杨楠、李春、高明博、陈麟、吕琳、何婷、杨扬、田慧、赵欢、蔡筱滢获得银奖。更值得欣喜的是,在决赛总分榜上,蓝天、陈圣杰、郭毅、高红梅4位上京演员以高分跻身前十名,其中蓝天更以99.066分位列决赛总分榜榜首。

上海京剧院在本届“青京赛”上取得的成绩,得益于该院近年来对青年人才的有效培养。4年前,上海京剧

院专门成立了培养青年业务部,为有潜质的青年演员量身打造培养计划;形成了一套对年轻人的检验机制,以此促进青年人才的成长。

然而举办了七届的青京赛也受到了一些戏迷和业内人士的质疑和批评。他们希望青京赛的赛程设置和评选标准上能有所改进,使其更加合理,更加有利于青年京剧演员的成长和发展。

北京人艺巡演上海滩

7月18日至8月5日,北京人艺携《窝头会馆》、《原野》、《我爱桃花》、《知己》、《关系》5部“看家戏”登陆上海大剧院。此次北京人艺60周年上海巡展,可谓倾巢出动,每出剧目精心挑选,演员个个堪称“戏骨”。事实上,60岁的北京人艺和上海观众早就是“精神知己”,1988年的第二次赴沪,18场演出门票半天就销售一空,强大的观剧潮被誉为“话剧舞台的奇观”。时隔24年,北京人艺终于又来了,可谓全城轰动,演出一票难求,掀起了一股文化热潮,其引发的文化震撼更是久久不息。

■ 话剧《窝头会馆》

北京人艺巡演上海大剧院里的谢幕场景也成为一道令人难忘的“文化景观”:台上北京人艺的大腕演员们深深鞠躬、齐声连呼:“感谢上海!”上海同样要感谢北京人艺,让上海观众看见了戏剧的崇高,领略了人艺的精气神,欣赏了真正有力量的戏剧作品,更让上海戏剧人开始重新审视……

这些年上海的话剧市场很活跃,然而经济利益不是唯一标准,如何向北京人艺学习,牢牢抓住艺术本质与优秀传统不放,真正为老百姓排一些有分量、有内涵、留得下、传得开的好戏?

音乐剧《猫》汉化与原味

作为世界最著名的百老汇音乐剧,《猫》自1981年伦敦首演以来,足迹已遍布全球26个国家超过300座城市,拥有7300万观众,创造了20多亿美元的票房。2012年8月,音乐剧《猫》中文版开始在中国演出,中

文版是《猫》的第15个版本,《猫》的传奇魅力在中国继续延续,上海站演出一个月之后,主办方宣布的票房突破了3000万大关。

《猫》中文版的制作,邀请已经制作了14个语言版本的最资深、最权威制作

■ 音乐剧《猫》中文版

团队,从巨大的垃圾场布景、群猫服装使用的毛发纤维、演员的选择到排练、上演,每一个细节都严格把关,力图打造原汁原味的《猫》,保证经典剧目的国际品质。“贵族猫”一句上海话“再会”,掀起了全场第一个高潮。

音乐剧《猫》的“汉化”过程岂止是简单的“再会”。把汉语和安德鲁·劳埃德·韦伯的音乐结合起来是一件充满挑战的事,汉语特有的声调起伏、为多音节英文写出来的音乐与单音节的汉语也并不匹配。最难的不是音乐,形容词和动词在汉语和英语里出现的位置并不一致,这个区别可给团队编舞造成了很大的困难——固定的词语要搭配固定动作,所以中文版《猫》的编舞和原版相比,必须做琐碎而全新的改变。

中文版《猫》上演的意义,并非简单由中国演员复制国际经典音乐剧,它旨在和国际一流音乐剧团队合作,在移植学习世界经典音乐剧作品的过程中,培育中国自己的音乐剧演出人才、制作团队和观众市场。

■ 彼得·布鲁克

彼得·布鲁克的空间

戏剧大师彼得·布鲁克作品《情人的衣服》来华演出是2012年中国戏剧界最大的惊喜,12月20日和21日,该剧在上海戏剧学院上戏剧院演出。《情人的衣服》改编自

南非黑人作家康·塔巴的短篇小说,2000年法文版在巴黎首演,此次版本是4月于巴黎首演的英文版,英文版除故事本身没变,其他都是重新排演。因为该剧2002年赴香港演出时,剧名被翻译为《情人的衣服》,此次沿用了这个中文翻译。然而,该剧编剧玛丽·海伦娜·伊斯坦尼特别强调,该剧名字就是“衣服”(英文 The Suit, 法文 Le Costume),“剧中‘衣服’本身就是个人物,翻成‘情人的衣服’,那它就只是一件衣服了。”

因为翻译的问题,一个作品会变味了,然而真正让该剧变味的又何止于此。演出前对大师彼得·布鲁克的顶礼膜拜、对其作品的热烈吹捧,与演出后的清冷反应和含蓄质疑形成了鲜明对比。相比北京有些不尽如人意的演出上座率,上海的演出可以说是一幕难求、盛况空前,但那些在看戏后涌上心头的疑惑似乎是一样的,这应该与彼得·布鲁克无关,多少与我们愈来愈深的“艺术迷信”有关。毫无疑问这并不是彼得·布鲁克的导演代表作,《情人的衣服》的来华也只是提供了一个中国观众与大师面对面的机会,希望未来彼得·布鲁克常来中国,我们也会在那些真正大师级作品中收获更多。

那些远去的身影

从某种程度上,去年是上海戏曲界损失严重的一年。一批老艺术家相继离我们而去,京剧界有艾世菊、汪正华等前辈先后驾鹤西去;滑稽界杨华生、筱声咪、王双庆这些滑稽名家也把自己的笑容定格在了龙年,而上海沪剧届的泰斗杨飞飞也在去年过世,令大批的“杨派”戏迷们唏嘘不已。

生生死死本是人间常态。可在戏曲面临传承与发展的今天,每一位前辈的过世都会触动人们的神经。不但是上海,全国亦然,刘曾复、姜凤山、张学津、张学海、朱云鹏等京剧界大师在龙年接连去世,也在网上引起热议。不少戏迷感慨“先人远逝,路在何方?一个时代是否就此结束?”面对那些逝去的大师身影,如何珍惜在世的大师,如何做到真正的传承保护,才是每个戏曲工作者和爱好者应该思考的问题。时不我待,要抓紧了! 田