

对话孟京辉 开启“抓马”人生

近日,青岛大剧院2023年“抓马戏剧节”正式开票,4月下旬至7月初,将集中汇演六部先锋热门剧目,同时开展致力于艺术普及的“抓马对话”系列活动,推出“抓马精神”多样文创,多维度、多层次、多视角地进行戏剧与生活的体验互动,为岛城观众带来时尚活力的文艺大餐。

话剧作品《俗世奇人》剧照。

《两只狗的生活意见》剧照。

音乐剧《莎翁乐园》剧照。

刘敏涛领衔开幕 孟京辉经典压轴

“抓马戏剧节”开幕演出为中国当代作家冯骥才同名短篇小说改编的话剧作品《俗世奇人》,由著名演员刘敏涛领衔主演,特邀热播剧《人世间》饰演“春燕妈”的老戏骨徐松子加盟,以清末民初天津卫的市井生活为背景,将三十余位“民间奇人”融合在京津“大运河”流域的一处酒馆之中,由关键人物“郑二姐”穿针引线,让这一众奇人聚集在“酒馆”中,通过一个个平民中的奇人,上演一段精彩又有人生哲理的话剧故事。

“抓马戏剧节”的另一个策划亮点是专门设立了“抓马对话孟京辉”版块,将连续上演三部孟京辉工作室的经典作品——话剧《一个陌生女人的来信》《两只狗的生活意见》,以及音乐剧《空中花园谋杀案》,喜欢孟氏戏剧的广大观众们可以趁此机会一饱眼福。

除此以外,两部以莎士比亚经典作品为创作蓝本的剧目——话剧《莎士比亚的罗朱》和音乐剧《莎翁乐园》也受到众多年轻观众的热捧。这两部剧虽都是以莎翁的经典作品为灵感,但其表达的方式和内容可谓“非比寻常”。《莎士比亚的罗朱》采取戏中戏的形式,将这部在各国备受好评的作品,以最具有创造力的形式进行改编,使其全男班的阵容十分合理,加入现代的多角度理解,让经典以与众不同的方式再现。而《莎翁乐园》则以经典的错位喜剧为创作手法,利用哈姆雷特、罗密欧、朱丽叶从书本中复活,忘记自己的身份并进入另一空间,这一错

位的设定,来制造喜剧效果——无法控制的人物角色与纷繁交织的情节,使作品呈现出截然不同的面貌。值得一提的是,话剧《莎士比亚的罗朱》将打破舞台和观众“第四面墙”的局限,在舞台上开设特殊的“同桌席”,让观众有机会在舞台上观看演出,近距离感受戏剧的魅力。

艺术照进现实 多元体验文艺生活

剧目汇演的同时,为加强戏剧艺术普及和体验,今年的“抓马对话”活动和“抓马精神”系列文创也多有精彩呈现。致力于艺术普及的“抓马对话”,设有启幕仪式、主演见面会、剧场派对、即兴剧场等外延活动,广泛招募大学生群体参与到活动中,为热爱戏剧艺术的大学生提供实现戏剧梦想的机会,让观众与演员能够坐在一起面对面地交流。《俗世奇人》主演、老戏骨徐松子和《莎士比亚的罗朱》主演、当红音乐剧演员周可人将分享心路历程、畅谈艺术理想。《空中花园谋杀案》中的经典唱段,也可以在咖啡厅里现场欣赏,甚至能和演员们聊天做游戏。宝藏演员刘晓晔带着《两只狗的生活意见》中的即兴戏剧,和观众们“现场加工”一段表演。还有“抓马精神”系列文创,如戏剧元素的手机挂绳、戏剧体验的萌趣盆栽、全新抓马LOGO的主视觉入户地垫等,融戏剧精神于生活情趣,为观众文艺生活带来趣味性的多样化选择。

据悉,自青岛大剧院2020年推出“抓马戏剧节”品牌以来,每年有万余观众走进剧场,充分体现出大家对戏剧类演出的偏爱。

观海新闻/青岛早报记者 周洁 大剧院供图

放飞“竹蜻蜓” 凝视舞者灵魂

“青岛出品”纪录电影《竹蜻蜓》于央视总台纪录频道播映

近日,由山东工艺美术学院数字艺术与传媒学院张宝珠和冯秀彬担任编剧、导演的纪录电影《竹蜻蜓》在中央广播电视总台CGTN纪录频道进行了四轮全球播映,此前,该片还曾入围第十二届北京国际电影节“北京展映”单元。影片以山东工艺美术学院2015级舞蹈表演专业的女孩为拍摄对象,采用黑白与彩色、访谈与风格化的舞蹈段落之间的变换,在充满感情的镜头之中勾勒出一片群像:她们的汗水、舞台下的伤痛、与父母和家庭之间的关系、梦想、坚持下去的力量。

从宣传片到纪录电影

纪录影片《竹蜻蜓》由中国文联副主席、山东工艺美术学院院长潘鲁生担任制片人;司徒兆敦和芦苇担任顾问;副院长董占军担任总策划;唐家路担任总监制;顾群业和吴向阳担任策划;服装学院尹珂、郭贝若、姜晓艺担任舞蹈指导。影片于2018年开机拍摄,历时四年完成。

张宝珠与学院教师冯秀彬一起创作的这一纪录电影《竹蜻蜓》,最初的创作灵感源自于在学校观看元旦演出,“那是学院2015级舞蹈表演班同学们带来的精彩表演,但我们往往只能看到他们在舞台上靓丽的形象

以及曼妙的舞姿。他们是谁?他们经历了什么样的学艺历程?带着这样的疑惑与追问,我们开始用影像进行了拍摄记录,历时四年创作了纪录电影《竹蜻蜓》。”创作过程中,两人在不断地调整创作方向,“最开始只是想做一个宣传片,但是有一次,我们做了一天的访谈,16位学员平时都很热闹,但当秀彬老师和一块用镜头对准每一个个体的时候,突然发现每个人都对我们打开了长达20多年学艺的心路历程,我们特别感动。他们从四五岁开始学舞蹈,差不多12岁进艺校,会有五年时间要封闭训练,他们忍受了别人无法想象的孤独,身心承受着很大压力。”回忆起当时的素材累积,张宝珠老师动情地表示:“有个学生叫刘怡卉,家住淄博,学校在烟台,因为是单亲家庭,母亲要挣钱养家,没有时间去送她上学,所以每一次,这个12岁的小姑娘都是独自一人,坐上八个小时绿皮火车去烟台。因为害怕,不敢和人说话,包括放假回家,在火车上不吃不喝不睡觉,特别孤独。每个人就像这样,把他们20多年的经历,无论是疼痛、家庭,还是生活,与我们掏心掏肺地分享。所以当时我和秀彬老师就达成了共识,这么好的故事,这么好的灵魂,我们做不出一个片子的话,以后就别搞影视了。”

“关注生命 凝视灵魂”

2019年,在2015级舞蹈班学员毕业时,《竹蜻蜓》曾经剪辑出了一个90分钟版本,“当时这个版本也寄给了业界大咖司徒兆敦老师,老师看过之后就给你们要持续拍,不能到这里就结束了,包括他们毕业之后几年的状态都要记录。”这也为《竹蜻蜓》后续的创作提供了新的灵感,同时也契合着两位影视工作者的创作理念,“2013年,我在央美的研究生毕业创作入围了FIRST影展,在这个影展上遇到了《霸王别姬》的编剧芦苇老师,他送了我八个字,‘关注生命,凝视灵魂’,我认为这几个字对我和秀彬老师的影响比较大。”张宝珠告诉记者。

影片的尾声,两位创作者选取了孩子们在舞者的雕像前放飞竹蜻蜓的意象,而这恰也是片名《竹蜻蜓》的来历,“在舞蹈学员们毕业的一两年之后,我们再去拍摄他们的一个现状,并呈现出与当时采访画面的对比,二者叠加在一起,是否如愿,亦或变更舞蹈人生的轨迹?不论是瞬间飞得很高,还是跌落至地面,我觉得这都是一个与过去自己和解的过程,甚至是来反照自身。舞蹈到底是什么?一辈子学跳舞到底值不值?与过去的自己在那一刻重叠了,就像回顾自己这一段舞蹈经历,也使得整个片子在空间性上、时间性上更为丰

纪录影片《竹蜻蜓》海报。出品方供图

富。”

对于张宝珠和冯秀彬而言,纪录影片已经拍摄完成,但是有关舞蹈人生的记录并未结束,影视创作的探讨也在继续。张宝珠表示,纪录影片《竹蜻蜓》还有着另外一重意义,也更为契合二人的教师身份:通过课堂的教学延伸,将舞蹈表演、影视摄制、后期制作等相关课程进行联动,形成了影视创作的层层递进,构建以作品(创作成果)为导向的实践教学新模式,“扎根于青岛的影视创作基地,充分利用青岛影视产业优势,深化产教融合”,而这也将成为二人后续搭档合作的努力方向。

观海新闻/青岛早报记者 周洁