“太湖一枝梅”不断走出去

锡剧《珍珠塔》将首次献演澳门

4月11日,无锡市锡剧院经典传统锡剧《珍珠塔》将献演澳门巴黎人剧场。据了解,这是无锡首次将大型锡剧剧目传播推广到中国澳门、推广到大湾区,为锡剧艺术的传播弘扬拓展新的天地。演出期间,还将走进当地学校演出两场锡剧折子戏专场。“太湖一枝梅”锡剧艺术正以各种方式不断“走出去”,播撒艺术芬芳。

发轫自无锡羊尖镇严家桥的锡剧如今已200多岁,但依然活力四射,经久不衰。由地方戏衍变出的多部电影饱受好评,开发出的动漫、文创、泥人等锡剧新形象受到年轻人追捧,大戏、小戏创作灵活,舞台呈现丰富多元……

现代快报/现代+记者 朱鲸润 陈敏

扫码看视频　　锡剧《珍珠塔》剧照　无锡市锡剧院供图

一个地方戏“跨界”诞生多部电影

锡剧是江苏省代表性剧种,华东三大剧种之一,更是无锡一枚亮丽的文化名片,被誉为“太湖一枝梅”。无锡市锡剧院始创于1951年,70多年来造就了大批富有成就和影响的艺术家。剧院院长蔡瑜是无锡梅村人,梅村是吴文化起源萌发之地,有传承千年的吴韵文化和典雅秀丽的江南风情,熏染、陶冶、滋养了蔡瑜的艺术灵感。

“我的父亲、叔叔都在剧团从事乐器演奏,打小我就对音乐、戏剧产生了浓厚的兴趣。1990年,16岁的我报考了无锡文化艺术学校的锡剧班,自此与锡剧结下不解之缘。光阴荏苒,我从事锡剧表演已经30多年了。”蔡瑜说,多年来她扮演过很多角色,但演得最多的是《珍珠塔》中的陈翠娥。

《珍珠塔》讲述的是在河南世代做官的方家被查抄,满门遭到流贬的故事。方卿千里投奔襄阳,向姑母方朵花告借求助。孰料,姑母势利,见方卿落魄,冷言讽嘲。表姐陈翠娥贤淑善良,假托点心,将珍珠塔暗赠于方卿。三年后,方卿得中状元,与翠娥喜结良缘,成为一段佳话。

蔡瑜介绍,《珍珠塔》是无锡市锡剧院长演不衰的经典剧目,也是锡剧界最具代表性的经典传统剧目之一。上世纪50年代,人民日报就曾为无锡市锡剧院在京演出《珍珠塔》写下“锡剧在京打响第一炮”的报道。

多年来,锡剧不止活跃在舞台上,也“跨界”诞生了多部电影,据介绍,无锡市锡剧院曾在上世纪60年代拍摄《珍珠塔》《孟丽君》《红花曲》三部锡剧电影,“戏曲+电影”孕育出新经典。2020年,无锡市锡剧院还拍摄了锡剧数字电影《江南雨》,并在当地影城上映,以当代视角和现代审美对传统文化进行诠释与表达,让锡剧不断热起来。

动漫、文创、泥人,锡剧新形象你爱不爱

为了锡剧更加“年轻化”,传统文化也越来越时尚。无锡市锡剧院根据《珍珠塔》中的主要角色设计了方卿、陈翠娥、方朵花、陈培德、彩萍的动漫版人物形象,并将动漫人物印制在马克杯、帆布包等用品上,尝试更多“锡剧+”的文化创作。此外,还与惠山泥人合作推出锡剧人物泥塑。各类新鲜生动的形象拉近了锡剧与年轻人之间的距离,越来越多的年轻人、动漫迷开始走进剧场。

近些年来,锡剧也在用各种方式“走出去”,不断扩大自己的“朋友圈”。第四届“粤港澳大湾区中国戏剧文化节”将于4月在中国澳门开幕,锡剧《珍珠塔》将献演巴黎人剧场。

现代快报记者获悉,这已经不是锡剧第一次“出远门”。近年来,国家艺术基金资助项目《珍珠塔》全国巡演完成全国22座大中型城市演出,将无锡文化名片锡剧推向全国。《珍珠塔》遇到象牙塔,碰撞崭新火花,《珍珠塔》赴清华大学演出,展示经典价值与魅力。此外,多次赴港澳台地区开展文化交流演出。

大戏、小戏“两条腿”走路

近年来,无锡市锡剧院创排演出大型锡剧《惠山泥人》《泰伯》《蝶恋花·沈琬》《涓生之路》《蔡凤仪》等。在创作大戏的同时,无锡市锡剧院坚持“多条腿”走路。

“2022年无锡市锡剧院动议创排小剧场锡剧,特邀江苏省戏剧文学创作院院长罗周任文学指导、江苏省戏剧文学创作院创作部副主任俞思含任编剧。”蔡瑜介绍,全国首部小剧场锡剧《红豆》以发生在无锡的古典爱情故事为素材,以红豆为情感载体,王子瑜、蔡瑜担任主演。

无锡市锡剧院小戏创作紧步推进,舞台呈现丰富多元。抗疫小戏《车钥匙》入选国家艺术基金,《明天我就嫁给你》获江苏省第四届戏剧小戏小品展演“优秀剧目”等多个奖项,红色小戏《送鞋》主演王子瑜获省文华奖……

常州滑稽戏,翻身绕不开“一碗饭”

《陈奂生的吃饭问题》拿下“五个一工程奖”,《时来“孕”转》将在南京上演

4月10日,常州滑稽戏《时来“孕”转》将在南京星空剧场上演,参与紫金文化艺术节小剧场单元(第三届)展演。

常州滑稽戏源起于20世纪初叶,是民间多种艺术样式杂交优生的“混血儿”。其剧目和演出曾四度进京、荣获全国“五个一工程奖”等。

“一本戏激活一个团!”常州市滑稽剧团团长张怡表示,近年来因《陈奂生的吃饭问题》,沉寂多年的常州滑稽戏再度迎来高光时刻,拿下了全国“五个一工程奖”,常州市滑稽剧团也从此“翻身”,走上了一条良性发展的道路。

现代快报/现代+记者 张敏 李梦雅

扫码看视频　　《陈奂生的吃饭问题》剧照　常州市滑稽剧团供图

早期剧目风靡上海滩

“滑稽戏就是拿来主义,当下最火的东西,拿来就可以用,它是一种非常包容的戏种。”张怡向现代快报记者介绍,常州滑稽戏由文明戏中的趣剧、滑稽剧和江南说唱形式的独角戏派生、进化,同时继承了中国各代古典喜剧的传统,吸收了民族话剧、戏曲、曲艺、魔术、歌舞以及西方喜剧艺术的养料,所以又被称为“滑稽话剧”“什锦歌剧”或“什锦戏”等。

早期,常州滑稽戏以独角戏、小谐剧等形式演出流行于上海、江苏、浙江等地茶馆、茶楼及各类游艺场所。1937年秋,独角戏艺人杨天笑、赵宝山在上海组建“天宝剧团”,逐步形成了“说唱并重、悲喜交融”的艺术风格。《一碗饭》《一条黄瓜三扁担》《李阿毛到上海》等一批剧目曾风靡上海滩。

上世纪50年代,天宝剧团落籍常州,易名为常州市滑稽剧团,从此,常州成为滑稽戏的兴盛之地。

之后,著名剧作家张宇清创作的《土裁缝与杨小姐》《多情的小和尚》《诸葛亮与小皮匠》《我要做好孩子》等剧目受到业内专家的广泛关注,就此奠定了常州滑稽戏在中国戏剧界的独特地位。其中,《我要做好孩子》获全国第八届精神文明建设“五个一工程奖”。

再获“五一个工程奖”

然而,随着时代的变迁和娱乐方式的增多,走进戏院看戏的观众越来越少,常州滑稽戏的发展也进入了蛰伏期。1993年,张怡从常州戏剧学校滑稽班毕业后,进入了常州市滑稽剧团。凭借着对滑稽戏的无限热爱和精益求精的艺术态度,他出演了团里多部大戏的主角,并于2010年成为了常州市滑稽剧团团长。从此,如何带领剧团破茧新生,成了他的主要任务。

俗话说,好的剧本是成功的一半。2017年,剧团遇到了一部好剧本《陈奂生的吃饭问题》。这部剧根据常州籍著名作家高晓声的“陈奂生上城”系列小说改编创作,全剧围绕“吃饭”这个中国农民最根本、最重要的问题,从小人物的命运折射出改革开放40年的沧海桑田和中国农民生活发生的惊天巨变。

第一次聚焦重大题材、第一次用“常州普通话”表演、第一次加入舞蹈元素、第一次动员全团力量……在所有人的努力和付出下,该剧在全国演出上百场。2019年,该剧荣获第十五届全国精神文明建设“五个一工程奖”。

“有趣的是,早期常州滑稽戏因《一碗饭》风靡江浙沪。多年之后,我们又回到了‘吃饭’问题上,凭借《陈奂生的吃饭问题》打了个漂亮的翻身仗。”张怡说道。

一部戏激活了一个团

很多人都说“一部戏拯救一个团”,但张怡却认为是“一部戏激活了一个团”。

“之前,剧团为了生存下去,主要排演一些单位定制的‘吃饭戏’,得先养活剧团。自从《陈奂生的吃饭问题》获奖后,整个剧团的信心大增,我们终于可以去追求艺术上的提高了。”张怡介绍,此后,剧团走上了一条良性发展的道路,出现了年年有新戏、年年出效益的可喜局面。

这几年来,剧团接连创排了多部大戏。2022年首演的《黑皮书记》将视角瞄准了乡村振兴建设中的“带头人”——村支书,讲述了在长江大保护的背景下,退役军人以忠诚担当、英勇善战的精神品质投身乡村振兴的故事。

2023年9月,由剧团出品的小剧场滑稽戏《时来“孕”转》成功首演。该剧围绕“生还是不生”的问题,用喜剧的方式演绎了80后、90后在生儿育女方面的纠结与思考。

今年元宵佳节,剧团又一部大型原创滑稽戏《万象归春》在常州保利大剧院连演两场。该剧讲述了常州“小热昏”民间艺人坚持“宁做冒失鬼,不做窝囊废”的人生信条,与旧社会恶势力斗智斗勇,从一个普通的江湖艺人成长为一个有骨气、有担当的中国人,迎接新中国诞生的故事。

“《万象归春》首演之后,效果还不错,我们正在联系北京专家,对剧本进行再次修改、打磨,准备参加今年的紫金文化艺术节。”张怡透露。

积极培育年轻的观众

有机遇就有挑战。作为非遗项目,常州滑稽戏的传承和发展依然前路漫漫。

常州市文化艺术研究所副所长、国家二级编剧张军认为,目前演员的断层、观众的老龄化是常州滑稽戏所迫切需要解决的问题。

张怡表示,近年来剧团也在做一些探索和尝试。目前剧团共有34人,30岁以下的年轻人只有四五个。“我们一直在尝试吸收年轻血液,但滑稽戏这个戏种比较特殊,需要演员会各地方言、各种唱腔和招笑技巧等等,现在已经没有专门的滑稽班了,我们就只能先把年轻人招进来,再通过老带新慢慢培养。”张怡说,这两年剧团先后招引了几名年轻男演员,今年还准备再招些年轻女演员。

如何吸引更多年轻观众?首先就是在剧本上做文章,比如《时来“孕”转》就是讲述“适孕”青年的故事,让年轻人有所触动。

此外,剧团还积极拥抱新媒体,充分利用新媒体手段宣传推介剧目。2023年8月下旬,张怡在抖音上推出个人账号“土生土张”,用一个个有趣的短视频,推广常州话、常州滑稽戏,另外还会展现滑稽剧团的一些欢乐日常。截至目前,这个抖音账号已推出了118个短视频作品,获得了近10万的点赞。