

美美与共
和谐共生

桂林艺术节

●观察

新国剧《西游记》： 将传统与现代有机融合 千年后重新解读经典

《西游记》大家都不陌生，师徒四人西天取经的故事相信每个人都听过看过。在今年的桂林艺术节上，这个经典的故事以一种全新的形式呈现在了观众面前。

5日下午，记者来到广西省立艺术馆，新国剧《西游记》正在火热上演。舞台上，玄奘从长安出发前往西天取经，一路上遇到石磬陀、孙悟空、猪八戒、沙和尚等人，并结伴同行。在经历了各种磨难与历练后，师徒四人终于到达西天，取得真经修成正果。

虽然《西游记》的故事大家耳熟能详，但在本剧的演出过程中加入了更加丰富的内涵和表现形式，让观众耳目一新。“演员们演技很好，演出过程中非常投入，情感表达也很到位，而且舞台灯光效果非常好，结尾时玄奘终于取得真经，‘佛光’不仅照在了他身上，也照到了现场观众，有种‘普度众生’的感觉，我觉得这个设计挺别出心裁的。”观众陈女士经常到外地观剧，这次能在“家门口”看到如此优秀的戏剧，她感到非常开心，“这部剧选择了女儿国等大家比较熟悉的剧情和片段进行了改编，玄奘的形象好像也比其它作品更接地气，虽然西游记的故事大家都知道，但看戏过程中还是会有不一样的体验。”

导演黄盈介绍，本次登陆桂林艺术节的《西游记》是对经典作品的再解读。在他眼里，西游记是个很神奇的故事，因为它是一段能查阅到玄奘法师口述历史的史实，但除此之外，之后南宋的取经诗画、元杂剧，以

及大家更为熟悉的明清小说、央视版连续剧等，又让这段真实的历史慢慢变成了一个包罗万象、充满想象力的东西。“其实一代又一代人的创作和讲解，都让这个不断丰富，促成了新的经典。”

因此，创作这一剧目时，他并没有单纯基于某一个权威的文本，而是将一系列和西游记相关的故事当成平等的素材进行创作，并以现代人的视角对这些素材重新作出解读。

在表演形式上，该剧也将传统与现代、中国与西方元素进行了融合。“这部戏既有与国际接轨的戏剧美学，但从演员的身体声腔的运用来讲，其实又集合了多种传统艺术的养分。”黄盈告诉记者，新国剧《西游记》由舞、歌、曲、诗几个部分构成，将京剧、昆曲、戏、古琴等中国传统艺术形式融汇于一个舞台上呈现，使传统艺术形式焕发出新的生命力。

此外，本剧还创意性地用面具来代表各个人物，孙悟空、猪八戒、沙和尚的面具都极具人物特色。例如猪八戒使用了全身性的面具，而沙和尚则用手和脚对头部面具进行替代，形成不同的身体组合。

值得一提的是，本剧为2023桂林艺术节“全球华语青年戏剧导演英才计划”委约剧目，今年8月，该剧代表桂林艺术节在爱丁堡艺术节上精彩亮相并脱颖而出，黄盈导演也凭借此剧荣获“最佳导演奖”，此次也是该剧首次在国内演出。

记者唐霁云

↑新国剧《西游记》剧照。记者李凯 摄

●声音

黄盈：沿着先辈的足迹 讲好中国故事

新国剧《西游记》导演黄盈现任北京电影学院导演系副教授、硕士生导师，1998年起，他开始原创戏剧的编创，截至目前原创及导演剧目超过五十部。曾先后获得“亚洲最具开创精神的导演”、“中国青年导演领军人物”、“中国新锐艺术家”等奖项，执导作品也曾获团中央“五个一”工程奖、文化部国家艺术院团演出季剧目奖等奖项。

《西游记》是一部新国剧，所谓新国剧，是在国剧基础上进行传承创新的中国戏剧表达方式。接受记者采访时，黄盈表示，本次演出在广西省立艺术馆上演，这也让他想到了田汉先生、欧阳予倩先生、熊佛西先生等人。

“在上世纪20年代，中国的戏剧人、文化人就有一个特别重要的思考，就是传统的中国戏剧艺术能否与西方传进来的剧场艺术进行融合，产生出一个新的样态，但当时因为历史条件等原因，使得国

剧运动的实践与理论衔接得并不太理想。”他告诉记者，中国人用中国的材料做中国戏给中国人看，这样的剧被称为国剧，作为新时代的戏剧人，应该沿着先辈的理论思考，继续探索发展国剧，“我们这一代创作者可以把先辈们的想法落地，让国剧运动时隔近百年后再次发展，我希望我和我这一代的创作者能把这当做我们的使命，讲的故事和讲故事的方法，都能找到我们民族自己的方式。”

据悉，这是黄盈第二次来到桂林艺术节，对于桂林艺术节，他也有着更多的期待。“我很喜欢桂林，也希望桂林艺术节能够给桂林带来更好的文化氛围，这一届无论是剧目本身还是‘英才计划’对青年创作者的提携都有了更大突破，我也期待桂林艺术节能不断发展和升级，开枝散叶。”

记者唐霁云

→黄盈。记者唐霁云 摄

●说道

环境戏剧

上周五、周六，澳门环境偶剧《海岛之灵-山水有灵》连续两天在山水公园上演。这是一部以生态环境为主题，参与式的特定环境互动偶剧，以桂林山水公园天然的环境作为舞台场地。蝴蝶、蘑菇、海豚、鸟雀等偶物在真实的树林间穿梭出没，引领大小观众们一起寻找和发现人与自然共融共处之美。

环境戏剧（Environmental Theatre）这一术语来自于由美国戏剧理论家理查·谢克纳发表于1968年春季的《TDR 戏剧评论》上的文章。但关于“环境戏剧”的概念在20世纪初就已有提出。

所谓环境戏剧，在广义的意义上来说，环境戏剧又可以被称为脱离传统剧场之外的戏剧，脱离了传统演出模式的戏剧。

在传统戏剧经验中演出是从外部，在一个主要为相对消极的旁

观者所创造的世界里去欣赏的，反之，在环境戏剧的经验中欣赏来自内部，尽量的消除演员与观众之间的界限，通过共享的活动，环境戏剧创造一种整体的卷入感。

今年3月28日，著名越剧表演艺术家茅威涛领衔浙江小百花越剧团等单位联合出品的新国风·环境式越剧《新龙门客栈》，整个剧场被制作成了一座布满机关暗道的“龙门客栈”，观众席就位于其中，打破了传统剧场的空间样式，座位被“暗藏”在剧场的各个空间里，比如二楼“包间”的雅座，就正对客栈的厢房。该剧演出不到半年，受到年轻人的欢迎，8月6日该剧首次在线上直播，吸引了925万人次观看。

记者谭熙

下转07版▶▶