

推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展
 ——文化“两创”看济宁

11位青年戏剧导演将以“新经典、新田野、新城市”为主题,携10部全新原创剧目走进孔子故里

“尼好,戏剧! 青年导演创作扶持计划第二季”赴约济宁

■《文化周末》综合报道 刘帝恩 刘鲁飞

8月13日至8月27日,由中国国家话剧院、山东省文化和旅游厅、济宁市人民政府主办的“尼好,戏剧! 青年导演创作扶持计划第二季”,将在济宁曲阜尼山圣境隆重举办。

11位青年戏剧导演将以“新经典、新田野、新城市”为主题,携10部全新原创剧目走进孔子故里,以当代眼光重新诠释经典,“创造性演绎、创新性展示”独属于中华大地的中国故事。徐浩峰、黄盈、王亚彬、丁一滕、张肖等导演艺术家的原创话剧作品,也将受邀共赴济宁和尼山两地上演。

本届青年导演创作扶持计划,还包括国内著名导演的邀请剧目演出,国内著名戏剧导演、编剧、演员、舞蹈家、戏剧教育家兼顾艺术性与趣味性的艺术工坊,国内著名导演、编剧、演员及专业院校管理者以多种形式开展的大师讲堂,包含纪录片、话剧、高校学生短片多种类别优秀作品的放映展播,融合国风传统文化主题的娱乐活动等多个板块。

这次济宁市人民政府盛邀国家话剧院进行深度合作,策划推出第二季青年导演创作扶持计划,意在让青年艺术人才走进孔孟之乡,贯彻落实“中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展”,打造一场中国原创戏剧的文化盛宴,是一次双向奔赴、文旅赋能的品牌活动。

新城市|原创音乐话剧《未·来》

这是一段关于“美”的故事,也是一首送给新时代的曲子。城市中的女性为了追寻自己理想的美,走进美容院。她们是姥姥,是妈妈,是女儿,是你身边能遇见的每一个人,她们在追寻“美”的路上发现自己,在生活的磨砺中绽放光芒。她们终将在充满活力的城市中找到美,成就最闪耀的自己。

导演王伟诚谈创作《未·来》的构思和想法时表示,这一次的创作命题是“城市”戏剧,是“新城市”下的美容行业的人与事。如今,无论城市还是农村都在日新月异,而这种“新”是物质生活条件的“新”,是人们精神面貌的“新”,更是思维方式的“新”,代表了一种先进性。而落在这个题材上,它的先进性其实在于选择。

人们有了更多的选择,同时,“新城市”的另一种“新”,可能在于它的包容性、理解度、互相尊重,这也正是儒家文化在现代生活中的体现。

命名《未·来》是因为团队在采访行业专家时,专家把中国人的脸以“未来”二字的笔画线条进行了解构,来达到属于东方的美学。这正是今天的人们追求美的一种新引领,是对未来美好生活向往的映射。《未·来》以现场音乐演奏+话剧的形式,对这种美好生活的映射进行表现。

谈到原创音乐话剧《未·来》参与青年导演创作扶持计划第二季,王伟诚表示,要感谢中国国家话剧院给予宝贵的创作和学习的机会。“这次出差去尼山,探寻的是中国传统文化之源泉,也是我们创作的灵感之源,更是对文化自信的践行。”创作团队带来的一部“新城市”主题的音乐话剧,年轻人如何探讨美、定义美、追求美、实现美、传播美,这是一个值得思考的议题。

“现代都市的蓬勃发展和多元文化的碰撞,给予我们无尽的感触和灵感,也为我们提供了丰富的素材和表达的空间。而创作的过程,会让我更深入地感知城市的脉搏,从中汲取能量,用戏剧与音乐的语言诠释这个充满活力和挑战的时代。”

王伟诚说,让我们一同追求传统文化的智慧,感受新城市的脉动,坚定文化自信的信念,以青春之名,用戏剧的力量,打造一场充满激情的演出。

新田野|《黄鱼先生》

辞职后迷茫的小叶从城市归乡,寻找生活的方向。他开始尝试用直播记录生活,逐渐被家乡近些年的变化所打动。随着对市场敏锐的观察,他发现了远海养殖黄鱼的商机,他逐渐坚定了留在家乡的想法。

小叶决定放手一搏,可一场风暴却让金黄色的梦几乎破碎。面对各种冷嘲热讽,小叶不明白为什么自己从小敬畏的大海,却如此对他,他冲向海边质问大海,也在质疑着自己的选择。

母校得知了渔场的遭遇,主动伸出援手,不仅对渔场失败原因进行了研究,还愿意为年轻的返乡创业者们提供技术支持。在亲友的帮助

下,小叶重拾信心,再次将渔场建立起来。他回到海边,这次,他面对大海已经不再愤怒与迷茫,失败的经历让他更加懂得如何与大海相处,与自然相处……

“我们希望通过小叶的故事,给予年轻人们新的刺激,唤起自己的热血,找到适合自己的方向,再次拥有继续向前奔跑的勇气。”导演赵志鹏说,“小叶”的故事并不是他一个人的故事,而是我们身边那些陷入了短暂迷茫期的年轻人。那些游离在城市中,暂时不知道自己目标是什么、不知道未来在何方、不知道自己选择是否正确的那些“三不知”青年。

赵志鹏表示,能在先哲孔子的诞生地演出,已经是一件非常兴奋的事。“这也是我们第一次在自然的环绕下演出,期待能在自然加持下,与戏剧相结合,给观众们全新的观演体验。”

赵志鹏说,在文化胜地弘扬传统文化,希望可以将戏剧表达给更多的观众,让大家走近自

然,走进剧场,在大自然里体会戏剧的力量。

新经典|《子与阳货》

孔子与阳货,少年时在泮宫读书相识,却因不同的人选选择,而走上不同的道路。一个立志学习礼乐、恢复周朝礼乐制度;一个因庶出失去继承权位的可能,而专修权术。

孔子之于阳货,如一面耀眼的镜子。在礼乐崩坏之下,两人以自己的方式对抗着时代,承受着外人难以理解的孤独,虽从未一起共事,但彼此间的较量如暗流涌动,少年时的朋友最终渐行渐远。

本剧以《论语·阳货篇》中孔子与一生宿敌阳货的几番对话为引申,演绎出两个容貌相似,性情迥乎不同的少年成长故事。用全新的视角切入圣人孔子的精神世界,用孔子和阳货之间不同成长阶段的细微小事,勾勒孔子一生的成长轨迹,让我们看到一个鲜活的孔圣人形象。

编剧、导演张肖表示,孔子作为2500多年前伟大的思想家、教育家、哲学家,主张传承周礼、天下大同,直到今天我們都能从中汲取营养。“所以我就想深刻发掘一下,孔子是如何产生这样的主张的,在他的青年时期是一种什么样的思想状态。”而与少年孔子相识于泮宫的阳

货,正可以通过一个侧面,让我们走近孔子。

张肖说,希望剧目可以排得清晰,让绝大部分观众能够接受和走近剧组想表达的内容。所以会用一些比较有趣的手段,比如音乐和舞台造型等戏剧手段进行处理。新的突破是,剧组力求通过这样一部戏,展现孔子所主张的大爱和家国情怀。往往之前的创作更聚焦个体本身,但是孔子题材的创作,需要把格局和认知都自我提升到更高的标准,因为这可是影响了我们2000多年的东方圣人。

“知道国家话剧院第二季青年导演创作扶持计划要在曲阜举办的时候,作为一个曲阜人,超级兴奋激动,马上跟父母和爱人分享了这个消息。”张肖表示,从小学的校训到初中食堂的桌标,再到高中每年孔子文化节参与的朗诵,还有高中的校服,前18年都是在家乡,伴随着孔子故里的文化标签度过的。这次真的可以让曲阜的亲人见到了戏剧的模样,也可以回到家里,回到老家,多待待。曲阜的小伙伴们,我来啦!带戏来啦!”

新经典|原创话剧《夜行记》

孔子厄于陈蔡之间第7日,夫子一行人已然到了艰苦卓绝之时,这消息传遍了十里八乡。故事孔子四教“文、行、忠、信”,以4条线索展开:一是城中一书生(文),二是村中一强盗(行),三是城中夜巡的兵(忠),四是当代的我(信)。

四条线索以“因何拯救孔子”为主体脉络,既并行又交织,从多个角度展现孔子的人格和儒家学说的内涵。他们的碰撞冲突是思想之交锋,其中现代的“我”则穿插脉络,古今对话。

“我”既是该剧的演员,又是该剧的“作者”,借于古圣人危机之刻,阐明夫子于中国漫长历史的举足轻重。正所谓“天不生仲尼,万古如长夜”,四人最终提灯夜行,踏上了营救夫子之路。

而这时候,他们惊讶地发现,本以为是秘密行动,却见街上尽是提灯之人。看来,夫子周游

孔子执剑立功,获得大贵族、鲁国公的赏识,走上政治舞台又被贬黜。17岁的孔子高大、俊朗,立志恢复周礼,创建一个仁爱的世界。但面对他的只是先秦时代的战乱、饥饿、阴谋诡计,他执剑杀开了一条血路,路的尽头却不是他想要的“大同世界”,而是更大的杀戮。坚持自己的理想还是同流合污呢?老子给他答案了吗?《孔子·游》利用影戏、偶戏的形式,构建先秦时代的风貌和气氛,塑造一个有趣、玄幻的寓言与现实交织的世界。

导演孙悦表示,《孔子·游》塑造了全新青年孔子的热血形象,着力表现他孔武有力、睿智机敏、获得战功的过程。舞台表现形式力求新的突破,将影戏、偶戏融入到话剧舞台上,利用中国传统艺术形式表现儒家文化内核。

此外,先秦与时尚相结合的全新服装样式也是剧目的亮点之一。《孔子·游》并不是追求古代细节真实的写实戏剧,它表现的是先秦时代的飘逸和庄重。

在设计孔子的大司寇等典礼服装时,没有被先秦时代的服装样式、服装面料所束缚,而是大胆地将现代材料和时尚样式,应用于人物服装设计中。不仅仅是外在形态上再现历史真实,更是从精神内核上将中国古典美体现于人物的服装中,按照表现美学的精神,将先秦时代的中国古典美推上一个全新的层次。

新田野|原创话剧《唧唧夏唧唧》

为了濮绸的产业化发展,50岁出头的冯攀华筹备了一场大型时装秀。正当焦灼之时,一位不速之客到访,此人似乎与冯攀华十分相熟,清楚地知道冯攀华的难处,在冯攀华不知所措的时候,总能一语中的。

冯攀华一边解决时装秀的诸多问题,一边与来者进行着深入灵魂的对话。冯攀华的回忆不断涌现,回溯了他在母亲的感召下传承濮绸的过程,也将濮绸从南宋发展至今的历史娓娓

道来。二人在冲突与对抗间,意外地展现出了默契的理解和支持。

随着谈话的进行,不速之客的身份渐渐清晰,由此引发了观众对他的诸多猜想,是同道?是敌人?是兄弟?是死神?是命运?在这场谈话的尾声,我们逐渐发现“他”竟是濮绸的化身,而这场谈话,也正是冯攀华与濮绸结缘几十余年的心路历程。

导演祖纪妍表示,故事在表现传承人情感的同时,又要把濮绸这种非物质文化遗产介绍给大家,这是自己作为当代年轻的创作者,为弘扬中华优秀传统文化贡献的一份力量。

叙事角度很重要,故事中有很有意思的小悬念,欢迎大家到尼山来亲自感受。

新经典|《我见夫子,是山是水》

鲁哀公十六年(前479年)孔子病逝,终年72岁,葬于鲁城北泗水河畔,孔门众弟子在陵墓服丧3年。履正作为孔子生前的随侍杂役,仿效其他弟子在远离陵寝的尼山搭了一间小庵,退隐山林,勤耕薄田,尊奉先师。3年服丧期结束,众弟子相互告别,各奔前程。曾参和冉有心怀各自的,来到尼山拜访履正,引出一段关于孔夫子的麒麟之谜。20年后,二人再度出现在尼山,一人痴语疯癫,一人名满天下,他们苦行二

十载,都没能破解麒麟之谜,履正带二人上山去寻夫子之墓,突如其来的大雨阻拦了他们的脚步,众人再回首,原来夫子留给他们的答案,早就藏在这遥遥山水间。

新经典|《长什么样不重要》

故事从一群泥塑匠学徒踩踏制作由黄土、红土和麦秸混合的塑像“大泥”声中开始。少年泥塑匠跟随师父为孔子夫子塑像,可不论他怎么努力,师父终觉不像。苦恼之余泥塑匠在梦中回到春秋,跟随孔子周游列国,他看到了孔子如何从一个普通的人成长为一个伟大的人,如何从一个有限的人超越为一个无限的人。他看到了孔子如何在遭遇各种困难和挫折中坚持自己的理想和信念,他也看到历朝历代孔子不同的形象,以及对孔子思想的不同阐释。小泥塑匠最终回到了自己的生活,孔子长什么样子不再重要,但这趟似梦非梦的旅程,让他明白孔子不仅是2000多年前的木偶先师,更代表了我们这个民族的文化遗产,是我们灵魂的家园。只是,泥塑匠归来已不是少年,他两鬓斑白,终于为那个始终没有完成的塑像,开脸。

新田野|《织娘》

《织娘》是中国国家话剧院“青年导演创作扶持计划第二季”中的原创作品。本剧讲述了贵州侗族姑娘杨成兰舍弃城市繁华,毅然决然回乡创业,立志传承侗族传统的非遗织布染布工艺,在历尽千辛万苦后终于成功并将侗族特色文化推广到海外的故事。在编创过程中,主创团队以“振兴农村创业”的大背景为取材基础,着眼于侗族的特色民俗、生活哲学等文化元素,把主人公兰兰的故事作为线索,将文化元素、人物情感与创业故事巧妙穿插、紧密结合,打造出极具侗族人文情感色彩的织娘创业故事。通过肢体的美感和语言的魅力,展现非遗

文化、东方美学、民族风格以及当代“归巢”青年的观念与生活。

新城市|《面包会有》

对于这个世界上有一部分国家的人来说,面包,是他们的主食。而对于我们而言,面包也许是早餐,是下午茶,是零食。中国人的主食是馒头、米饭、面条……即便如此,两个女孩为什么要坚持开一家欧式面包店?

故事讲述了两个女主在各自人生的低谷,偶然品尝到其他国家人口中的粮食——面包,从而豁然开朗。回国之后两个女孩在北京合伙开了一家欧式面包店叫作“面包会有”。面包店7年店庆之际,随着一位博主为小店拍摄纪念视频的镜头,那些艰辛但充实的创业时光和为梦想并肩努力的往日点滴,以及曾给彼此带来过温暖的人和事,都在镜头前一一重现。

《面包会有》将影视思维与话剧思维进行融合,打破传统的叙事方式,在话剧舞台上呈现多视角的沉浸式观看。通过实际动作和影像记录的结合,完成一个完整的面包烘焙过程,全剧将以面包烘焙成功推向高潮,剧场将洋溢着新鲜出炉的面包香气,观众将与演员一起品尝新鲜出炉的面包,实实在在地表现“面包会有”这一主题。