

陈佩斯与儿子陈大愚(左)。

瞧这爷俩!

陈佩斯陈大愚父子在青岛同台飙戏 话剧《惊梦》上演“戏中戏”

除了剧中展现的父子情深外,陈佩斯在接受采访时还回忆起1975年第一次来青岛时的情景,“当时买了一个旅行袋,背了很多瓶青岛啤酒,带回北京去孝敬老爷子,一路上唾当唾当的。”

肯定儿子“没拖后腿”

《惊梦》是由陈佩斯领衔、一众实力派演员精打细磨的诚意之作,也是陈佩斯之子陈大愚作为舞台演员的十年检验之作,剧中,陈大愚饰演了平州城里首富之子、“戏痴”常少坤。

所谓上阵父子兵,《惊梦》是父子俩首次同台切磋,更是陈大愚以主演身份搭档老一辈“戏骨”的亮相之作。为了这部戏,该剧主创团队深度学习了昆曲艺术,导演陈佩斯表示:“每个人都得学。因为我们戏里要表现的是昆曲,它是个唯美的艺术形式,所以对唱功有要求。”甚至剧中对垒的两军司令,都得来两句昆曲清唱,“虽然就那一两句,但是太考验演员了,不专门训练是不可以的。这出戏里,戏曲唱段融在情节当中,昆曲承担了对人物的铺垫作用。这两位军人都是儒将,昆曲对人物都是点睛之笔。”观众来看戏,舞台上演员又在演另一部戏,这种戏与戏的嵌套造成“戏中戏”的奇妙效果。

陈佩斯表示,《惊梦》用喜剧技术处理,使其从头至尾包裹着舞台的情节和发展,而故事的结局却是悲剧,可以说《惊梦》是用喜剧技术包裹的一出悲剧。剧中熟练运用了各种喜剧技巧、表演“绝活”,让观众在品咂人物命运时不由得笑出声来。

对于儿子的戏剧才华,陈佩斯虽然认为“没有拖后腿”,但从专业剧评来看,以陈大愚为代表的年轻戏剧人接受了国际化的戏

剧训练和艺术标准,让戏剧生发出跟年轻观众共鸣的全新魅力。对此,陈佩斯坦言,陈大愚作为主创团队的一员,“有年轻人的思路、审美和理念,而我不懂英语,没看过太多西方经典戏剧作品,视野也不够开阔,就这一点而言,我还得向年轻人学习,大家互相影响和借鉴吧。”

戏剧本该是生活的常态

“梦惊已是新天地,旧曲依稀绕古城。”通过一个昆曲班“和春社”在两军对垒间挣扎求生存的故事,《惊梦》展现了戏剧命运与时代波澜、小人物际遇与民族命运的交织。值得一提的是,该剧还邀请了国内顶级灯光舞美、人物造型和声音设计助阵,舞台简练灵活,灯光浑融蕴藉,道具细中见真实,服化造型气韵传神,音乐及昆曲词曲均是量身而作,为观众带来多重感官交织的观演体验和审美享受。也正是因为精心打磨,该剧先后荣获“2021文化原创榜·年度戏剧”和《中国戏剧年鉴》“2021年度关注戏剧”,豆瓣评分高达9.3分。

面对诸多赞誉,陈佩斯表示,自己并不是奔着赞誉工作的,“我们就是有所想、有所思、想要有所突破而已。”而为了实现“突破”,陈佩斯与主创团队在创作过程中也是几度“拿起又放下”。“三年的创作过程不易,反复理顺人物关系,找到情节发展内在逻辑,这个过程也有曲折,甚至开始排练后也曾搁置过一段时间,这些反复都是在摸索,所有的目的只有一个,那就是想让自己再往前走一步,我有着‘超越自己’的信念。”

陈佩斯坦言,“这部作品得到的无论是批评还是赞誉,都没关系,我都会接受,再去修改就是了。”面对青年戏剧人的不断涌现,陈佩斯极为高兴地表示,“这才是戏剧本该拥有的样子。”陈佩斯坦言,戏剧就是百姓生活所需,“就像一个城市里有大商场,也要有小超市,特别需要小商铺、小饭店端出一些特色饮食,而不是每天都要面对一模一样的东西。”陈佩斯认为,这些从事戏剧的年轻人,在实践中摸索出形态多样的戏剧演出模式,无形中就摸到了戏剧的根本。

此外,记者从青岛大剧院了解到,接下来青岛大剧院还将有舞剧《咏春》、话剧《丽南山的丽人》、杨丽萍舞剧《孔雀》、法语原版音乐剧《罗密欧与朱丽叶》等大型演出,为观众打造一个精彩的暑期演出季。

祖孙三代“隔空同台”

作为近年来备受关注的年代大戏,《惊梦》的剧作文本呈现出典型的现实主义风格,整体简洁、传统、恰切、震撼,还原了历史硝烟和离乱之境,为观众带来了多重感官交织的观演体验和审美享受。全剧将故事背景放在战火纷飞、颠沛流离的戏班“和春社”身上,从小人物的视角和命运回看风雨飘摇的纷繁乱世。剧名《惊梦》脱胎于昆曲《游园惊梦》,讲述了昆曲戏班——和春社在那场决定了中国命运的决战里,被意外卷入双方抢夺的战略要地之中,而不得陆陆续续配合双方进行文艺演出的故事。戏班乐队现场伴奏,檀板一响,曲词与剧情高度融合,与剧中对白结合,准确地展现了当下人物的处境与心境。

该剧以昆曲《牡丹亭》为内核,采用了“戏中戏”的形式,也将《白毛女》巧妙地融入作品之中。作为该剧的神来之笔,由陈佩斯饰演的昆曲大班“和春社”班主童孝璋,在《白毛女》中扮演了黄世仁,他一边喊着“黄世仁不是人”,一边因为在舞台上人物演绎得太过真实,险些挨了台下小战士的“枪子儿”。现实生活中,陈佩斯的父亲、已故表演艺术家陈强,当年在延安鲁艺登台出演黄世仁的时候遭遇了同样的境遇,这一设计不仅完成了对父亲的致敬,也让陈强与儿子陈佩斯、孙子陈大愚子孙三代“隔空同台”,欢笑之余,感人至深。除此之外,剧中还有呼应前作《戏台》之处,当童孝璋提到“早年间的五庆社”时,会让很多曾经看过《戏台》的观众,一下子就明白了陈佩斯的用意。

对于大多数观众而言,陈佩斯是春晚舞台上的“小品之王”,但近些年他却将大部分精力放在了戏剧舞台上。继2015年的《戏台》之后,陈佩斯带领他的团队再度来到青岛,并将于6月1日至4日献演大戏《惊梦》。

《惊梦》是编剧毓钺与陈佩斯继《戏台》后再度合作的一部原创话剧,也是陈佩斯“戏台三部曲”中的第二部作品。剧中,除了陈佩斯父子首次同台飙戏外,还有刘天池、巫刚、何瑜等多位表演艺术家登台演出。

扫码观看相关视频

本版撰稿、视频拍摄
观海新闻/青岛早报记者 周洁
剧照摄影 通讯员 王晓溪 李笑鸣
视频剪辑 孙启孟