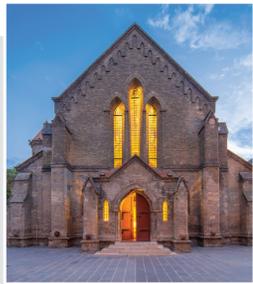

视点追踪

为百年洋楼 定制一场沉浸式戏剧

本报记者 徐雪霏

天津市和平区浙江路2号,有一座古老的建筑,灰白色的墙壁,砖红色的屋顶,高耸的钟楼,尖券形的门窗,每一处细节都散发着独特的艺术气息。日前,原创沉浸式悬疑推理剧《正义的陷阱》在这座百年建筑——安里甘艺术中心拉开帷幕。

该剧是为这座哥特式百年建筑量身定制的,每一个场景、每一段剧情,都与这里的环境完美契合——钟声与雨夜的低语交织在一起,警长莫里斯的副手编织了一张复仇的网,每一个角落,每一道阴影,都隐藏着真相,究竟何为正义?何为陷阱?

古老的建筑与时尚的沉浸式戏剧,这样奇妙的组合,又会激发出怎样的创意?

近日,原创沉浸式悬疑推理剧《正义的陷阱》在具有百年历史的安里甘艺术中心上演,该剧围绕一起匪夷所思的案件展开了一场互动表演。故事发生在十九世纪末,受人尊敬的小镇警长莫里斯遭刺身亡,莫里斯警长的助手为了揪出杀人凶手,设计好了一个圈套。雨夜,在一家咖啡馆里,四名罪犯汇聚于此,目的是获得重新生活的机会,但他们来了,便掉进了陷阱之中。

据该剧导演穆怀磊介绍,《正义的陷阱》由安里甘艺术中心、天津北方对外演艺交流有限公司、天津市楚云天文化传媒有限公司联合出品,是一部专门为安里甘艺术中心实光晓堂咖啡

馆原定制定制的沉浸式悬疑推理话剧,该剧自今年4月份开始策划筹备,历经三个多月的排演,最终于今年8月正式对外公演。

《正义的陷阱》编剧魏笑云并不是第一次进行沉浸式戏剧的创作,但此次要为一座百年建筑量身定制一部戏剧,对她来说也是一次十分新奇的体验:“在正式创作前,我对安里甘艺术中心也进行了一些研究。为一个特殊的环境进

行沉浸式戏剧创作是一种不错的尝试,因为演出场地很直观地呈现在眼前,让我在创作剧本的时候也更容易搭建框架。”

仅用时20天,魏笑云一气呵成完成了《正义的陷阱》这部作品。除了故事的整体架构外,在人物设定和一些台词上魏笑云都进行了精心处理,大部分台词都有另一层涵义,每个观众听到后或许都会有不一样的理解:“我们最想向观

众传达的还是‘如何评价价值观’这个问题。剧中角色展现出来的价值观比较鲜明,观众可以用旁观者的眼光去评价他们,我们也以台词去引导观众思考,但值得关注的,是我们随意地评价他人价值观的权力究竟是谁给予的?”

为了达到最佳的沉浸式效果,在舞台设计方面,此次《正义的陷阱》采用了多媒体设备,利用灯光、音效、舞美等设计,营造了一个极为真实的“雨夜”,将超近景、全声效、身临其境的话剧元素与移动式、充满氛围感、高潮迭起的舞台表演融为一体,带给观众更为极致的沉浸式体验。

观众更好的沉浸式体验。”

导演穆怀磊表示,带给观众别样的沉浸式体验,是创作团队一直以来追求的目标:“我们不敢说自己是创新或者革新,毕竟沉浸式戏剧也是近几年才被引入天津,人们也是在慢慢接触和感受这种新兴的戏剧类型。作为创作者,我们希望能做到的就是带给观众更多不一样的观演体验,让观众可以有更多的选择。比如有的观众喜欢互动,做任务,那就可以选择像《北洋歌洛克》这样的剧,再比如有的观众并没有那么社牛,就是想近距离地看演员演一场话剧,感受演员塑造人物的过程,那就可以选择《正义的陷阱》,这都是非常不错的沉浸式体验。”

目前,《正义的陷阱》演出已达十余场,得到了观众的一致好评,更有观众表示这是他们看过的沉浸式话剧里真正做到了演绎就在身边、情绪随之起伏的话剧,真正做到了观演者沉浸其中。

光晓堂咖啡馆也成为艺术爱好者和游客们放松身心的独特空间,封闭式的花园庭院为艺术中心进一步提供了宁静的户外环境,人们可以在此放松心情并找到艺术与自然之间的深层次体验。

据杨微透露,《正义的陷阱》将成为安里甘艺术中心实光晓堂咖啡馆里的常驻话剧演出项目:“后续我们也会阶段性地升级内容,延展更多的内容,与安里甘艺术中心主堂的风格交相辉映,将话剧、音乐剧等,在未来以更有意义的形式展示出来,为爱好文艺的人提供更有意义的氛围空间。”在安里甘艺术中心,人们可以体验经典、体验创新、体验融合、体验氛围,感受文化与建筑的融合、辉映,相信这里会给热爱文艺的人带来更多的精彩与惊喜。

艺术中心,人们可以体验经典、体验创新、体验融合、体验氛围,感受文化与建筑的融合、辉映,相信这里会给热爱文艺的人带来更多的精彩与惊喜。

艺术中心,人们可以体验经典、体验创新、体验融合、体验氛围,感受文化与建筑的融合、辉映,相信这里会给热爱文艺的人带来更多的精彩与惊喜。

艺术中心,人们可以体验经典、体验创新、体验融合、体验氛围,感受文化与建筑的融合、辉映,相信这里会给热爱文艺的人带来更多的精彩与惊喜。

艺术中心,人们可以体验经典、体验创新、体验融合、体验氛围,感受文化与建筑的融合、辉映,相信这里会给热爱文艺的人带来更多的精彩与惊喜。

艺术中心,人们可以体验经典、体验创新、体验融合、体验氛围,感受文化与建筑的融合、辉映,相信这里会给热爱文艺的人带来更多的精彩与惊喜。

为百年建筑量身打造沉浸式戏剧

该剧自今年4月份开始策划筹备,历经三个多月的排演,最终于今年8月正式对外公演。

《正义的陷阱》编剧魏笑云并不是第一次进行沉浸式戏剧的创作,但此次要为一座百年建筑量身定制一部戏剧,对她来说也是一次十分新奇的体验:“在正式创作前,我对安里甘艺术中心也进行了一些研究。为一个特殊的环境进

行沉浸式戏剧创作是一种不错的尝试,因为演出场地很直观地呈现在眼前,让我在创作剧本的时候也更容易搭建框架。”

仅用时20天,魏笑云一气呵成完成了《正义的陷阱》这部作品。除了故事的整体架构外,在人物设定和一些台词上魏笑云都进行了精心处理,大部分台词都有另一层涵义,每个观众听到后或许都会有不一样的理解:“我们最想向观

众传达的还是‘如何评价价值观’这个问题。剧中角色展现出来的价值观比较鲜明,观众可以用旁观者的眼光去评价他们,我们也以台词去引导观众思考,但值得关注的,是我们随意地评价他人价值观的权力究竟是谁给予的?”

为了达到最佳的沉浸式效果,在舞台设计方面,此次《正义的陷阱》采用了多媒体设备,利用灯光、音效、舞美等设计,营造了一个极为真实的“雨夜”,将超近景、全声效、身临其境的话剧元素与移动式、充满氛围感、高潮迭起的舞台表演融为一体,带给观众更为极致的沉浸式体验。

观众更好的沉浸式体验。”

导演穆怀磊表示,带给观众别样的沉浸式体验,是创作团队一直以来追求的目标:“我们不敢说自己是创新或者革新,毕竟沉浸式戏剧也是近几年才被引入天津,人们也是在慢慢接触和感受这种新兴的戏剧类型。作为创作者,我们希望能做到的就是带给观众更多不一样的观演体验,让观众可以有更多的选择。比如有的观众喜欢互动,做任务,那就可以选择像《北洋歌洛克》这样的剧,再比如有的观众并没有那么社牛,就是想近距离地看演员演一场话剧,感受演员塑造人物的过程,那就可以选择《正义的陷阱》,这都是非常不错的沉浸式体验。”

目前,《正义的陷阱》演出已达十余场,得到了观众的一致好评,更有观众表示这是他们看过的沉浸式话剧里真正做到了演绎就在身边、情绪随之起伏的话剧,真正做到了观演者沉浸其中。

光晓堂咖啡馆也成为艺术爱好者和游客们放松身心的独特空间,封闭式的花园庭院为艺术中心进一步提供了宁静的户外环境,人们可以在此放松心情并找到艺术与自然之间的深层次体验。

据杨微透露,《正义的陷阱》将成为安里甘艺术中心实光晓堂咖啡馆里的常驻话剧演出项目:“后续我们也会阶段性地升级内容,延展更多的内容,与安里甘艺术中心主堂的风格交相辉映,将话剧、音乐剧等,在未来以更有意义的形式展示出来,为爱好文艺的人提供更有意义的氛围空间。”在安里甘艺术中心,人们可以体验经典、体验创新、体验融合、体验氛围,感受文化与建筑的融合、辉映,相信这里会给热爱文艺的人带来更多的精彩与惊喜。

艺术中心,人们可以体验经典、体验创新、体验融合、体验氛围,感受文化与建筑的融合、辉映,相信这里会给热爱文艺的人带来更多的精彩与惊喜。

艺术中心,人们可以体验经典、体验创新、体验融合、体验氛围,感受文化与建筑的融合、辉映,相信这里会给热爱文艺的人带来更多的精彩与惊喜。

艺术中心,人们可以体验经典、体验创新、体验融合、体验氛围,感受文化与建筑的融合、辉映,相信这里会给热爱文艺的人带来更多的精彩与惊喜。

艺术中心,人们可以体验经典、体验创新、体验融合、体验氛围,感受文化与建筑的融合、辉映,相信这里会给热爱文艺的人带来更多的精彩与惊喜。

艺术中心,人们可以体验经典、体验创新、体验融合、体验氛围,感受文化与建筑的融合、辉映,相信这里会给热爱文艺的人带来更多的精彩与惊喜。

文旅市场需要更多元的沉浸式体验

化旅游的政策,要求各地要高度重视文化和旅游的结合发展。

秉承着这样的理念,《正义的陷阱》在制作中对传统沉浸式项目的模式进行了大量的改革和创新。不同于天津市楚云天文化传媒有限公司此前打造的沉浸式互动戏剧,《正义的陷阱》是一部“轻互动,重观演”的沉浸式戏剧,整场话剧演出时长为100分钟,五位演员所有的表演都要在实光晓堂咖啡馆里完成,与观众如此近距离地接触,对演员也是一种极大的考验。

《正义的陷阱》中“紫”的扮演者陈思博,在沉浸式互动戏剧《北洋歌洛克》《傅莱医生2》中

都曾扮演重要角色,在他看来,沉浸式戏剧最重要的是让观众能够快速融入其中,并相信正在上演的是真实发生在这里的故事:“《正义的陷阱》这部剧不像《北洋歌洛克》《傅莱医生2》等剧,演员与观众之间有那么频繁地互动,但同时也给了我们演员更多的表演和创作空间。在表演的过程中,演员会与观众坐在同一张桌子上,一起吃甜点、喝咖啡,如此近的距离,我们脸上一些细微的表情变化,甚至小到一根头发丝,观众都可以看得见,这就要求我们演员要有足够的信念感,才能用自己的表演带领观众进入剧情,如此不一样的观演形式相信会带来

更好的沉浸式体验。”

导演穆怀磊表示,带给观众别样的沉浸式体验,是创作团队一直以来追求的目标:“我们不敢说自己是创新或者革新,毕竟沉浸式戏剧也是近几年才被引入天津,人们也是在慢慢接触和感受这种新兴的戏剧类型。作为创作者,我们希望能做到的就是带给观众更多不一样的观演体验,让观众可以有更多的选择。比如有的观众喜欢互动,做任务,那就可以选择像《北洋歌洛克》这样的剧,再比如有的观众并没有那么社牛,就是想近距离地看演员演一场话剧,感受演员塑造人物的过程,那就可以选择《正义的陷阱》,这都是非常不错的沉浸式体验。”

目前,《正义的陷阱》演出已达十余场,得到了观众的一致好评,更有观众表示这是他们看过的沉浸式话剧里真正做到了演绎就在身边、情绪随之起伏的话剧,真正做到了观演者沉浸其中。

光晓堂咖啡馆也成为艺术爱好者和游客们放松身心的独特空间,封闭式的花园庭院为艺术中心进一步提供了宁静的户外环境,人们可以在此放松心情并找到艺术与自然之间的深层次体验。

据杨微透露,《正义的陷阱》将成为安里甘艺术中心实光晓堂咖啡馆里的常驻话剧演出项目:“后续我们也会阶段性地升级内容,延展更多的内容,与安里甘艺术中心主堂的风格交相辉映,将话剧、音乐剧等,在未来以更有意义的形式展示出来,为爱好文艺的人提供更有意义的氛围空间。”在安里甘艺术中心,人们可以体验经典、体验创新、体验融合、体验氛围,感受文化与建筑的融合、辉映,相信这里会给热爱文艺的人带来更多的精彩与惊喜。

艺术中心,人们可以体验经典、体验创新、体验融合、体验氛围,感受文化与建筑的融合、辉映,相信这里会给热爱文艺的人带来更多的精彩与惊喜。

艺术中心,人们可以体验经典、体验创新、体验融合、体验氛围,感受文化与建筑的融合、辉映,相信这里会给热爱文艺的人带来更多的精彩与惊喜。

艺术中心,人们可以体验经典、体验创新、体验融合、体验氛围,感受文化与建筑的融合、辉映,相信这里会给热爱文艺的人带来更多的精彩与惊喜。

艺术中心,人们可以体验经典、体验创新、体验融合、体验氛围,感受文化与建筑的融合、辉映,相信这里会给热爱文艺的人带来更多的精彩与惊喜。

艺术中心,人们可以体验经典、体验创新、体验融合、体验氛围,感受文化与建筑的融合、辉映,相信这里会给热爱文艺的人带来更多的精彩与惊喜。

文化创新为历史建筑续写传奇

代艺术的完美融合。

郝博雅表示:“我们一开始就希望能将这里建设成一座中西文化融合的艺术中心。作为一座老教堂,当被抽离了原有的宗教属性之后,它还保留着其世俗功能,这座建筑本身仍是一个集会的场所、展示的舞台。所以,我们在中心开放后,与各大演艺公司、剧团组织等密切合作,策划开展了形式多样的文化演出活动。一年多来,我们精心策划及引进了约三四十场的演出,每一场演出都满是热情的观众,备受好评。”

正因如此,今年安里甘艺术中心与天津北方对外演艺交流有限公司、天津市楚云天文化传媒有限公司一起,为实光晓堂咖啡馆定制一场悬疑推理沉浸式话剧《正义的陷阱》。紧张生动的内容,演员的专业演绎,加上灯光音效

的配合,将环境空间利用到极致,一经上演后更是备受好评。

据安里甘艺术中心宣发策划副经理杨微介绍,安里甘艺术中心依托于两栋有着百年历史的风貌建筑及草坪花园组成了一个6000平方米的环境载体,充分发挥建筑及环境的优势,将音乐、美术、戏剧、时尚等各类的文化艺术内容融入其中。毗邻主剧院的副堂已被重新设计为一座更具氛围感的咖啡厅,配合咖啡等轻餐饮,给消费者提供一种氛围感,让人们在紧张的生活和工作之余能在安里甘的静谧环境中,享受恬静时光。实

光晓堂咖啡馆也成为艺术爱好者和游客们放松身心的独特空间,封闭式的花园庭院为艺术中心进一步提供了宁静的户外环境,人们可以在此放松心情并找到艺术与自然之间的深层次体验。

据杨微透露,《正义的陷阱》将成为安里甘艺术中心实光晓堂咖啡馆里的常驻话剧演出项目:“后续我们也会阶段性地升级内容,延展更多的内容,与安里甘艺术中心主堂的风格交相辉映,将话剧、音乐剧等,在未来以更有意义的形式展示出来,为爱好文艺的人提供更有意义的氛围空间。”在安里甘艺术中心,人们可以体验经典、体验创新、体验融合、体验氛围,感受文化与建筑的融合、辉映,相信这里会给热爱文艺的人带来更多的精彩与惊喜。

艺术中心,人们可以体验经典、体验创新、体验融合、体验氛围,感受文化与建筑的融合、辉映,相信这里会给热爱文艺的人带来更多的精彩与惊喜。

艺术中心,人们可以体验经典、体验创新、体验融合、体验氛围,感受文化与建筑的融合、辉映,相信这里会给热爱文艺的人带来更多的精彩与惊喜。

艺术中心,人们可以体验经典、体验创新、体验融合、体验氛围,感受文化与建筑的融合、辉映,相信这里会给热爱文艺的人带来更多的精彩与惊喜。

艺术中心,人们可以体验经典、体验创新、体验融合、体验氛围,感受文化与建筑的融合、辉映,相信这里会给热爱文艺的人带来更多的精彩与惊喜。

非遗新传

李莉 让京剧的种子在孩子心中生根发芽

本报记者 张洁 摄影 刘欣

近日,著名京剧表演艺术家、天津京剧院国家一级演员、天津市非物质文化遗产传承人李莉,为天津市逸阳梅江湾学校的师生们带来了一堂别开生面的中华传统文化巡讲,通过“爱我美丽津城,弘扬国粹非遗文化”中华传统文化巡讲活动,让传统文化在校内焕发活力,让热爱传统文化的种子在孩子们心中生根发芽。

通过学习京剧培养孩子文化素养

记者:您从哪些方面帮助孩子来了解京剧?
李莉:京剧艺术是中国传统文化最具象征意义的符号之一,是中国戏曲文化的国粹典范。京剧有综合性、虚拟性、程式化和象征性的特征,由于这些特点对于孩子们来说可能难以理解,我便通过自己的学习经历,并结合语文教材中有关京剧内容进行讲解。当我们学习京剧

时,实际上学习了一门综合性的艺术。通过讲故事的方式,我希望让孩子们对京剧有初步印象。

京剧艺术在文学、表演、音乐、唱腔、化妆、脸谱等各个方面,通过无数演员的长期舞台实践,构成了一整套虚实结合、形神兼备、互相制约、相得益彰的格律化和规范化的程式。它承载了太多的中华民族优秀的传统文化、历史典故、人文精神和伦理道德。

记者:现在有许多京剧培训机构,您觉得这些社会化的培训对京剧艺术的传播有何影响?

李莉:现在的孩子接受和学习能力很强,通过学习,很多小学生能够唱出一些高难度的唱段。孩子在学习京剧的过程中,不仅能够培养自己的文化素养,还能够在舞台上展现出与众不同的气质和魅力。有许多家长,受到孩子的影响,也开始喜欢京剧。

有些家长还会提出疑问,学习京剧会影响孩子的发声吗?无论唱什么歌,都需要发出正确的气息,京剧还需要调动唇、齿、舌、牙、喉五个发音部位进行训练,比如声母、韵母的运用。京剧的发声是非常科学的,需要靠气息和深呼吸来练习,这种功力练好后对身体非常有益。

孩子们需要经过长时间的训练和积累,才能够逐渐掌握这门艺术的技巧和精髓。虽然这个过程可能比较漫长,但学习京剧对于孩子们来说是一种宝贵的经历。他们不仅能够学到专业知识,还能够培养自己的毅力和耐心,无论将来是否从事与京剧相关的工作,这段经历都会对他们的人生产生积极的影响。

记者:您希望孩子们从京剧中收获什么?

李莉:我希望他们能够理解传统文化的魅力。京剧是一种非常独特的艺术形式,它包含了许多深刻的人生哲理。例如,京剧中的角色经常会表现出仁义礼智信等美德,这些都是我们希望孩子们能够学习和实践的。做人,首先要有信用,要遵守规则,要有道德品质。这些都是京剧中的重要主题。京剧中的惩恶扬善的故事,能够帮助孩子们建立正确的价值观,让他们在心理上接受到一种积极的影响。

记者:对于学习京剧您有何建议?

李莉:作为一名老师,我不仅教授尚派的剧目,还教授其他一些剧目。我注重培养学生们的稳定性和扎实的文戏功底,只有在舞台上能够立得住,演员才能展现出自己的丰富才华。我和学生们强调要多方面学习,因为如果只局限于某一流派的剧目,就会显得单一而缺乏广度。只有掌握了多个流派的剧目,才能在综合认知上有所突破,总结出自己的特点。通过教学的过程,

我也发现学生们在不断学习中逐渐体味到京剧的博大精深。

发展离不开扎实的继承

记者:您是如何成为尚派传人的?

李莉:1958年,我在12岁的时候考入天津市戏曲学校,成为了首届京剧班的学生。在校师从谷玉兰、于紫仙、杨荣环,学习青衣、花旦。花旦、青衣的表演柔美、娇媚,文武小生又有英气、倜傥。我学习小生表演是杨荣环先生的提议,他当时是我们的校长,也是我的老师。我和张连昌、杜富隆、王世霞老师兼学文武小生。之后,我又回归到旦角的学习中。

1981年我拜孙荣惠先生为师,继承尚派。在《乾坤福寿镜》《昭君出塞》《玉堂春》《四郎探母》等剧目中成功地体现了尚派的风格。之后又向李喜鸿、崔荣英等老师学习深造。那时我在学校学习戏曲的时候,并没有流派的区分,学习某个流派旨在传承特定的剧目。实际上,无论您唱哪个流派,都需要具备一定的发声技巧、动作以及腰腿的基本功。这些共性的东西都是必须扎实掌握的,否则流派的特点就无法体现出来。

尚小云先生人称“铁嗓钢喉”,是中国京剧的代表人物之一。尚派的特点在于中气充沛、调门高亢、久唱不衰,这被认为是非常难能可贵的。杨荣环先生曾经说过,无论演什么戏,都要给观众留下值得一看的东西。这种观点无形中激发了我对练功的兴趣。我有幸学习了比较丰富的尚派艺术,能够应对一些有文有武且表演比较丰富的剧目。尚派注重表演技巧,比如在演绎《汾

河湾》和《昭君出塞》等剧目时,就需要演员既有唱功又有武功,形象好还要会表演,这也是尚派的艺术传承面临的困难。

记者:您认为京剧的继承和发展是什么关系?

李莉:京剧的发展离不开扎实的继承。现在的戏曲表演已经无法满足观众的需求,但是一味追求发展变化而忽略了对京剧特色的继承也是不可取的。在当前的戏曲界,剧目的多样性和创新性较为缺乏。过去,如果剧团不经常更新剧目,观众就会失去兴趣。如今,在戏曲编剧方面,我们面临着一些挑战,推陈出新的剧目也相对较少。这意味着我们很少看到那些将传统元素与现代元素相结合,既保留戏曲传统特色又具有现代审美观念的新剧目。

唱腔是京剧的重要组成部分。像《红灯记》《沙家浜》等一批脍炙人口的经典现代戏之所以能够延续多年,是因为它有着深厚的积淀,唱段设计需要有扎实的基础和对京剧的深入了解。演员们不仅会设计场景,还会运用听觉元素来表达情感,他们将京剧的多种板式和表现方式融合到角色中。当年创排这些戏的演员们都具备扎实的基本功,所以在修改剧目时并没有离开京剧的根本。

杨荣环先生曾说过,他听梅兰芳的唱片,听得唱片的纹都磨没了,可见他对京剧的用力程度。京剧的发展需要在坚实的传统基础上进行,它是非常含蓄的艺术形式,很多内涵都隐藏在表面之下。我们不能失去京剧本身的品位,所以发展应该是循序渐进的,并且必须具备深厚的基础。“程韵洋声”吕洋系列专场展演正在进行,吕洋具备扎实的基础,她在改编《晋莲案》这个个人代表性原创剧目时,没有脱离程派的表演方式。她在创造人物形象时非常贴切,这也是因为她对京剧有着深入的了解和扎实的基础。

记者:虽已是古稀之年,但您至今仍然活跃在舞台上,声音高亢嘹亮,您有什么秘诀?

李莉:一个是找对方法,再一个就是练,不间断地练。老师没嗓子可不行,老师通过实际的示范,学生可以更好地理解和掌握所学知识,所以练习要持之以恒。