

10月20日晚,德国当代剧作家瑞内·波列许的戏剧作品《爱比资本更冷》将被搬上北京蓬蒿剧场的舞台。但与观众所熟知的舞台表演不同,剧本《爱比资本更冷》将不会被“演”出来,而是“读”出来。

剧本朗诵:戏剧是用来“听”的

■本报见习记者 张文静

作为德国当代戏剧朗诵会系列活动的一部分,《爱比资本更冷》已经是第三个被朗诵的剧本。从8月到11月,戏剧公益平台“新剧场创作计划”与北京歌德学院每个月都会共同推出一场戏剧朗诵会,以朗诵的方式将当下最受欢迎的德语剧作家及其作品介绍给观众,在不借助任何其他舞台元素的环境里,让人们静静地感受来自剧本语言本身的魅力。

用声音传递内容与态度

8月18日晚,同样在北京蓬蒿剧场,灯光逐渐暗下来,五个演员登上舞台。他们身着同样的浅灰色T恤衫,腰上系着一条黑色围裙,除此以外再无其他装饰。没有炫目的灯光和舞美,也没有导演的改编和演员的表演,五位演员手中拿着剧本,用简单和朴素的声音将其中的故事娓娓道来。在或低沉伤感,或高亢激昂的朗读声中,观众席寂静无声。人们静静地聆听着,仿佛沉浸在那家金餐厅里发生的故事中……

这是德国当代戏剧朗诵会系列活动的第一场。那一天,五位演员分角色朗读了德国剧作家罗兰·施梅芬尼作品《金龙》中15个人物的台词。

“剧本朗诵是介于文本和演出之间的一种呈现方式。”该活动副统筹姜均告诉《中国科学报》记者,“一个剧本在舞台上的最终呈现,很大一部分是导演的创作意图和对剧本的诠释。剧本朗诵的一个原则就是尊重戏剧文本原作,不刻意添加导演的理解,而是尽量符合剧作家原来的想法。”

姜均认为,在戏剧朗诵会上,观众欣赏到的是戏剧语言本身的魅力,所以演员的表演相应也偏中性一些,不需要加入自己太情绪化的东西。

对此,朗诵剧本《金龙》的演员孔忍表示同意:“剧本朗诵更多的是大家在文学层面上的探讨。演员帮助观众一起读剧本,这可能更有助于大家去理解文本方面的东西。”

在戏剧朗诵中,没有舞美、灯光等辅助手段,传达内容和态度只能凭借演员的声音。虽然这似乎没有演出的内容丰富,但《金龙》的朗诵演员王春红认为,剧本朗诵仍然是戏剧创作过

戏剧朗诵剧照

程中一种非常重要的手段。“虽然我看到和读出的都是文字,但在朗读的过程中,我能感受到语言的行动性。”王春红边比划边说道,“比如我说到‘过来’‘坐下’等词语时,我可能不自觉地会有一些动作,这时在我脑海里是有行动的。戏剧朗诵能很好地开发演员的想象力,在这个过程中就受益匪浅。”

“在表演中,演员是传递内容的一个媒介,有时你附加在这个内容上面的东西越多,越是一种限制。”姜均认为,“如果演员只是作为一个媒介来传递,而不额外附加东西,可能观众的想象空间和方向也会更大、更多。”

戏剧创作的中间环节

在演员夏博看来,戏剧朗诵可以形容为“痛并快乐着”。“因为,对于演员自身来讲,你演一部舞

台剧,把自己定位在这个角色里,演到极致的时候你会很享受。但剧本朗诵就是要憋着你,导演一直告诉你不要演出来,而是要读出来。这个很难,但同时这也是剧本朗诵的魅力所在。”夏博说道。

对于同样参与《金龙》戏剧朗诵的演员李腾飞来说,戏剧朗诵还有一个重要的作用,那就是能从中得到观众的反馈。“在剧本朗诵的时候,怎样表现能让观众觉得更舒服是我一直在想的问题。听一听观众的感受和意见,有助于我们的提高。”

在德国当代戏剧朗诵会系列活动中,每场朗诵会结束后,姜均都会组织演员与观众进行现场交流,鼓励观众说出自己的想法与意见。在姜均看来,这个环节是实现戏剧朗诵功能所必不可少的。

“戏剧朗诵会本身既是一场面向观众的演出,同时也是戏剧创作过程中的中间环节。”姜均介绍说,剧本朗诵在国外比较普遍,还有一个专门的名

词,翻译过来大概意思是“过程的呈现”。国外剧作家的作品,从开始写作到最终呈现的过程中,往往会有很多次“中间的呈现”,以与观众进行交流。

“戏剧朗诵这种形式,能够最简单与直接地就作者意图与观众进行交流。通过戏剧朗诵,我们可以获得观众的反馈,在我们真正要排演这些戏的时候,这可能会有很大帮助。”姜均说道。

培养戏剧生存的土壤

此次德国当代戏剧朗诵会系列活动的组织,源于戏剧导演何雨繁和姜均等人在台湾看到的一本书——《个人之梦——当代德国剧作选》,作者王荣辉翻译了一些德国当代戏剧界的优秀作品。随后,何雨繁等人与歌德学院联系,获得了版权授权和其他一些帮助,于是此次戏剧朗诵会系列活动才得以推出。

“这四部话剧,在欧洲也是比较新的,是我们想介绍给大家,看看当代德国戏剧走到了什么样的程度。”姜均介绍说,“如果要把这些作品全部排演出来,不仅需要非常长的排演周期,而且加上租场地、舞美设计等,成本会很高。虽然在国内剧本朗诵的形式还不常见,但是它成本低,比较便捷,而且能更好地表现优秀的剧本文本,有利于戏剧的推广和传播。”

此次活动中的四场戏剧朗诵会都是观众提前预约、免费入场的。“蓬蒿剧场愿意免费为我们提供场地,这对我们的帮助非常大。”姜均介绍说,在首场演出《金龙》的五位演员中,只有两位是专业的,其他三位都是戏剧爱好者。“他们就是对戏剧感兴趣,也经常参加非职业戏剧团体的演出。我们此次活动是公益性的,演员有时间就来参加,没有报酬,全凭个人爱好。”

在姜均看来,当前国内戏剧的生存空间越来越小。“除非你去重复别人的戏剧模式,比如爆笑喜剧。你想做一些实验、原创的戏剧,是非常困难的。”这也是姜均参与戏剧公益平台“新剧场创作计划”中来的原因,“我们就是要推广戏剧,就是想尽量在免费的环境下,让更多观众了解戏剧,培养戏剧生存的土壤。”

数说名画

埃舍尔的几何多面体情结

■梁进

埃舍尔对几何多面体情有独钟,各种多面体经常出现在他不同题材的画作中,他甚至还出了一本关于正规几何体的书《Regular Division of the Plane》。不仅如此,他还是一个业余天文学爱好者,上个世纪40年代他成为荷兰气象和天文协会的会员。我想如果埃舍尔与科学界,特别是分子结构晶体的对话再早些,他还一定会成为物理、化学、生物建筑等诸多协会会员。他多次专门以星为题做了许多木雕和木刻。

在其作品《星》(Star, 1948)当中,埃舍尔将不同的多面体分别以实体和棱边形式放在同一幅画里,形成群星闪烁、互相照耀的效果。我们知道,一共只有五种正多面体(又称柏拉图立体,即各面都是全等的正多边形且每一个顶点所接的面数都是一样的凸多面体):正四面体,正六面体,正八面体,正十二面体和正二十面体,我们在这幅画中可以全部找到。

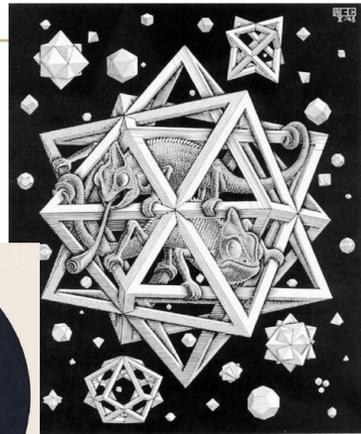
然而埃舍尔不满足于此,他还利用正多面体的组合、叠加、互嵌等方式构造更多的多面体,有的以后还被命名为埃舍尔多面体。这幅画由漂浮在空中的多面体组成;正中的一

个多面体和围绕它四周的四个小一些的多面体和其他作为背景的众多更小的多面体。正中最大的多面体由三个正八面体的棱边互嵌组成,并且其中缠绕着两条埃舍尔最喜欢的变色龙。埃舍尔说,他选择变色龙“是因为它们可以用自己的舌腿尾依附并强调它们的笼子好像旋过空间”。

如果读者还看不太清楚,可以通过右下角那个小一些的与此相似的但为实体形式的多面体去理解。另外三个小些的多面体分别为:左上角的多面体由一个正八面体和一个立方体(正六面体)组成,右上角是一个星状八面体,即由两个四面体镶嵌而成,右下角的多面体由两个立方体镶嵌组成。

另外在其另一幅作品《两个星球》(Double Planetoid, 1949)当中,埃舍尔仍以多面体作为主体,寓意更为深刻,已超出了数学本身的意义。埃舍尔充分利用了互嵌将两个不同颜色分别是人造和自然风格的四面体穿插组合在一起,多面体的尖角被分别画成了楼顶和山峰。这幅画表达了人文和自然以及不同文化可以互相独立又可以融合贯通在一起。

▶埃舍尔作品《星》(Star, 1948)

▶埃舍尔作品《两个星球》(Double Planetoid, 1949)

艺术速递

歌剧

《唐·帕斯夸莱》

时间:2014.10.16~2014.10.19

地点:国家大剧院

歌剧《唐·帕斯夸莱》是意大利作曲家葛塔诺·多尼采蒂的最后一部歌剧作品。该剧1843年完成了首演,并且获得极大成功。剧情描写了大款老帕斯夸莱的一段黄昏恋,故事极其幽默风趣,音乐生动优美。剧中美丽动听的音乐流传至今,其中男高音演唱的小夜曲《多么可爱亲切》、女主角的唱段《轻轻的瞥视》《我也晓得你那迷人的力量》、两人的重唱《说我爱你》都是被广为传唱的咏叹调经典。

因其优美动听的旋律和夸张幽默的情节,《唐·帕斯夸莱》又与罗西尼的《塞维利亚理发师》和多尼采蒂另一部歌剧《爱之甘醇》一起被誉为最受喜爱的三部意大利喜歌剧。

为了配合剧情的演变,该剧整个舞台以帕老爷的客厅为主,侧墙帕老爷巨幅画像后则“隐藏”着诺莉娜的家。整个舞美风格简洁,但细节之处常常让观众忍俊不禁。帕老爷的客厅空旷简单,凸显其人的吝啬至极。一辆老爷车不仅被搬上舞台,更要在舞台上行驶起来。

据悉,为了让中国观众能够喜爱《唐·帕斯夸莱》,导演皮埃尔·弗朗切斯科·马埃斯特里尼特意将原本发生在18世纪西欧的喜剧情节,重新构建于好莱坞三四十年代的电影风格之上。

展览

列夫·托尔斯泰与他的时代

时间:2014.09.24~2014.12.21

地点:中国国家博物馆

“他生就一副多毛的脸庞,植被多于空地,浓密的胡髭使人难以看清他的内心世界。”这是奥地利著名作家茨威格在传记作品《三作家》中描绘的他眼中的列夫·托尔斯泰,也是国内很多“80后”“90后”心中最早的列夫·托尔斯泰的样子。

9月24日,“列夫·托尔斯泰与他的时代”展览在中国国家博物馆开幕。展览全面展现文化巨人列夫·托尔斯泰的生活、思想与艺术成就。重点展品包括俄罗斯绘画大师伊利亚·列宾所绘《列夫·托尔斯泰肖像》,盖依及金兹堡创作的列夫·托尔斯泰雕塑,《战争与和平》《安娜·卡列尼娜》《复活》手稿、名家绘制的列夫·托尔斯泰作品的系列插图及列夫·托尔斯泰的生前遗物等。

据了解,此次展览共分为家庭、文学、探寻、中国、回响5个单元。展出展品255件(套),包括油画、版画、素描、雕塑、徽章、手稿、书籍、信件、照片、纺织品、金属制品、生活用具等。在设计风格上,展览将追求散文化、具象化、俄罗斯化;大量使用图片、视频等手段,烘托展品;借鉴俄罗斯文化的元素,包括19世纪中后期俄罗斯经典绘画与古典音乐等艺术元素。

影展

洛杉矶:一座城市的影像

时间:2014.10.10~2014.10.19

地点:北京尤伦斯当代艺术中心艺术影院

20世纪初,由于发明家爱迪生在电影行业内的垄断之争,大批早期电影人从当时的电影中心美国东岸迁移到日照充足、风光旖旎的洛杉矶,并在这片“无主之地”上,建立起好莱坞电影王国。洛杉矶这座城市也随着百年间电影工业的发展,被电影人多次搬上银幕,成为影史上“最上镜”的城市之一。

默片时代明星哈罗德·劳埃德、巴斯特·基顿、查理·卓别林将洛杉矶作为他们城市探险的背景。早期从东海岸移居过来的电影人,更热衷创作以纽约为题材的故事,以解乡愁,或者干脆把洛杉矶装扮成其他城市的样子。直到小说家雷蒙德·钱德勒在他的剧本中将城市描绘成了罪恶的合谋者,洛杉矶的城市性格才渐渐被挖掘。而洛杉矶的生与死,更是直接成为导演罗曼·波兰斯基影片《唐人街》中的母题。

“洛杉矶:一座城市的影像”是尤伦斯当代艺术中心结合秋季大展《洛杉矶计划》在艺术影院推出的影展,该展通过13部影片,从经典好莱坞作品《日落大道》《唐人街》,当代创作《低俗小说》《兰花》,独立写实《流浪者》《杀羊人》到实验影像《午后的迷惘》《烟火》,丰富地呈现这座极具文化复杂性和诱惑力的美国城市。

话剧

《阮玲玉》

时间:2014.10.12~2014.10.24

地点:北京首都剧场

阮玲玉是中国家喻户晓的明星、是中国电影默片时代的重要代表人物。她短短25年的人生留下了近30部优秀的电影作品。其悲剧性的一生一直为影视作品所青睐,曾被电影、电视剧、戏曲等多种艺术形式演绎。

话剧《阮玲玉》是北京人艺2013年压轴大戏,也是阔别舞台近20年之久的保留剧目。2013年12月该剧曾在首都剧场隆重上演,别开生面的舞台设计,全明星的演员阵容让该剧备受瞩目。

不同于其他描绘阮玲玉生平的作品,话剧《阮玲玉》用隔空对话、时空交替的手法,着重描绘阮玲玉“浑圆有缺”的个性、刻画人物细腻的内心。舞台在剧中变身成为一个巨大的摄影棚,一切的时空变幻均在这个摄影棚中完成,亦真亦幻。一场场别开生面的戏中戏更是推动了情节的发展,让阮玲玉的一生更具戏剧感。

此次演出延续了去年首演时的阵容,20年前因为成功刻画这位一代名伶,刚刚离开学校不久的徐帆荣获了中国戏剧“梅花奖”。此次再次演绎阮玲玉,更有一种时空交错之感。除了徐帆,曾在20年前扮演穆天培的濮存昕此次则升级成为大茶商唐文山,由“文艺青年”摇身一变成了“大奸商”,看点十足。

西洋镜

近几年,在经济危机的影响下,意大利政府对艺术方面的支出有所缩减。受此影响,近日,意大利罗马歌剧院宣布不得不解雇其常驻管弦乐队和合唱团,涉及人数近200名。

这些音乐家的合同将于今年年底终止,随后,罗马歌剧院可能会以外聘形式对部分人员进行重新聘任。届时,歌剧院将与他们签署演出合同,按照演出场次支付费用,演出季以外的时间,他们需要自己谋生。意大利文化部长将这次调整称为“解救和重振罗马歌剧院痛苦但必要的一步”。

为解决资金不足的问题,当前世界上不少国家的歌剧院都对乐团采取了外聘的方式,如西班牙、法国和荷兰等,此举不仅可以节省经费,而且能够通过竞争得到演出合同从而保证艺术质量。但对于歌剧诞生地意大利来说,这种歌剧院的集体解雇尚属首次。

此前,意大利政府为保护和扶持传统歌剧,为全国13个主要歌剧院提供专门经费,歌剧院所在城市政府和企业也给予部分资金支持。但如今,这13个歌剧院仍有8个处于亏损状态。受到收入下降和成本上升的双重打击,持续亏损的罗马歌剧院已负债4000万欧元,而其依靠的意大利政府和罗马市也同样捉襟见肘。该歌剧院总监卡罗·富奥特斯称,管弦乐队和合唱团每年要花费1250万欧元,改为外聘形式能够节省340万欧元。

虽然集体解雇是不得已而为之的行为,但依然引起了不少人的批评。“事情的真相是,他们要解散我们国家那些主要的文化机构。”意大利总工会剧院工人协会秘书长马西莫·塞斯塔罗如是说。在他看来,政府此举会把意大利的剧院变成一个“空盒子”。

(张文静/编译)

印度本土惊险小说大受欢迎

在印度德里南部的一家书店,店主库马尔近些日子发现了一个新现象,有不少读者专门为了寻找印度本土作者的探险小说而来。“这是个热门事件,越来越多的人喜欢看这类小说。”库马尔说道。

如今,印度本土作家正以势不可挡之势登上印度各大畅销书榜单,挑战着国际重量级作家,如丹·布朗、约翰·格里森姆、汤姆·克兰西和阿加莎·克里斯蒂的统治地位。“印度惊险小说写作的浪潮还没有完全到来,但显然已经开始了,其潜力将会十分巨大。”畅销书作家拉维·萨伯拉曼尼安说。

一些本土惊险小说能卖出10万多本,以印度总体的图书销量来看,这是个庞大的数字。这类小说的特点是语言简单、节奏较快、描述真实,暴力和色情内容符合印度的保守标准。“现在,这类小说的市场有巨大的缺口。因为很长一段时间以来,人们都认为印度人不喜欢动作类惊险小说。”印度军事惊悚小说的先锋穆库尔·德瓦说道。他有两本书即将出版。

对于本土惊险小说说兴起的原因,有些人认为是出版商在市场上的冒险,另一些人则认为这是由于现在印度数量庞大的年轻人和受教育人群开始能够负担起书价。而且,在印度本土语言中一直有写作惊险小说的传统,尤其在孟加拉语、乌尔都语和泰米尔语中。

还有人认为,在印度这样一个司法系统存在缺陷且严重不平等的国家中,惊险小说中蕴含的责任感能够引起人们的共鸣。出版人和作家艾卡莱认为,本土惊险小说触碰到了当下印度人最关注的事情。“小说中故事场景和人物角色都设置在本土,描写的是在别处不可能发生的事情,反映的是我们的社会。”

(张文静/编译)

话剧《阮玲玉》剧照

栏目主持:伦诺克