

《伯龙夜品》剧照

穿越百年 江苏“剧”好看

《红色》《民生巷11号》《我这半辈子》……最近,小剧场“风暴”席卷南京。紫金文化艺术节小剧场单元(第二届)、首届全国小剧场戏剧“紫金杯”优秀剧目展演等活动热闹进行,吸引着小伙伴们围观。江苏戏曲舞台自古热闹非凡。《江苏文库·史料编》收录的《康熙南巡秘记》中就提到灯船戏台。悠悠琴弦,声声古韵,将一直停留在人们心田。

现代快报+记者 宋经纬 张然 胡玉梅

江苏文脉

扫码关注
江苏文脉公众号

老门东 300多年前就有“实验戏班”

4月2日,首届全国小剧场戏剧“紫金杯”优秀剧目展演在老门东开幕。其实,300多年前的老门东,就是戏曲爱好者的网红打卡地。

清顺治年间,江浙一带出了一位“网红作家”,自称“湖上笠翁”。短短几年间,《怜香伴》《风筝误》《意中缘》《玉搔头》……爆款频出,惹得“全网抄袭”。

这位神人就是如皋人李渔。他的一生传奇多彩,做过畅销书作家、“实验戏班”主理人、书画出版商。在众多身份中,戏班主理人,可能是李渔最享受的一个。

清康熙元年(1662)前后,李渔离开杭州来到南京,开始了他文化事业上的全新时期。在芥子园,李渔实现了人生的一个高峰:自己当老板、搞演出,忙得不亦乐乎。

李渔家班是明清时期家班的“另类”。李渔自编、自导,不但频

频在芥子园演出,还先后前往福建、苏州、三楚等地巡回演出,“全国九州,历其六七”。

当时,李渔的家班有演技卓越的乔、王二姬,不仅人美、嗓子亮,对戏曲的理解也很深入。在兰州时,乔姬向李渔提出建议:“谓而今而后,我始得为偕凰之凤、合坝之簪矣,请以若(指王姬)为生而我充旦,其余脚色,则有诸姊妹在。”(李渔《乔复生王再来二姬合传》)

既有李渔这样的顶级编剧,又有乔、王二姬这样出色的演员,李渔家班很快红遍大江南北。《凤求凰》《慎鸾交》《巧团圆》《琵琶记之寻夫》都是火爆剧目。

可惜,1672年,李渔携家班自金陵溯江而上,遨游楚汉之间,乔姬竟因过度劳累客死他乡。第二年,王姬也得病死去。李渔家班也因这两位的去世星散夭折。

如今的网红打卡点“芥子园” 快报资料图片

江宁织造署 三天三夜“嗨”不停

300多年前,江宁织造署是戏曲人的梦想之地。

康熙四十三年(1704)的一天,江宁织造署内高朋满座,热闹非凡。原来,戏剧《长生殿》连演三天三夜。台下,看到动情处,曹寅热烈鼓掌,洪昇点头示意,默契十足。

明清时,听曲是一种时尚的生活方式。迤逦悠扬的昆腔,更是从苏州沿着水路,传遍了大江南北,当然也包括江宁织造署。

曹寅是戏曲的狂热粉丝,精通诗词歌赋。有一次为了迎接圣驾南巡,他特地创作了《太平乐事》。剧中多角度展现了康熙年间社会各阶层欢度上元灯节的热闹场景,展现国泰民安、歌舞升平的繁荣景象。洪昇夸赞“传神写景,文思焕然,诙谐笑语,奕奕生动”。

曹寅干脆自组戏班,搭建曹府戏苑。《苏州戏曲志》记载:“曹寅熟悉昆曲,并备有伶人、曲师俱

全的家班,其规模之大,为江南第一。”

曹寅家的这次演出轰动江南。曹家对戏曲的热爱,也被曹雪芹写入《红楼梦》。书中,看戏是贾家的主要娱乐活动,《西厢记》和《牡丹亭》是贾宝玉和林黛玉爱情的催化剂。

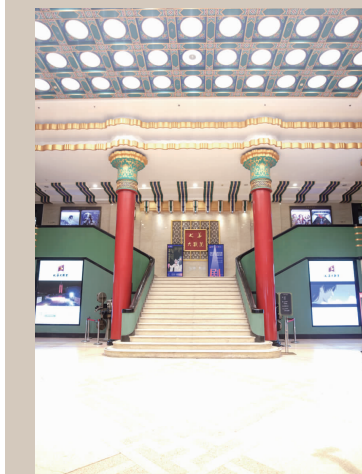
不仅如此,曹雪芹还借书中人之口,道出了自己家族与戏曲的独特渊源。

(贾母)指湘云道:“我像他这么大的时节,他爷爷有一班小戏,偏有一个弹琴的凑了来,即如《西厢记》的《听琴》,《玉簪记》的《琴挑》,《续琵琶》的《胡笳十八拍》,竟成了真的了,比这个更如何?”众人都道:“这更难得了。”

这里的《续琵琶》就是曹雪芹祖父曹寅的作品。

曹府戏苑 快报资料图片

大华大戏院

国民小剧场

观众在国民小剧场看演出

均由首届全国小剧场戏剧“紫金杯”优秀剧目展演主办方供图

水上戏台 独具地域特色

固定戏台看得不过瘾,还有一种行走的戏台。在江南水乡诞生了独具地域特色的水上戏台。

明万历以后,江南水乡的士大夫喜欢在船上看戏。张岱《陶庵梦忆》卷八《楼船》中写道:一个大户人家在楼船上用木排搭高台演戏,来看戏的船有千余艘。午后忽然刮起大风,巨浪磅礴,大雨如注,楼船因为太高几乎倾覆。于是,人们用几千条绳索系着船,网网如织,风不能撼,一直坚持到演完。

戏船可以随意移动,划到哪儿演到哪儿,适合在水乡演出。明末,苏州虎丘山塘出现了一种商业性质的戏船,叫卷梢。

卷梢停泊在水中演戏,船头就是戏台,船舱便是戏房。船头平台上张挂灯球,吊起帐幕,演员们就在这小小的船头演出。观众驾着名为“沙飞”的小舢板,围在卷梢大船周围观看。

晚清时期,苏州还有一种有名的戏船叫高升台。它全部由竹木构成,采用活络榫头,可随时搭成一座飞檐翘角、造型精美的戏台。

据《苏州戏曲志》载:这艘戏船是晚清吴江芦墟乡一家造船厂所造,它的舞台是按照芦墟泗洲寺的正殿仿造的,十分气派。因船厂老板叫陆高升,所以船就叫高升台,能来高升台上演戏的可都是角儿。

高升台模型 快报资料图片

老厂房、古建筑 “化身”小剧场

历史沉淀下的精彩,影响着如今的剧场、剧院。

作为一种舶来的艺术形式,小剧场艺术在中国已经走入第41个年头。江苏更是与小剧场戏剧渊源颇深。1989年,全国首届“南京小剧场戏剧节”在南京举办。

连日来,来自全国的46部小剧场剧目,如春日繁花在南京各个小剧场绽放,令人目不暇接。

梅花小剧场、1913国民小剧场、大华大戏院·群剧场……这几年,南京的小剧场如雨后春笋般在南京兴起,拥有各类小剧场107个,其中有稳定演出团队并

常态演出的达到50个,电影院、老厂房、古建筑等多种类型的空间都被活化利用。

目前,江苏已建成各类型小剧场1156个,总座席数约25万个。2021年以来,先后认定两批共20个示范性小剧场和20部精品小剧场剧目。2021年至2022年,全省小剧场演出总场次近8万场,观众总人数约1000万人,演出总收入近1亿元。

从六朝古都到水韵姑苏,从大剧院到小剧场,从专业院团到民间剧团,传统戏剧的魅力镌刻在江苏城市的基因里。