

老戏新作 新戏频出 困顿中从未停止探索

用绍剧语言讲好萧山故事 他们做到了

粗犷的表演方式、高亢激昂的唱腔、经典的绍剧猴王形象,以杭州亚运会标志性地标为舞台背景,在表演上融入钱江浪潮一浪高过一浪的拼搏精神……在杭州亚运会、亚残运会开闭幕式暖场节目征集分片遴选活动中,凭借着优秀的舞台表现力和契合亚运主题的精彩作品,由区文旅局萧山绍剧艺术中心选送的原创节目《杭州欢迎您》成功入选杭州亚运会、亚残运会暖场节目资源库!

《杭州欢迎您》是为迎接亚运而专门创排的一个综合性绍剧节目,集中展示了中国绍剧最有代表性的精彩场面。绍剧,作为国家级非物质文化遗产和浙江三大剧种之一,走过几百年的风雨后,在新时代焕发出新光彩。萧山绍剧人也用行动证明了,紧扣时代精神,创作优秀作品,是文学艺术永葆生命力的重要路径。

■文/项亚琼 缪鼎 图片由区文旅局提供

《秋之白华》剧照

《杨时与湘湖》剧照

绍剧非遗传承人
六龄童嫡传弟子
郭骏

热爱 一代代绍剧人的坚守

萧山绍剧艺术中心(原萧山绍剧团)建团于1961年,是国内现存的两家专业绍剧演出、传承保护单位之一。多年来,这里活跃着一批又一批绍剧人,他们在用每一句唱词,每一个精湛的演绎,来展现和传承着绍剧的文化魅力。

绍剧文武兼备,尤以武戏最为出彩,舞台上的精彩演绎离不开每天的刻苦练习,排练场里常年的跌打滚爬,伤病疼痛是绍剧演员们难以避免的。但到了排练演出时,全体演员轻伤不下火线,没有一人缺席。如在创排大型绍剧《杨时与湘湖》中,扮演杨时的施东宏已59岁,是中心的长辈演员,自接到剧本的那一天起,连走路、吃饭、睡觉,都无时无刻不在背台词、练身段、琢磨人物。常常是,回家路上已到家门口而不自知,深夜独自在排练厅跑圆场而不自禁……施东宏满怀深情地说:“没办法,年纪大了,我得多加苦功。这出戏不能因为自己扮演的杨时不到位,而影响全剧的质量。”

绚丽的舞台背后,这样的故事数不胜数。炎炎夏日,身穿短衣短裤都满身大汗,更何况演员们身穿厚重的戏服,还没出场汗水就已浸透衣衫,一场戏演下来,长时间的闷热和巨大的体力消耗,常常令他们瘫坐在地上久久无法起身;寒冷冬日,为了在舞台上展现最完美的形象,很多演员只能穿一件保暖衣,外面套上薄薄的戏服,北风一吹感觉全身都被冻透了……

在传统戏曲逐渐式微的当下,如何做好传承,是一件不易之事。无论是走进剧场,还是深入基层,是中心所有演员们所努力的,也是绍剧整个剧种所努力的,是架起这个古老而又年轻的剧种与观众之间的桥梁。

绍剧非遗传承人
杨时扮演者施东宏
在排练中

绍剧非遗传承人倪秀盈
授课指导

传承 深耕绍剧发展的土壤

培养一名绍剧演员非一朝一夕,如何做好剧团的梯队建设,避免出现“断层”是第一要务之事。

为解决萧山绍剧后继乏人的大问题,在区委区政府支持下,2014年9月,由萧山绍剧艺术中心与浙江艺术职业学院联合开办、区财政予以经费保障的六年制“浙江艺术职业学院2014级绍剧班”(全班共28人,其中戏曲表演24人,音乐表演4人)正式开班。“绍剧订单班”以艺术教学和艺术实践双管齐下的方式,使他们在艺术上更加成熟,为振兴绍剧艺术带来了新的希望。

除了“绍剧订单班”,还有“绍剧传承班”。2012年,萧山绍剧艺术中心与楼塔镇岩山中心小学签订“绍剧进校园”教育合作协议,成立了国内唯一一个绍剧传承班。10年来,一批又一批的孩子在这里得到绍剧启蒙,在各种比赛中频频获奖,最高曾获得浙江少儿戏曲“小金桂”的集体奖和个人“小金桂”称号。

青年演员专业提升计划,是2021年3月萧山绍剧艺术中心启动实施的一项重要举措。通过以老带

新、邀请名家、外派培训、定向委培等方式狠抓业务培训,夯实表演功底,经过一年多的努力,传承辅导教学初显成效,一批青年演员已在主要剧目中挑起大梁。这一年多来,新排、复排经典折子戏20余出,举办“萧然绍韵·梨园争春”2021萧山绍剧折子戏大赛,21位绍剧班演员参加了比赛,在2022“新松计划”浙江省青年戏曲演员大赛中,萧山绍剧艺术中心共有13位青年演员参赛,7人进入复赛,3人闯进决赛并获“优秀奖”,创造了中心历届比赛中入围复赛、决赛人数最多的历史……他们用自身的艺术能力和专业业务技能,收获了一大批戏迷朋友的广泛好评和认可,让萧山绍剧艺术中心“推出去”的人才建设思路初获硕果。

2014级绍剧班毕业合影

绍剧非遗传承人应国文
在楼塔镇岩山中心小学
“绍剧传承班”授课指导

剧团的发展壮大离不开市场的认可,更离不开政府的支持。在硬件方面,萧山绍剧艺术中心的工作环境问题也在逐步改善。不久的将来,萧山绍剧艺术中心将入驻城市文化公园,与青少年活动中心、妇女活动中心、非物质文化遗产中心及美术馆有效融合,为年轻人施展才干提供更广阔的舞台。

寻找 传统与现代的平衡

经历60余载春秋的磨砺,翻开绍艺的历史,她的每一页上都留有鲜明的“创新”痕迹,不同时期的创新收获着不同的成果。

最近,浙江省文化和旅游厅公布了第十五届浙江省戏剧节获奖名单,绍剧《秋之白华》荣获本届“兰花奖·新剧目大奖”。全省15家单位获此殊荣,萧山绍剧艺术中心成为全省获此殊荣的两家区级院团之一。

一直以来,萧山绍剧艺术中心十分重视传统剧目的传承保护,同时也积极尝试对传统剧目进行创新编排,以新时代的审美对传统剧目进行细节上的审视和调整。以绍剧《新龙虎斗》《新香罗带》《壮心不已》为代表的一批老戏新作,雅俗共赏,极富绍剧特有的韵味,被众多观众称为“唱腔美、扮相美、舞台美”。在对传统剧目进行创新编排的同时,萧山绍剧艺术中心尤其注重本土题材剧目的原创,深挖萧山红色、清廉题材,积极打造与萧山人文、历史有关的精品剧目,用戏剧的语言讲好萧山故事,让更多的人了解萧山的历史事件、历史人物和历史文化。从《火种》到《杨时与湘湖》,再到如今的《秋之白华》,这些作品不仅在观众心中留下了深刻印象,在历届浙江省戏剧节中

也都取得了不错的成绩,并获杭州市第十四届、十五届精神文明建设“五个一工程”优秀作品奖。

“用戏剧讲好萧山革命先驱的故事,这是我们这一代人的责任和义务。”《秋之白华》主演、杨之华扮演者余咪娜说。在创作这个戏的过程中,主创们着力将红色革命题材与浪漫的爱情故事相结合,使得以高亢激昂著称的绍剧,有了诗化了的柔情,让观众看到了“与以往不一样绍剧”。不少观众看完绍剧《秋之白华》感慨:“有壮美的爱情,更有高贵的信仰。”

“多年来的探索和发展,萧山绍剧正逐渐获得新的活力,然而要真正重振绍剧绝非一时之功,也无法仅凭一己之力,而是需要全社会多部门共同发力,为绍剧的复兴提供肥沃的土壤。”萧山绍剧艺术中心相关负责人表示。接下来,萧山绍剧艺术中心将立足自身优势,充分利用现有的文化资源,在推动下展示演出与进校园美育传承的同时,精心组织主题绍剧创作,推出更多高质量绍剧作品,积极探索线上演出观赏、美育普及和互动推广等数字化资源。在巩固、丰满传统展演模式的基础上,积极寻求与各方资源的跨界融合,为传统戏曲的科普推广寻求创新道路。

《杭州欢迎您》剧照

“送戏下乡”演出

“绍剧进校园”演出