

* 剧坛传真

河东戏曲临沪上 莎风蒲韵唱新章

——小剧场蒲剧《奥赛罗·疑心》上海成功首演

□魏睿

1月28日,作为2025年中国小剧场戏曲展演主单元剧目,山西省蒲剧艺术院原创剧目小剧场蒲剧《奥赛罗·疑心》登陆上海宛平剧院小剧场,以黄河儿女独有的艺术豪情,为上海观众献上了一场跨越东西方文明的戏曲盛宴。

聚焦剧目建设,推动蒲剧艺术高质量发展,是山西省蒲剧艺术院党委着力推动的重点工作任务,此次登台上海的剧目《奥赛罗·疑心》,便是山西省蒲剧艺术院致力于创造性转化、创新性发展的成果。从剧本的反复研讨到舞台呈现中的精雕细琢,从青年演员的悉心培养到跨文化表达的大胆探索,为剧目演出注入了源源不断的动力。正是这份“扎根传统不泥古,接轨时代敢创新”的战略眼光、“举全院之力育精品,倾满腔热忱兴剧种”的责任担当,让这部跨界力作得以冲破地域与形式的桎梏,在上海的舞台上绽放出震撼人心的艺术光彩。

国外友人点赞,上海戏迷叫好

莎翁原著中的奥赛罗、苔丝狄蒙娜、伊阿古,化身为胡人将军罗赛、相国之女白无瑕、巧舌如簧的古意全等极具东方意蕴的人物形象,以南北朝十六国为历史背景,用古典叙事重构经典,呈现人性、猜疑等永恒命题,引发观众强烈共鸣。

精彩绝伦的武戏绝活,将剧情的张力推向极致,“串翻身”干净利落,“扎靠翻720度僵尸倒”稳准传神,翻滚扑跌酣畅淋漓,加之“腔高板急,起伏跌宕”的阎派唱腔,淋漓尽致地演绎出罗赛的豪情、柔情、悲愤与悔恨,让人物的复杂心境在唱念做打中层层递进。

观众中有朝气蓬勃的大学生、资深老练的上海戏迷、慕名而来的外国友人,

演出剧照

不同年龄、不同身份的观众齐聚一堂,共享这场艺术盛宴。其中两位外国观众显然深谙中国戏曲的欣赏门道,眼神紧紧追随舞台,在演员精彩亮相时热烈鼓掌,成为跨文化共鸣的生动表达。不知不觉,约1小时20分钟的演出在雷声般的叫好声中落幕,宛平剧院一片沸腾,观众们起立欢呼,高呼“多来上海!”“感谢你们来上海!”

在座谈环节,主创与观众交流近1个小时,思想碰撞、情感共鸣持续升温。有位上海戏迷难掩激动,大步冲向台前,赞叹“编得好,导得好,演得好”,又一夸赞台上的主创和主演,毫不掩饰对这部作品的喜爱。还有观众表达了对主演精湛演技的敬佩,对本土化改编剧情的赞叹,对蒲剧这一古老剧种的全新认知。散场后,仍有观众对工作人员感慨:“我其实很挑剔,看过很多剧种,这是我第一次看蒲剧,没想到会这么好!”

专家好评如潮,期待创作大戏

1月29日,上海宛平剧院四楼会议

室暖意融融,思想激荡。“转型与时代化表达——莎士比亚悲剧《奥赛罗·疑心》专家研讨会”在此举行。山西省蒲剧艺术院院长贾菊兰主持研讨会,来自沪晋两地的戏剧名家、学者与主创团队齐聚一堂,共话东西方艺术碰撞的火花,共探蒲剧传承发展的新路径。

研讨会上,专家学者对该剧给予高度赞誉。上海戏剧学院博士生导师、一级演员赵群盛赞其为“当前戏曲舞台上最好看、最有创意的一版《奥赛罗》”。她指出,编剧将故事本土化的设定极具巧思,开篇“扫狼烟,灭战乱,朗朗青天”的唱词豪迈洒脱,结尾罗赛自戕前的唱腔和武打更是直击人心,将人性的自我反思推向极致,极具艺术冲击力。整剧节奏张弛有度,让观众全程沉浸其中。

上海大学博士生导师张婷婷盛赞该剧实现了西方名著的中国化,将原著奥赛罗摩尔人的身份焦虑转化为东方罗赛将军的胡人心理自卑,把西方猜忌型悲剧重塑为“嫉贤妒能”的东方叙事,融入中国文化语境。舞台投影展现的精神幻

象极具戏曲诗意美学意蕴,将抽象的怀疑具象化,给人留下深刻印象。

上海师范大学教授张春娟作为山西籍学者,对家乡剧种的亮眼表现备感自豪。她认为,蒲剧绝非小剧种,其深厚的艺术底蕴与编剧的精湛剧本相互成就,实现了莎士比亚经典与蒲剧艺术的深度融合。剧中特技表演与人物情感、剧情发展深度绑定,南征的翎子功灵动传神,翎子的每次颤动都是情绪的外化;刘夏飞的水袖功精妙绝伦,传递角色悲欢;段怡卓的表演诙谐鲜活,惟妙惟肖。上海观众的热烈反响更证明了传统戏曲的当代魅力,观众的广泛认可是蒲剧活态传承的最佳佐证。

青年京剧武生名家徐朝铤则从武生行当视角出发,称蒲剧的表演风格与奥赛罗的性格特质深度契合。他用“烈火烹油”形容奥赛罗的性格,认为蒲剧高亢激昂的唱腔、粗犷豪放的表演风格恰好能展现这种情感张力。剧中武戏特技运用巧妙,罗赛昏扑倒地时化用传统戏中的三摔,与心魔斗争时融入武戏荡子、枪花等技巧,翎子功的运用更是将人物情绪推向高潮,真正做到了“以技塑情”。

山西省蒲剧艺术院院长贾菊兰在总结时表示,各位专家的真知灼见让团队深受启发。她介绍,此次《奥赛罗·疑心》的创作,是院团探索蒲剧现代化转型的宝贵实践,未来团队将认真吸纳专家建议,进一步打磨作品,让这部佳作更趋完善。

从黄河之畔到黄浦江滨,小剧场蒲剧《奥赛罗·疑心》以文化自信为根基,架起东西方艺术交流的桥梁,彰显了蒲剧的强大生命力。随着不断打磨与推广,蒲剧这颗戏曲明珠必将走向全国,走向世界,让更多观众领略中国戏曲艺术的博大精深。

品鉴

醉美盐湖 一眼入画

——观王琦摄影作品有感

□杜东明

“醉美盐湖”王琦摄影作品线上展展出的100余幅作品,是作者从近千幅佳作中精挑细选的精华,分为“七彩盐湖之美”“意象盐湖之美”“发展盐湖之美”“生态盐湖之美”四大板块。神秘的盐湖在镜头下释放出无限审美张力,每一幅作品都充满浓郁的地域元素与美学风情,让观众在领略作者想象力与创作力的同时,深深沉醉于“醉美盐湖”的万千风姿。

透过作品,创作主体的思想内核与审美追求清晰可感。鲜艳的色彩、灵动的线条、丰沛的想象,生动诠释了盐湖的色彩之韵、意象之妙、发展之势。作品既有气势恢宏的写实场景,又不失局部取舍的写意魅力,跨越现实与超现实的边界,将传统与创新、写实与写意交融,为观众献上了一场虚实相生、如梦似幻的视觉盛宴。

“七彩盐湖之美”板块中,360度环绕全景航拍作品《大美盐湖》以开阔视野囊括盐湖全貌,沉浸式体验让观众仿佛临其境;180度视觉航拍合成的《梦幻色彩入画》中,层层叠叠的色块与远处鳞次栉比的城市建筑、隐约可见的峰峦相映成趣,空间

层次感油然而生,带来“远近高低各不同”的视觉震撼。

精心雕琢画面构成,是“意象盐湖之美”的核心亮点。令我印象深刻的,不仅是写实手法下的大面积色块,更在于作者从不同色彩空间中提炼的多元意象,尽显盐湖的地理奇观。《中国龙》的赤龙戏珠、《古树疏影》的翠影参天、《马拉盐车》的赤骥飞扬、《跳水健儿》的展翅瞬间……这些作品融入印象派理念,以色彩与明暗层次勾勒意象之美。正如王琦所言,深入观察、善于提炼,便能捕捉眼前转瞬即逝的生动画面——池水的色彩变幻、盐埂的线条走向、微风拂动的涟漪,皆可通过取舍成为兼具精神内涵与审美旨趣的佳作。他立足实景又超越实景,航拍作品《瞭望的兔子》以疏密有致的水墨线条、飘逸灵动的抽象形态,宛如童话精灵;《游鸭》则迸发着明净纯粹的生命张力,空间感与立体感让作品更富意趣。

“发展盐湖之美”板块以盐湖的变迁与成长为脉络,展现其历史底蕴、文旅活力与建设新貌。作者聚焦自然物象与人文环境的交融共生,以独特艺术视角和丰富形象语言,定格盐湖发展中的典型瞬间。《池神庙》尽

显雄伟肃穆,《东禁门》引视线向远方七彩盐湖,构成优美空间;《扬帆游》捕捉人们沐浴颭海风、拥抱浪花的一瞬间,满是生命力与动态之美。美的环境、建筑与湖水相互依托,盐湖与建筑交织的新气象,尽显作者对这片土地的挚爱——这份真挚情感如奔腾暖流,流淌在每一幅作品的色彩光影中,充盈在意蕴丰富的画面里。

欣赏“生态盐湖之美”,仿若误入一幅流动的自然长卷。《凌波微步展艳衣》中,火烈鸟朱红羽翼在粼粼波光中舒展,灵动又热烈;《千羽凌波迎客来》中,天鹅洁白羽翼如云霞铺展,尽显祥和悠然;最动人的是《双禽对话雪纷纷》,红腹锦鸡与白腹锦鸡于雪中枝上相顾而鸣,艳色与白雪相映,诗意盎然。生态盐湖之美,是生命与自然的对话,每一幅画面都流淌着生态之美与生命的蓬勃律动。

创作根植于盐湖生生不息的自然资源与文明沃土,是家乡情怀的流露,更是初心不改的坚守。在王琦看来,盐湖承载着厚重的历史文化底蕴,希望通过展览与网络传播,向世界展现运城自然风光之壮、文化积淀之深、建设发展之盛,让更多人领略七彩盐湖的魅力。

▲山湖绚彩

▲亭桥秋韵

▲双禽对话