

桂林艺术节

GUILIN FESTIVAL

解锁经典 冲击视觉 童趣盎然 疗愈心灵

艺术盛宴 请君共赏

□本报记者秦丽云 周文琼

10月26日—11月3日，2024桂林艺术节将在这个灿烂金秋，为万千观众带来一场艺术盛宴。本届艺术节以“回望与前行”为主题，传承桂林历史文脉，赓续“西南剧展”荣光。短短9天，室内剧场、山剧场、树剧场、洞剧场、帐篷剧场等，打破舞台边界，探索戏剧无限可能；话剧、舞剧、木偶剧、杂技剧等艺术形式，轮番上演，剧聚精彩。

艺术盛宴，请君共赏。本次桂林艺术节不仅在漓江畔为广大观众解锁经典剧目，用特色剧场营造充满惊喜的视觉冲击，还将通过“自然大舞台”带领孩子们进入充满童趣的艺术世界，并以一场独特的疗愈音乐会开启心灵震撼之旅。

在漓江畔与经典剧目相约

何谓经典剧目？如果用桂林的母亲河漓江来形容，那么，经典作品的艺术魅力和观众对其喜爱程度，将如漓江之源远流峡谷奔腾而来，滔滔澎湃，川流不息。经典的艺术作品滋养人们的心灵，犹如漓江水滋养着这片土地上的万物。2024桂林艺术节，一批经典剧目将轮番上演，在漓江畔，人们将与经典尽情相约。

1982年，斯蒂芬·金（美）创作的短篇小说《丽塔海沃丝和肖申克的救赎》问世。1994年，上映的同名电影成为影史经典。

《肖申克的救赎》故事发生在20世纪40年代的美国，讲述了银行家安迪因被误判为枪杀妻子及其情人，被判处终身监禁，入狱肖申克州立监狱。在监狱里，他不动声色、步步为营地谋划自我拯救的方法，并最终成功越狱，重获自由。这部影片通过安迪的故事，探讨了希望、自由、友谊和救赎等深刻主题。正如人们在影片中写的那样，不论你身处怎样的境地，都能在这部影片中找到一丝共鸣。如今，距1994年上映的电影《肖申克的救赎》已过去了30年，这部影片仍仍热门，并被誉为必看的影片。

话剧版《肖申克的救赎》回归文本，将原著小说以新的艺术形式再度呈现。《肖申克的救赎》英文版话剧于2009年在都柏林首演。2024年，龙马社将其引进制作中文版，让观众得以在母语环境中再次感受“希望的力量”。在原著小说中，瑞德是故事的叙述者，《肖申克的救赎》中文版话剧，同样也是瑞德带领观众走进这个故事，以瑞德的视角经历这一切……

经典的另一种演绎方式能带来哪些视觉和心灵的冲击呢？艺术节期间，《肖申克的救赎》话剧将在桂林大剧院登场，为观众解密这一问题的答案。

《白蛇传》家喻户晓，本次艺术节期间，将以木偶剧的形式呈现。此前，该故事已经有多个剧种进行精彩演绎。本次木偶剧版本演出大胆运用了多种不同的艺术形式进行表达，如戏曲、影视、话剧、动画等等，既保留了中国传统艺术的美，又紧跟新时代的步伐，进行创新突破，迈出了年轻化、现代化、多元化的第一步。《白

蛇传》木偶剧的导演为上海戏剧学院木偶专业主任、副教授、硕士生导师殷无为。剧目曾获第三届欧盟国际木偶艺术节组委会“特别奖”、波兰托伦第十六届国际木偶戏剧节“组委会主席奖”、第四届俄罗斯鄂木斯克“金小丑”国际木偶艺术节评委会特别奖等。该剧还获2020年度国家艺术基金青年艺术创作人才项目支持，2023年获第八届中国校园戏剧节“优秀剧目奖”。

打开桂林艺术节购票小程序，可以看到话剧《铸剑》的一些场次已经售罄。这一部经典剧目自推出以来，备受关注。

《铸剑》改编自鲁迅先生的同名短篇小说，取材于古代志怪小说“三王墓”的奇幻传说。该剧由中央戏剧学院导演系博士研究生杨丰瑞导演，中央戏剧学院学生主演。在第七届亚洲戏剧院校大学生戏剧展演中，该剧获得唯一的“最佳剧目奖”，并赴英国参加2024爱丁堡艺术节 fringe 单元演出，入选“聚焦中国”项目。

本次艺术节期间，话剧《铸剑》将在七星岩洞上演，讲述一个关于“复仇”的故事：一个生性善良的孩子，一夜之间被委以报杀父之仇的重任。在演出形式上，该剧大量融合了中国武术、中国舞、戏曲、皮影戏等传统文化元素。

除此之外，还有不少经典剧目值得期待。话剧《滴水烽烟》，以1938年至1946年间，著名戏剧家、广西省立艺术馆首任馆长龙阳清先生的故事为主线，还原其在桂林筹建广西省立艺术馆，发起组织西南剧展的非凡历史。中国戏曲学院根据俄罗斯戏剧艺术大师契诃夫的经典作品《樱桃园》改编的同名京剧，讲述了清末民初的大背景下，没落的贵族阶级、新兴的资产阶级与进步思想者之间的斗争。故事中的人们，最终在各自的梦想空间里见证着樱桃园的衰落与变化……

特色剧场营造充满惊喜的视觉冲击

如果你喜欢充满惊喜的视觉冲击，那么沉浸式魔术脱口秀《男巫客厅》、舞蹈杂技运动都市马戏《360全明星》和意大利肢体影子戏剧《有一个人》等，都是必看的佳作。

在客厅，会发生什么？会看到什么？将于10月26日和27日在七星岩洞（洞剧场）上演的沉浸式魔术脱口秀《男巫客厅》，将为你带来一个不一样的“客厅”。在这里，每位做客“男巫客厅”的观众都会获得专属“身份牌”，大爷、大妈、四叔、二舅……在这里，每个人都是“家人”，陌生局促的距离感，在“家”的温暖氛围中，一下子就被消除许多。在这里，随着一幕幕日常情境被置入，置身其中的观众感受到的是亲人间的温暖。

《男巫客厅》的导演、主演邓男子为央视虎年春晚魔术师、跨界主持人。他是内地首位获得魔术界奥斯卡“梅林奖”的魔术师。《男巫客厅》这部作品以惊奇的魔术戏法、无处不在的笑点和满满的体验感，打动观众，俘获观众的心。

看完了“客厅”，让我们把目光转向“全明星”。11月3日（周日）15：00和19：00，来自英国的舞蹈杂技运动都市马戏《360全明星》，将在七星景区内接连上演两场。该剧阵容强大，包括世界冠军运动员、世界级的舞蹈演员、著名艺术家等。再加上音乐大师吉恩·彼得森，整场演出充满了刺激。

《360全明星》的整场演出将街头艺术和精英艺术衔接在一起，BMX、自行车篮球、霹雳舞、口技、杂技、打击乐等一应俱全。该戏自2013年首演以来，已在全球范围内进行了超过2000场的演出，收获了无数好评。

据了解，《360全明星》和其他演出不同之处在于，该戏通过呈现现代的表演风格，来重新塑造杂技艺术。杂技演员被霹雳舞者代替，花式篮球表演者代替了杂耍人，BMX平地花式车手代替了独轮车表演，另外还增加了特級铁环表演。正因如此，观众所看到的会是一个从未见过的、令人兴奋的杂技表演。

10月30日至11月3日，意大利肢体影子戏剧《有一个人》，每天都将与观众在七星岩洞的洞剧场与观众见面。这部佳作的创作团队，曾受无数国际艺术节的邀请，累计演出场次达千场。该剧追溯了两个角色从孤独到联系的旅程，表演者们面临着文化和语言差异的普遍主题。他们中，一个说英语，另一个说汉语，通过拟象征性物体、影子游戏和声音，逐渐接触并相互了解。看似简单的角色，却通过意蕴深厚的表演，诠释了充满哲学意义的人生状态。

“自然大舞台”为孩子们带来艺术“大餐”

艺术，是滋养孩子的最好法宝。此次桂林艺术节，桂林独特的大自然环境，成了绝佳的儿童剧表演舞台，为孩子们带来一场别具特色的艺术“大餐”。

兴安灵渠是世界上最古老的运河之一。它沟通了长江、珠江水系，将湘江源头与漓江源头相连，打通了南北水上通道。灵儿是生活在漓江里的一条小鲤鱼，由于灵渠上游的猪龙精作怪，不断冲毁堤岸，灵儿的爸爸从漓江出发去灵渠修复堤坝，但是没有回来。于是，小鲤鱼和好朋友小贝壳、小鲢一起踏上了寻找爸爸的旅程。一路上，他们遇到了种种意想不到的困难，前方等待着他们的究竟是什么呢……

中央戏剧学院戏剧教育系2021级本科班的同学们经过充分的前期调研与精心的创排，将“灵渠”的历史与现代戏剧相结合，融入音乐、舞蹈、影像等多种艺术形式，创作了《小鲤鱼大冒险·灵渠奇遇》。这部专为桂林打造的音乐儿童剧，将在七星景区的帐篷剧场上演，将为观众特别是孩子们带来一场视觉与听觉的盛宴。

此外，儿童戏《丛林奇幻探险》融入桂林大自然的丛林冒险，同样值得期待。

《丛林奇幻探险》的演出团队是来自澳大利亚著名的马戏团体Dummies Corp。导演Jamie是一位澳大利亚马戏喜剧的专家，他的作品因戏剧性、创造性而闻名。这部屡获国际殊荣的儿童剧已经拥有超过8年的世界巡演经验。作为一部户外打造的沉浸式戏剧，该剧的演员不仅拥有绝佳的杂技技巧，还非常擅长带动观众气氛以及引导观众互动。同时，跌宕起伏的剧情引人入胜，让观众仿佛体验了一场有趣的丛林冒险。该剧在七星景区的帐篷剧场和树剧场均有演出。

2023年的观众已经在七星公园感受过瑞典空间形体剧，人与自然以艺术的方式相融合，通过马戏、音乐和舞蹈，表现树木生长、向树木致敬，抒发人们内心情感。今年来自瑞典的音乐肢体杂技戏剧《土壤中的鼻子》在七星景区内帐篷剧场上演。该剧是由ENTKompaniet剧团呈现，这是一部揭秘森林秘密的神奇表演，演员们和一位音乐家将在舞台上挖掘、种植……与大自然融为一体，带领观众探索现实中的童话故事。

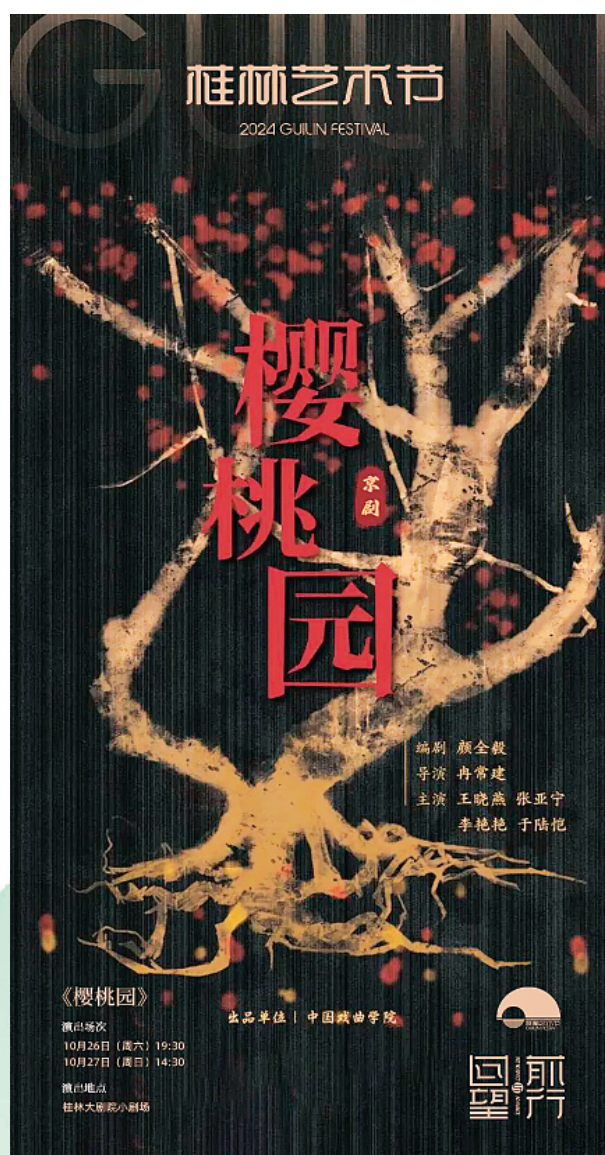
“声”入桂林享受“被治愈”的美好

万物有声，植物、山水亦然。桂林以丰富植被和秀丽山水闻名，这里的每一株植物、每一处山水都蕴含着大自然的智慧与生命力。QQ音乐·疗愈计划携手桂林艺术节“声”入桂林，实地采集山水草木之声，精心打造《桂林·疗愈音乐特辑》。该特辑记录了桂林的众多植物、特色山水，以自己的方式吟唱，创造出独一无二生命美好瞬间。在特辑中，有广西火桐热情、坚毅的声音，有凹脉金花茶演奏的古朴高雅的乐曲，还有一簇桂花合奏的清脆而舒缓的乐章……这些神秘又隐秘的声音，将为听众带来独特的心灵治愈之声。

如果说《桂林·疗愈音乐特辑》是将各种植物、美丽山水的声音汇总呈现，那么于10月27日在桂林·桂海晴岚上演的“乐见桂林，声动自然”疗愈音乐会，将演奏一场自然合奏的灵动乐章！该场演出通过乐手演绎+环境收音音的效果叠加，演绎桂林独一无二的《疗愈音乐特辑》。试想一下：在灿烂秋阳的照耀下，在凉爽秋风的轻拂中，在柔软草地的拥抱中，观众打破听觉界限，或躺或坐，都能得到“解压、充能、修复”的现场音乐疗愈体验，岂不美哉！

▲话剧《铸剑》海报

▲京剧《樱桃园》海报

▲儿童戏剧《丛林奇幻探险》海报

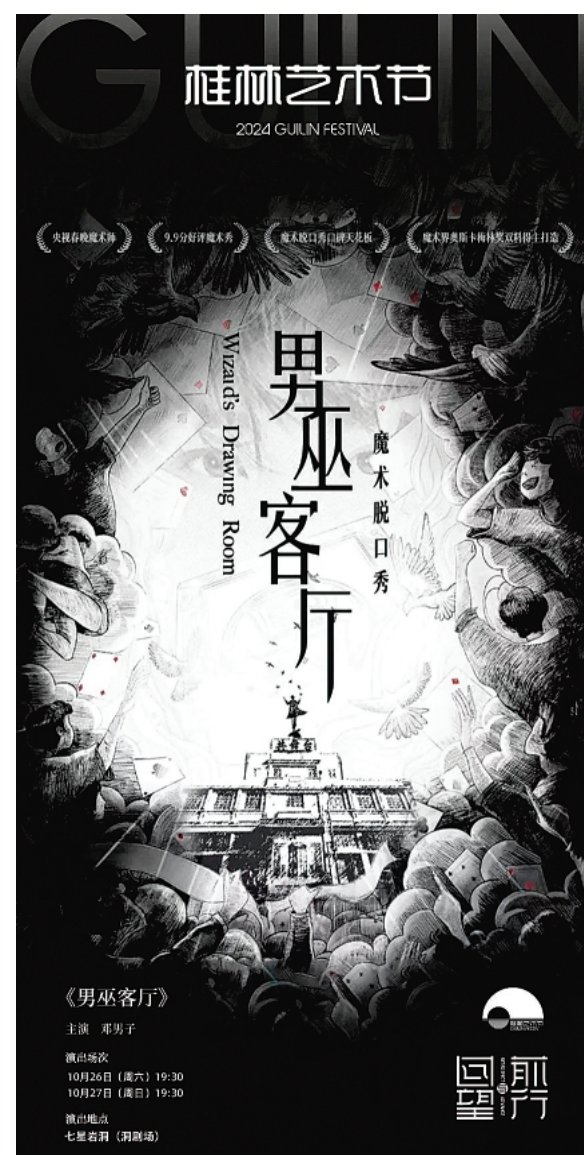
▲意大利肢体影子戏剧《有一个人》海报

▲中文版话剧《肖申克的救赎》海报

▲儿童音乐偶剧《小鲤鱼大冒险·灵渠奇遇》海报

▲沉浸式魔术脱口秀《男巫客厅》海报

▲《土壤中的鼻子》海报