

光影札

第34届上海白玉兰戏剧表演艺术奖 头雁领飞，雁阵成行

周南

第34届上海白玉兰戏剧表演艺术奖特殊贡献奖，授予了上海昆剧团“昆大班”(集体)——王芝泉、方洋、计镇华、张洵澎、张铭荣、岳美缇、梁谷音、蔡正仁(按姓氏笔画排序)这八位年过八旬的国宝级艺术家。

这一授奖，不仅是“白玉兰”对一代艺术家的崇高礼赞，更与《戏剧振兴三年行动计划(2026—2028年)》“夯实戏剧人才队伍建设基础”“充分发挥老艺术家、代表性传承人‘传帮带’作用”的要求形成深度呼应，为当前戏曲艺术的传承振兴提供了兼具实践厚度与参考价值的鲜活注脚：释放头雁效应，领航守正创新。

艺术把关，执舵美学航向

上海昆剧团“昆大班”是新中国成立以来南方昆剧舞台最具代表性的艺术传承力量，被全国戏曲教育界公认为“成材率最高的班级”。他们于艺术上出入出戏、守正创新，于教育上因材施教、严格把关，成为继昆剧“传”字辈、俞振飞等前辈艺术家之后，引领昆曲美学航向的新一代执舵者。

较之传统，“昆大班”的表演有着鲜明的“五美”追求：一是叙事的张力美，于情节跌宕和情绪高潮处作放大化处理；二是人物的形象美，以当代审美重塑角色，使之立体丰满；三是表演的造型美，于程式中融入更多舞蹈元素与场面调度，使舞台更灵动丰富；四是舞台的视觉美，引入布景、灯光等现代设计；五是音乐的听觉美，扩充伴奏、丰富和声。此“五美”已成为当下昆剧表演的舞台标杆，演绎了契诃夫的经典名作《樱桃园》。

那天的演出，大幕拉开，当于佩尔饰演的柳鲍芙，独一无二，无可替代。她为角色赋予了某种克制且疏离的现代特质，哀而不伤，优雅内敛。这种表演美学，恰恰与契诃夫的戏剧精神形成了奇妙的共振。

契诃夫的戏剧从来不是易读文本。它摒弃了传统戏剧的强烈冲突与外部动作，转而以内在的幽默、停顿与留白再现人生的无奈与荒诞。绝望，是契诃夫多幕剧永恒的潜台词。《三姐妹》中的三姐妹渴望回到莫斯科而不得，《万尼亚舅舅》中的万尼亚舅舅在精神偶像倒塌后举起了猎枪……而在《樱桃园》中，这种绝望被包裹在一层更为精致的蕾丝之下，女贵族柳鲍芙无力挽回承载着她美好的童年记忆与家族荣耀的樱桃园，只能眼睁睁地看着樱桃树被砍伐、庄园被拍

卖，落入曾经的家奴罗巴辛之手。由葡萄牙导演蒂亚戈·罗德里斯执导的这版《樱桃园》，2021年曾作为第75届阿维尼翁戏剧节的开幕大戏首演。当它漂洋过海来到上海，带来的不仅是于佩尔的灿烂星光，更是一种跨文化的戏剧重构，俄罗斯契诃夫笔下即将消失的“樱桃园”被演绎得很法国，也很当代。

作为葡萄牙导演，罗德里斯既非俄国传统的继承者，也非法国新浪潮的嫡系，这种边缘视角赋予了他某种局外人的清醒。他剥离了契诃夫文本中繁复的现实主义细节，将庄园简化为满台的椅子，将时代更迭的剧痛用音乐与肢体语言进行仪式化编织。这种去地域化的舞台处理，恰恰让《樱桃园》从19世纪俄国的特定历史语境中解放出来，成为一则关于失落与告别的普世寓言。于佩尔将这种个人情感创伤转化为克制的神情：没有嘶心裂肺的哭喊，只有轻声细语的体面周旋；提及儿子时眼眶瞬间的湿润，是一种令人心碎的克制，如同冰山之下潜藏的暗流。

于佩尔的伟大之处，在于她揭示了柳鲍芙对逝去荣光的眷恋，本

4月24日晚，第34届上海白玉兰戏剧表演艺术奖颁奖晚会在上海文化广场举行。这是“昆大班”艺术家登台领奖。本报记者 赖鑫琳 摄

泛传至全国八大昆团及其他剧种院团。师从“昆大班”，已成为继师从“传”字辈之后，戏曲专业公认的新一代“高学历”象征。

人才筑基，构筑雁阵梯队

发挥老艺术家的“传帮带”作用，实则是对戏曲传承本质规律的确认——“戏以人传”与“口传心授”。戏曲的表演精髓——唱腔气口、身段韵味、眼神流转，藏于表演者身体细微处，无法被文字或影像全然复刻，此谓“戏以人传”；老艺术家所承载的，正是唯有面对面、手把手方能接续的活态技艺，此谓“口传心授”。“昆大班”70余年的从艺从教经历，恰为戏曲人才的梯队建设提供了鲜活的参照。

其一，一代之中，人才队伍的建

设应以群体为统筹，不能只培养尖子。戏曲是“一棵菜”的集体艺术，需要同行配合、同台砥砺。“昆大班”能于同辈中脱颖而出，不仅在于个人能力的出众，更难得的在于当行的整齐。这应归功于当时上海戏曲学校“因材施教、全面发展、普遍培养、重点提高”的教学总原则，以及礼聘昆剧“传”字辈、俞振飞等代表当时昆剧表演最高水平的艺人、艺术家入职任教的“传帮带”策略。

其二，代与代之间，人才梯队的构筑应有接续意识，不能只靠一代人之力量。“昆大班”能够成为行业中稳重的压舱石，不仅在于自身艺术成就，更在于以贯穿生涯的“传帮带”完成了代际接力。在2024年“昆大班”从艺70周年演出中，王芝泉与谷好好、岳美缇与胡雅露、蔡正仁与黎安等老中青艺术家同台辉映，

很好地展示了上海昆剧团“五班三代”的阵型格局。这正是夯实人才梯队这一传承核心的生动实践，更是“戏以人传”的直观示范。

精神感召，厚植文化底蕴

戏曲艺术的“传帮带”不仅在技艺与剧目的传递，更应仰赖精神的感召。归根结底，戏曲振兴是文化的振兴。没有文化底蕴的支撑，技艺便成无源之水；没有文化自信的引领，传承便失方向之舵。“昆大班”能够成为精神标杆，其感召力不仅体现在舞台上的卓越，更在于他们对艺术规律的自觉思考，以及由此生发出的文化自信与行业认同。

在艺术实践上勤勉刻苦、精益求精的同时，“昆大班”在文化理论

提升上从未懈怠。他们笔耕不辍，发表了大量涵盖戏心得、人物分析、艺术特色及剧种思考的文章笔记，实现了理论思考与艺术创作的良性互补。岳美缇、梁谷音出版的散文自传，既记录了艺术生涯的点滴，亦依托舞台经验深刻剖析了行当艺术的表演技巧。正是这种对艺术规律的深度思考，使“昆大班”至今仍走在创作创新前沿，保持着艺术生命的常青。

精神感召的最终指向，是文化自信的自我激励，是要让从业者从思想与精神上完成文化自觉的建构。“昆大班”示范了昆剧人应有的文化修行路径：通过全面的修行，了解潜藏于昆剧之中的诗词、音乐等文化意涵，提升对剧本、人物及表演的艺术理解力，更树立起对民族传统文化的认同与自信。此次获奖的八位艺术家，无一不是这一路径的践行者——王芝泉以武旦之姿开昆剧武戏新境，计镇华以老生之力探索思想性与哲理性之深，岳美缇以跨行当之勇拓表演边界，梁谷音以重塑经典之志赋传统人物以新魂……他们用常演常新的创作力和强有力的艺术生命力证明：“头雁”之所以能引领雁阵，不仅在于飞在最前，更在于自身的永不倦怠，为后来者标示方向、注入力量。

从“传”字辈到“昆大班”，再至今日八大昆团同唱“艳阳红开遍”，昆曲的传承与振兴，既离不开“戏以人传”的活态延续，亦需要在坚持“守正”中敞开“创新”的胸襟，更要从文化根脉中汲取前行的力量。

八位耄耋之年的昆曲大家立于“白玉兰”领奖台上；他们与三代弟子同台共演那些最经典的剧目与角色——这本身，不正是“传帮带”最生动的诠释、戏曲守正创新最动人的图景吗？

愿头雁之声，终成雁阵之鸣。(作者单位：上海戏剧学院)

于佩尔打开了这样一扇门

刘明厚

伊莎贝拉·于佩尔获主角奖。本报记者 赖鑫琳 摄

法国气质遇见俄国灵魂

于佩尔饰演的柳鲍芙，独一无二，无可替代。她为角色赋予了某种克制且疏离的现代特质，哀而不伤，优雅内敛。这种表演美学，恰恰与契诃夫的戏剧精神形成了奇妙的共振。

契诃夫的戏剧从来不是易读文本。它摒弃了传统戏剧的强烈冲突与外部动作，转而以内在的幽默、停顿与留白再现人生的无奈与荒诞。绝望，是契诃夫多幕剧永恒的潜台词。《三姐妹》中的三姐妹渴望回到莫斯科而不得，《万尼亚舅舅》中的万尼亚舅舅在精神偶像倒塌后举起了猎枪……而在《樱桃园》中，这种绝望被包裹在一层更为精致的蕾丝之下，女贵族柳鲍芙无力挽回承载着她美好的童年记忆与家族荣耀的樱桃园，只能眼睁睁地看着樱桃树被砍伐、庄园被拍

怀旧成为麻醉剂

舞台上充满了隐喻的暴力与诗意。偌大的舞台上没有传统的布景，而是摆满了椅子。这些椅子既是贵族沙龙里的社交道具，也是记忆宫殿的残垣断壁，更是即将被时代抛弃的阶级符号。两位男女歌手随着乐器被推上台，一群演员和着鼓点节奏开始吟唱，营造出一种仪式化的哀悼氛围。这不是对19世纪俄国庄园的写实复刻，而是一场关于失落与告别的当代寓言。

年逾古稀的于佩尔依旧身姿挺拔，脚步轻盈。她用略带疲惫与松弛感的肢体语言，精准刻画了刚从巴黎归来的柳鲍芙，不仅仅是旅途劳顿的形象，更是角色内心创伤的外化。面对丈夫的不忠与酗酒，她逃离樱桃园去法国寻求情人的慰藉，却遭遇儿子溺亡的悲剧。于佩尔将这种个人情感创伤转化为克制的神情：没有嘶心裂肺的哭喊，只有轻声细语的体面周旋；提及儿子时眼眶瞬间的湿润，是一种令人心碎的克制，如同冰山之下潜藏的暗流。

于佩尔的伟大之处，在于她揭示了柳鲍芙对逝去荣光的眷恋，本

质上是一种对现实的逃避。柳鲍芙是站在新旧两个世界夹缝中的落魄贵族，于佩尔将人物的复杂性演绎得层次分明。尽管囊中羞涩，她依旧慷慨赏赐、举办舞会，无心打理陷入经济危机的庄园。怀旧，在此成为一种精致的麻醉剂。于佩尔以优雅的饮食姿态与佯装醉意掩饰内心的矛盾与挣扎。她的怀旧感与无力感，正是现代性焦虑的经典表达，当旧世界崩塌，新世界尚未建立，人只能悬浮在记忆的真空中。

对现代人的温柔叩问

中国观众熟悉于佩尔，多是通过她主演的《钢琴教师》《维奥莱特·诺齐埃尔》(她)等获奖电影。在这些作品中，她擅长刻画表面冷静、内心暗流涌动的复杂女性形象，展现了一种“冰与火”并存的现实心理。这种表演风格被她娴熟地移植到《樱桃园》的舞台上：她一反传统戏剧的夸张程式，举重若轻地化身没落贵族，将人物的孤独与脆弱、天真与固执诗意地展示在舞台上。

有一个戏剧场面令人难忘——当她站在台前长时间静止，没有任何动作，甚至看不清她表情的变化时，这种极端克制的表演，反而形成了人物丰富的内心情感与外在平淡之间的鲜明对比，营造出一种“以静制动”的能量气场。这不是表演的缺席，而是表演的极致，如同中国画中的留白，以虚空容纳万有。

提到已逝的孩子时，瞬间饱含热泪，于佩尔演的不是痛苦，而是悲伤的某种更高形态：一种已经被时间沉淀、被礼仪包裹、被阶级尊严压抑的悲恸。她的表演内敛中透射着张力，既能表现出极端的痛苦，又能表现出冰冷的理智，这种

“破碎的诗意”直指当代人的精神困局。

最后一场戏，是全剧的高光时刻。舞台中央的机械樱桃树随齿轮轰鸣凋零，铁轨如资本触手刺穿庄园地，工业文明的铁蹄踏碎了田园牧歌的幻梦。在所有纷扰中，演员们忙碌地搬动椅子，只有柳鲍芙独自坐在树下的椅子上，用沙哑的声音念着关于俄国农奴的独白，平静得犹如一尊美丽的雕塑。这一静一动的对比，构成了时代更迭的隐喻。于佩尔的声音不再优雅、温润，而是带着一丝疲惫的粗粲感，仿佛角色终于卸下了所有的社交面具，直面生命的虚无。这种“苍凉的静默”，不仅令人酸楚，更让人思考：当樱桃园荒芜，我们失去的究竟是一个庄园，还是一种看待世界的方式？

当大幕落下，樱桃园已逝，但于佩尔优雅推别的姿态将长久地伫立在舞台的记忆之中。全剧以老仆人费尔斯的台词画上句号：“生命就要过去了，可我好像还没有生活过。”而这恰恰映照了于佩尔让柳鲍芙离开樱桃园前，那意味深长的回眸一瞥。二者交织，成为对每个现代人的温柔叩问。(作者单位：上海戏剧学院)

科学通才型巨匠的多维立体雕像

王三川

我这些年从事美学和艺术理论研究时，比较关注宋代科学家沈括的思想影响。最早接触沈括思想，是本科时阅读美学家宗白华1981年出版的文集《美学散步》，书中多次引用沈括在《梦溪笔谈》中提出的“以大观小”之法，他用这个概念来阐释中国艺术和美学精神的独特气质。可惜当时我年纪尚轻，未能读懂其中深意，直到多年后反复品读，才慢慢有了领会。正如不久前播出的历史人物纪录片《沈括》所呈现的，沈括的首要建树在科学领域——他被英语世界知名中国科学史家李约瑟誉为“中国整部科学史中最卓越的人物”。而他不仅是中国古代杰出的科学家，也是声誉卓著又众说纷纭的政治家、文学家与艺术家。这两天，我重读了《梦溪笔谈》，发现里面收录的大量材料兼具文学性与艺术性，难以简单割裂。可以说，沈括是一位以杰出科学家才华领衔的科学通才型巨匠。

而纪录片《沈括》给了我一次意料之外的视听美学体验：原来沈括的生平故事还可以这样叙述，用“大片”的质感塑造出一位鲜活立体、可感可赏的古代科学通才型巨匠形象。

首先，这部三集纪录片在叙事上突破了通常的线性叙事惯例，转而按照科学通才型巨匠人物的内涵，探索出支配沈括多方面人生的四层叙事架构：认知、践行、躬行、立言。第一集《星野躬耕》主要聚焦沈括早年经历和科学启蒙，描绘了这位中国古代理学巨人的科学生涯起点，认知言行及其实践印证的基础。第二集《万象归理》概括沈括在政治科学领域的双重成就，特别是外交智慧和科学探索的结合，以及铺垫他在科学理性上的归纳尝试。第三集《笔谈赅续》聚焦沈括晚年在孤独中撰写《梦溪笔谈》的历程及其深远影响。三集中内容展示了沈括一生从认识到躬行到立言的完整有序的科学家长成长卷，直到成就《梦溪笔谈》这一巨著。沈括的一生或许充满争议、历经多种尝试，但倘若没有《梦溪笔谈》，他的历史地位或将重新定义。“立言不朽”是中国文人的精神追求，即便历经再多屈辱，仍要坚守这一信念，沈括在这一点上做得极为出色。第三集重点刻画他在孤寂苦闷中著书的过程，正是对中国历史上屈原、司马迁等以来“愤而著书”“立言不朽”传统的自觉传承。

其次，在传主人物形象上，该片紧密遵循科学通才型巨匠形象的形塑需要，创造出个人命运沉浮、认知实践起伏、时代语境制约、深远历史影响的多层面描绘构架。片中既有对沈括戍边等宦海生涯的叙述，也不回避其卷入“乌台诗案”的争议话题和遭遇乐兵兵败的人生低谷，注重在其成就与挫折的冷峻对照中，构建真实丰满的历史人物形象。

再次，该片在叙事中特意穿插中外多学科专家的古今多维度对话，强化了对这位科学通才型巨匠人物的多学科阐释和当代实践意义认知。片中参与解读的既有宋史专家、科学家、考古学家、文献学家，也有地球物理学家、军事史家、艺术史家，涵盖中外学界力量。我深知这种跨文化、跨学科、跨时空的对话价值——能共同描绘出沈括多维立体的“雕像式”人物形象。

最后，该片摄制时，在艺术形式上水准颇高，构建了场景逼真且意蕴深厚的视听语言系统。选择航拍镜头展现沈括考察过的地域空间风貌，以便呼应其“以大观小”美学思想在当代的活用。人们用意象概括、形象概括传达中国艺术的时候，特别是在绘画美学上，往往都提到“以大观小”之法，片中这一点做得好。运用高速摄影、延时摄影手段，将沈括书中记载的山川景象化为可见的视像，让“不可见”的科学观察变得直观可感。在光影和色调设计上寻求变化，以便参与情感氛围渲染和传主人物形象塑造。首集多用暖色调和柔光，次集改为中性色调，末集沉稳冷色调，呼应其早年、中年、晚年的变化，这些色调的运用都有助于塑造人物的形象。由当代演员饰演沈括、夫人张氏、宋宗室等诸多当事人，在历史真实和艺术想象的融合中打造情景再现镜头，展示了沈括鲜活的多维度面貌。通过叙事内容相配合的音乐语言构建历史场景氛围，以抽象音乐形式传达沈括科学思想的内在韵律。在解说上形成学术严谨性和文学表现力的融合，既有科学与史学的严谨，又有人文的诗意表达，有效实现了古代科学思想在当代的大众化普及。

作为一部以学术性为主导的古代科学家纪录片，《沈括》在视听语言上实现了科学认知性、场景逼真感和历史兴亡感的相互平衡，致力于科学理性的大众化视听传播。该片的视听美学建树在于以翔实史料还原沈括的鲜活风貌，勾勒宋代社会变革境遇下沈括的兴衰沉浮轨迹，传达历史兴亡感；通过其多维立体雕像，勾勒出这位中国古代科学通才型巨匠的精神风貌，在人物传记纪录片创作上闯出了一条视听美学新路。(作者系北京语言大学特聘教授、中国视协理论评论专委会会长)

特约刊登
上海文艺评论
专项基金