

昆曲：“美的瞬间”和“遗传密码”

■本报记者 王俊宁

3月7日~9日，由苏州昆剧团的青年演员们带来的折子戏在北京师范大学、北京大学连演三天。作为北京大学昆曲传承计划新五年的课程示范演出，一票难求、场场爆满的热闹程度是北大昆曲传承计划第一期成效的最好说明。

不仅有《牡丹亭》

再次站在舞台上唱昆曲的沈丰英、俞玖林，角色却由最为观众熟知的，青春版《牡丹亭》里的柳梦梅和杜丽娘，变成了“河东狮”柳氏和“妻管严”陈季常。

3月9日，在北京大学百年纪念讲堂多功能厅的课程示范演出中，沈丰英、俞玖林压轴出场的《狮吼记·跪池》是当晚的大戏，也是整场演出的高潮。

对于《狮吼记》的故事，许多观众已从电影、小说中了解颇多，但是此次演出通过昆曲的形式表现出来，更增添了一番新的趣味。

“对于部分接触戏曲较少的观众来说，传统的昆曲作品往往很有距离，从形式到内容都不易理解，而《狮吼记·跪池》折子戏则很‘亲民’。”课程示范演出交流嘉宾、北京大学艺术学院副教授陈均告诉记者，“怕老婆的陈季常一紧张便下跪，跪在池边还与‘蛙哥’对话，充满了一种可爱的窝囊气；柳氏虽然声色俱厉，但言之有理，逻辑清晰，尤其是与苏东坡争论的几段，让人忍不住拍手称快。”

整出折子戏节奏有张有弛，唱词与念白衔接得恰到好处，两位主演在舞台上的默契演出，更让此本折子戏收获了许多笑声和掌声。

如今提到昆曲，便不得不提作家白先勇。

2004年，由他主持制作的青春版昆曲《牡丹亭》大获成功，也让昆曲这门古老的艺术重新回到公众视野。而后，褪去青春版《牡丹亭》光彩的昆曲将何去何从，也一直是人们关注的焦点。

“从青春版《牡丹亭》开始，白先勇就一直致力于传承昆曲文化，让昆曲在现代的中国‘活’起来。”陈均告诉记者，“‘活起来’是指把现代生活融入到昆曲的唱词与对白中，拉近昆曲与观

众的距离，使观众不再有距离感。”

陈均介绍说，此次课程示范演出中许多折子戏都是在北京的首演。“让昆曲在现代生活中‘活起来’在这几出较新的折子戏中也多有表现。比如将‘老公’等词汇自然地穿插到念白之中，以及让演员大胆地唱出‘夫妻应当相敬如宾，丈夫未循夫纲，妻子就有权力惩罚他’这样的观点。”

“精雕细琢的唱词、念白，生动传神的肢体表达都是经典昆曲最基本的支撑，同时也是昆曲最大的魅力所在。”陈均表示，“然而注入了‘新鲜血液’的昆曲自然更加活泼有趣，更能吸引年轻一代的关注。”

不可能一帆风顺

为了让更多年轻一代感受昆曲的魅力，2013年6月北京大学昆曲传承与研究中心成立，这是中国大陆高校成立的第二所专门的昆曲学术研究机构。同时，数字昆曲与北大图书馆共同建设的数字昆曲网站，不久也会正式上线发布。

作为一个专门的昆曲推广网站，数字昆曲以北京大学文化产业研究院现有素材和北大图书馆资源为基础，汇聚国内外同仁的宝贵资源，将重要资料数字化，并注重昆曲研究的实用性和国际化，与无法亲临现场的全球昆曲爱好者分享课程实况，一睹昆曲艺术在高校的传承风采，共享北大昆曲传承计划的数字资源，让有兴趣和研究能力的人通过多媒体教学资源来感受昆曲之美。

看到了昆曲传承的成绩也要意识到不足。“虽然昆曲传承工作也有段时日，然而如今仍然时常要面临是否需要昆曲，或昆曲传承的意义何在等疑问。”陈均说，“另外，在青年昆曲人才的培养上也面临着一些‘数源稀少’的问题。”

目前，专业的昆曲演员还未能普及，绝大多数昆曲爱好者，都以唱曲为主，有兴趣和能力在舞台上彩串表演的并不多。

此外，在剧目的策划和创作上，也要面临擅长舞台表演的人才有限的障碍。“在昆曲的演出节目策划上，选择合适的剧目非常关键。特别是对于初次接触昆曲的人来说，只能选择《牡丹亭》《玉簪记》等经典剧目。观众对新的昆曲剧目接受还有一定难度。”陈均说。

不止是“礼失而求诸野”

目前，“北京大学昆曲传承计划新五年”早已开启。此次课程示范演出除了经典昆曲剧目《牡丹亭》中的五折外，还有一些新传承的折子：《跃鲤记·芦林》《浣纱记·寄子》《义侠记·挑帘裁衣》《狮吼记·跪池》《太白醉写》以及现在昆曲舞台不常演的折子《白罗衫·井遇》《八义记·闹朝扑犬》《疗妒羹·浇羹》等。

因为演出青春版《牡丹亭》受益的江苏省苏州昆剧团的青年演员们，如今传承折子戏也成了他们每年的必修任务。

在白先勇和众多昆曲爱好者的努力之下，昆曲这种结合了文学、音乐、舞蹈、戏剧、美术各种艺术于一身，与中国文化抽象、写意、抒情、诗化的基本美学十分契合的古典艺术，也能在现代生活散发它的魅力。

“从小的方面来说，作为一种艺术形态，昆曲既可作为日常生活的某种寄托，也可成为‘美的瞬间’，也能发挥‘兴观群怨’的功能。”陈均说，“从大的方面来说，昆曲不仅展示的是中国传统文化中最好的一部分，而且还蕴藏着中华文化的‘遗传密码’。在‘礼失’之今日社会，除了‘求诸野’，也要求之于昆曲等久衰而未绝的传统文化之形式，如此或许能接上中华文化的气脉，而再造中华文化之新形象。”

“而若要论其最重要的作用应是‘回向’。”陈均总结说，“也就是我们在现代生活中，通过昆曲这一形式（亦可以是其他传统文化形式），不断地回到中国传统文化的某个原点，而因之使其加入我们的生活，丰富并重塑我们的生活面貌。”

光影赏析

首先要声明，我也许算得上托尔金中土世界的“脑残粉”。但我还是会试图尽可能理性地去看待《霍比特人2：史矛革之战》。

相比于《霍比特人1：意外之旅》，这一部更加黑暗狰狞，它要即将降临在孤山甚至整个中土世界的黑暗做铺垫。毫无疑问，《指环王》三部曲达到了奇幻电影的巅峰，它有着极高的完成度和完整性，它是雄伟悲壮的史诗，在它面前我有赞赏和惊叹。而作为其前传的《霍比特人》，在托尔金笔下本是写给孩子的炉边读物，正如其名，这只是一个霍比特人跨出夏尔去探索未知世界的冒险，虽然最后也有“五军之战”这样的宏大场面，但远远比不上《指环王》的黑暗与残酷。剧组对这个故事进行了改编，使其更加“史诗化”，或者说更加“指环王化”。

这种改编是否成功呢？我以为有缺陷但整体上是成功的。事实上，这样一部商业大制作若真的按原著拍，观众也未必就会买账，这么做还

西洋镜

去夏洛克主题公园破案

据报道，在英国，一座神探夏洛克主题公园正在建设中。这对于《神探夏洛克》的影迷们来说是个令人振奋的好消息。在这个主题公园中，剧中神探的粉丝们将可以扮演破案者的角色，一路上破解各种各样的难题。

这座主题公园坐落于朴茨茅斯——成功塑造了夏洛克·福尔摩斯这一神探形象的小说家亚瑟·柯南道尔曾经在此生活过。公园的建设将花费大量的资金，达到了2500万英镑。

虽然官方还没有正式宣布该主题公园的开放日期，但这一被形容为“世界级多媒体体验”的公园将会重现《神探夏洛克》剧中的故事情节，夏洛克值得信赖的好伙伴华生和死敌莫里亚蒂等人物都将在这里出现。

届时，公园里不仅会有供游客乘骑的游乐设施，还会有剧中主要演员的全息照片。粉丝们还将有机会进入故事里那些最著名的场所观看和体验，这其中当然包括福尔摩斯所住的贝克街。

自1887年，夏洛克·福尔摩斯出现在柯南道尔的系列短篇故事里之后，这个角色就成为了英国历史上最具标志性的人物之一。

从贝锡·罗斯本1939年的系列电影，到最近由小罗伯特·唐尼出演的电影，再到由本尼迪克特·康伯巴奇出演的电视剧，夏洛克这一人物一直在荧幕上被演绎着。

朴茨茅斯文化合作公司的史蒂夫·皮特是夏洛克主题公园这个疯狂想法背后的推动者，他对此介绍道：“这个公园与观众的互动性会很强，质量也会很高。夏洛克·福尔摩斯与朴茨茅斯有着紧密的关系，所以夏洛克主题公园也即将诞生在这里。”

当然，如果一切顺利的话，史蒂夫·皮特将会成为第一个参观者。他太幸运了！

史矛革的尴尬

■黄晨

带来一个好处——使《霍比特人》与《指环王》的风格尽可能保持一致，我们大概很难适应中土世界在儿童文学和严肃文学间的跳跃。

但限于原著先天的定位、篇幅及内容，不可避免会遇到几个问题。

首先是节奏的问题。《指环王》原著三大本，拍了三部；《霍比特人》原著就一本，也拍了三部。这就造成节奏冗长——至少对于非粉丝群体的观众的感觉，在第一部的两个小时中这点体现得更加明显。《史矛革之战》不用交代上路的缘由，一开始就是在路上的状态，节奏已经快了很多。但，我很少见过会说人类语言的龙，像史矛革——由魔苟斯所造的中土世界最后一条龙——这么多话的龙更是头一次见。这种话痨的设定拖慢了进入孤山后的节奏。

其次是结构的问题。这是本片最大的问题。《意外之旅》至少是一部完整的电影，它有着清晰可辨的开端、发展和高潮，而《史矛革之战》干

脆缺失明显的高潮。片方这么做的理由显然是从市场上考虑的，提高观众对第三部的期待。但《史矛革之战》既然独立成章，其叙事链条应当完整，观众的观影情绪也应当被尊重，不当成为《去而复返》的超长预告片。从这个角度来说，这部电影就像那头恶龙一样尴尬。

还有“有趣”与“黑暗”的平衡问题。正如上文已经提到的，如果《意外之旅》是夏尔的美丽田园，那《史矛革之战》就是不见天日的幽暗森林，但主创显然也顾及到了这点。矮人们通过木桶激流勇进这一段落是编剧的原创，也是全片最有趣的段落，我们很难想象这样轻松热闹的动作戏会发生在《指环王》那样的设定里。但问题是这样的段落不是太多了，而是太少了。

最后是人物形象的问题。不得不承认，13个矮人，塑造起来极有难度，也确实应当分清主次。但第一部和第二部加起来总计超过5个小时的篇幅，我依然只记得作为首领的索林·橡木

盾，作为智慧长者的巴林以及对精灵 Tauriel 暗生情愫的奇力，剩下的矮人依然面目模糊。

说了这么多，但愿你不要认为《史矛革之战》是一部糟糕的电影。这部影片充满了想象力和厚重，将《指环王》附录中的内容引进文本也是值得赞赏的。咕嚕这一个形象的变迁更是集中体现了计算机视觉技术最高水平的发展。于我个人而言，光是坐在影院中听着 Howard Shore 的原声配乐看着一行人在新西兰美丽的风光中迤迤而行就足以让我头皮发麻了。《史矛革之战》第一个镜头就是本片及《指环王》的导演彼得·杰克逊咬了一口胡萝卜走过去，有时候想也许它其实首先是粉丝电影：一部一小群粉丝拍给一大群粉丝看的电影。

值得期待的是，将史矛革被杀、圣白会议进攻多尔戈多以及五军之战三个高潮全部放在《去而复返》，我都不敢想象第三部会有多么摄人心魄。这又将是一段漫长的等待，希望《去而复返》对得起这等待。

伦敦街道的过去与现在

20世纪初与现在的牛津街上的行人和车辆。

从莎士比亚时代到希区柯克时代，伦敦的街道总是充满着各种不可思议的故事。而现在，只要带着你的 iPhone，你就如同手里握着一台时光机器一般，可以去探寻伦敦街道的过去与现在。

这一切源自于伦敦博物馆发布的一款叫作“街道博物馆”

帆布卷轴。欧点影院于1928年开张，其原址是皇家影院。影院建筑的外部用石头建造，并以石柱和雕塑装饰。1964年，影院建筑被拆除，此后一座更大的影院综合建筑在此地落成。

(张文静译)

艺术速递

歌剧

《叶普盖尼·奥涅金》

时间：2014.03.14~2014.03.17

地点：中国国家大剧院·歌剧院

作为2014年第六届国家大剧院歌剧节的开幕大戏，歌剧《叶普盖尼·奥涅金》将为观众带来一场纯正的俄式视听盛宴。

歌剧《叶普盖尼·奥涅金》由柴科夫斯基和康斯坦丁·希洛夫斯基根据俄国著名诗人亚历山大·普希金1830年发表的同名长篇诗体小说改编而成。作曲家柴科夫斯基大量运用普希金的原诗，挑选数个场景，来交代主角的命运和感情世界，该剧可归类为“抒情场景集”，在生活情景里运用各种类型的农民歌曲的旋律，无论是完整流畅的歌唱部分还是宣叙调的场面，都很自然地纳入到歌剧的贯串的剧情发展里。观众的情感也将跟随剧中人物命运起伏，重新思考自己在现实生活中的问题和困惑，并和“奥涅金”一起坚持着对理想、自由和爱情的美好追求。

此外，身为马林斯基剧院的艺术总监和总指挥的捷杰耶夫大师的亲自指导，国家大剧院与马林斯基剧院两个剧院的明星们轮流上阵，也都让这部经典俄罗斯歌剧备受瞩目。

音乐会

梦幻凯尔

时间：2014.03.16

地点：北京中山公园音乐堂

作为20世纪90年代最杰出的爱尔兰民谣乐团，阿尔坦凯尔特乐团已经成为了爱尔兰传统音乐的代名词。

成立20余年，发行13张专辑，两次受邀到白宫表演，屡获年度民谣大奖等等，让阿尔坦凯尔特乐团成为爱尔兰国宝级乐队。“能融化掉一颗心”，“纯粹的情感，没有一丝掩饰和夸张”，“一首歌，一个故事，几乎可以听到她怯怯地渴望、幽幽地叹息、泪水滴落衣襟的忧伤”……乐迷对乐团的创始人及灵魂人物玛丽·妮基的评价，或许更能体现阿尔坦乐团身为凯尔特音乐领域翘楚的独特魅力。

阿尔坦在盖尔语中的意思是水中的斜坡峡谷。乐团的音乐也传承了爱尔兰古老歌谣的精神，以浓厚的爱尔兰特色演奏各类风格的乐曲。既有最富情感和最使人感动的古老爱尔兰歌曲，也包括节奏感强烈的苏格兰双人舞和快步舞曲。

阿尔坦在世界舞台上享有盛名，悉尼歌剧院、好莱坞露天音乐厅、伦敦皇家阿尔伯特音乐厅、洛杉矶的希腊剧院等都留下过他们的歌声与旋律。

话剧

《让我牵着你的手……》和《海鸥》

时间：2014.03.14~2014.03.16

地点：北京保利剧院

在决定是否要享受赖声川的这场“两戏连台”的作品前，观众首先要确认一下能否花费几乎一整天的时间在剧院的座位上。

话剧《让我牵着你的手……》和《海鸥》将是赖声川“八小时长篇巨制”《如梦之梦》后，又一次为满足当代主流人群对情感享受的需求而呈现出的悲喜剧。两人戏剧《让我牵着你的手……》主要描述契诃夫生平故事，而四幕喜剧《海鸥》则是契诃夫用爱情、用等待、用思念表达出生命的温馨和温暖。

为什么选择契诃夫？赖声川的回答是：“我觉得我是少数非常理解契诃夫在干什么的”。1990年，赖声川第一次翻译的《海鸥》在台北艺术大学排演，口碑就非常好。当所有人都在惊诧于“他怎么敢改契诃夫的剧本”时，赖声川所做的也只是把故事背景改为20世纪30年代的中国上海。

再次选择契诃夫，也是赖声川自己对于契诃夫“如果我们表演生活，观众为什么还要到剧场看戏”问题的探索。在他看来，悲剧和喜剧不是相反的，而是一体的。

展览

“未来主义”艺术展

时间：2014.03.08~2014.03.23

地点：北京东方广场

自诞生之日起，“未来主义”便承载了属于年青一代审视当下展望未来美好期望。

在该展览中，来自不同地区的青年艺术家，用他们的视角诠释着对美好未来的期待以及对未来的想象。所谓的“未来主义”并非只是一味取旧换新，而是在回溯艺术历史的发展保留对过去、当下进行反思的同时，提倡未来艺术展现形态的更多可能性。

此次展览分为两个展厅，分别展出6位艺术家的5组艺术作品。“Futurism”将用新媒体影像艺术以及现场戏剧表演的形式挑战“未来主义”的表述；“Time Tunnel”运用新媒体艺术添加互动装置体验，探讨未来城市的时空与人类的关系；“Teleport”旨在探索自然与城市空间加载于人类意识时发生的交互活动；“Poetic Touch”则意在探索未来世界无边界的诗意想象；“Spain”却是运用图片通过符号美学进行多次再创造，再一次将“未来主义”城市提到一个新的想象层面。

栏目主持：伦诺克