

專訪央華戲劇創始人王可然

「洋為中用、古為今用」 中西合作戲劇結出新果實

作為人類文明中最古老的藝術表現形式之一，戲劇在中西方都擁有源遠流長的傳統。當西方導演來到中國，會與中國的演員、劇場、觀眾碰撞出怎樣的藝術火花？會為世界戲劇舞台帶來怎樣嶄新的詮釋和觀看體驗？

近年來，以央華戲劇創始人、藝術總監、製作總監王可然為代表的中國戲劇製作人，通過中西方頂級導演、劇本、演員合作的形式，製作了包括《新原野》《猶太城》《龐氏騙局》《雷雨》《雷雨·後》在內的多部戲劇作品。這些作品不僅實現了藝術手法的突破，也獲得了商業上的成功。

總結其間的經驗與得着，王可然說道，藝術表達不必過於拘泥於手法，中西碰撞為經典作品的再詮釋點燃火花，「洋為中用、古為今用」，用最好的手法表達中國文化，才是文化自信。

◆文：綜合中新社報道 圖：網上圖片

2017年，王可然製作了話劇《新原野》。此劇改編自曹禺的女兒萬方的小說《殺人》，由萬方擔任編劇，請來立陶宛鬼才女導演拉姆妮·庫茲馬耐特指導。講述中國農村女性命運的故事被注入了西方視角，呈現出了獨特的詩意。劇作後來更獲得文化部主辦的中國演藝博覽會「最佳新創話劇獎」。

為什麼要選擇外國導演來演繹這麼一個經典的中國故事呢？

「民族自信也在於承認對方的優點。」王可然說，「目前，歐洲戲劇在整體上是世界一流的，歐洲導演的藝術手法、技術手段普遍很高超。這植根於歐洲戲劇市場的整體環境——在歐洲發達國家，戲劇是政府特別重要的扶持對象，因為當地觀眾很願意看戲，所以政府會加大力度扶持。在保護藝術家成長、支持藝術家和市場接軌的機制等方面，歐洲有許多值得借鑒之處。」

在王可然看來，中國有許多經典劇本，骨子裏有無窮活力。「以《雷雨》為例，人藝（北京人民藝術劇院）已經有一個《雷雨》版本，而經典必然有不同的呈現方式，那麼央華就可以做不同呈現方式的踐行者，所以我們在2020年邀請法國著名戲劇導演埃里克·拉卡斯卡德製作了連台戲《雷雨》《雷雨·後》（後者為萬方對父親名劇《雷雨》的續寫）。其實，戲劇活力的根不在於手法而在於文本，最重要的是去表現中國人的

命運。如果拘泥於手法是否傳統，就一定走錯路。『洋為中用、古為今用』，用最好的手法表達中國文化，這才是文化自信。用最先進的手法表達自己的靈魂，這才是最好的戲劇創作思路。」

請來外國大導 合作不是放任自流

在創作的過程中，中、西視角又是如何交融的呢？例如當外國導演面對《雷雨》這個本子，如何對其內容及戲味進行精準把握？王可然分享道，在選擇導演時，他的首要考量是：「這個導演要衝着創作的慾望來，即能否在中國得到更好的藝術創作上的突破？這個慾望決定了他/她能否充分调动自己的情緒、創作才華以及和中國創作團隊配合的角度。」在創作的實踐中，也並非任由外國導演天馬行空。「在《雷雨》《雷雨·後》創作之初，我就告訴埃里克導演，有幾個環節必須由中方決定，比如服裝。埃里克導演對《雷雨》創作年代中國人的服裝習慣並不了解，就算他很想靠近，在我們看來也會覺得不生動。」他說，「只要劇本故事是我們的，服裝是我們的，無論換到哪裏，都是表達中國人的故事。在此基礎上，我們同意埃里克對《雷雨》進行藝術創作上的大膽創新。比如，周家的客廳不再是古香古色的中式客廳，而是採用

央華戲劇創始人、藝術總監、製作總監王可然

連台戲《雷雨》《雷雨·後》呈現凌厲的當代風格。

現代風格的極簡設計，整個舞台空間由白色大理石砌成，除了幾張桌子、沙發，沒有多餘的裝飾，以此烘托周家父權的壓抑和親情的冷漠。埃里克在歐洲享有盛譽，曾多次指導法國阿維尼翁教皇宮的劇本，這樣的大牌導演，在創作上的掌控慾極強，但只要從導演的角度與他細心溝通，他會接受。因為我方所做的一切並不是要壓制他，而是提出中國戲劇的需求，助他變得更多成功。」

事實上，將《雷雨》與《雷雨·後》交到埃里克的手上，的確是一次大膽的演出策劃。通過對兩部作品風格迥異地處理與呈現，如同對曹禺與萬方父女二人的一次對照與解讀。這是兩代中國劇作家間思想的碰撞，也是當代西方導演對中國時代經典的再描摹。其間創作者們的靈感迸射，帶來豐滿的藝術滿足。最幸運的，自然是觀眾。

引進外國劇本 重在適合中國觀眾

除了請來歐洲的頂級導演詮釋中國劇作，近年來，央華還引進了《明年此時》《猶太城》《西貢》《龐氏騙局》《悲慘世界》等外國劇本。王可然說，選擇劇本最重要的，是思考這部作品的根是否中國觀眾需要的。

「以百老匯著名愛情喜劇《明年此時》為例。2017年，央華製作了中文版《明年此時》。這部戲1975年首演，曾獲得美國話劇和音樂劇最高獎，在文本上探討了愛情、探討了人在成長過程中和社會的關係，而這些恰恰是現在的中國觀眾能夠理解並覺得好奇怪的。劇本中對越戰、感情的忠貞、責任、人性弱點的刻畫足夠深刻，所以我選擇了它。同時，在國外參加戲劇節的過程中，我見到了一些非常優秀的戲劇作品，比如2017年法國阿維尼翁戲劇節的『劇王』《西貢》。這部戲發生在一間名為『西貢』的越南餐廳，時間從1956年跨越至1996年，講述了大量越南人逃亡法國、40年後回歸故土的歷史事件。雖然離中國觀眾很遠，但這部戲本質上對『我是誰』這個充滿時代精神的主題進行了深刻追問，它表達的生離死別、大時代對命運的衝擊等，是人類共通的情感，在先進表現手法的襯托下，足以打動中國觀眾。」

2017年法國阿維尼翁戲劇節的「劇王」《西貢》被央華戲劇引進中國。

中國戲劇如何貢獻世界？

中西融合，為中國戲劇注入新的視角與活力。在王可然看來，要「請進來」，同樣要「走出去」，中國戲劇在世界戲劇的舞台上，要平等參與、作出貢獻。

「實際上，近年來我不斷接到國外戲劇節的邀請，他們希望我們參與到一類戲劇節中。《新原野》《雷雨》《雷雨·後》受邀多次，但都因為疫情原因沒有去成。不久前，以色列大使館還不斷和我們接觸，希望進行新的合作。今年，央華還和法國蒙彼利埃演員之春戲劇節共同投資啟動了中文版戲劇《悲慘世界》。」

王可然回憶道，第一次接觸埃里克導演時，對方曾反問：「我，埃里克，為什麼要去中國導這樣一部戲？」「現在，他不斷跟我表示，他願意再來中國導新戲。我想，這是出於西方戲劇人對中國社會的關注，也是出於對能夠幫助他們與中國觀眾、中國劇場建立聯繫的央華的信任。」

王可然說，如果我們平等地把戲劇當作一個世界範圍的行業來看，中國戲劇必須要在行業中平等參與、作出貢獻。「要實現這一點，我個人認為，首先要立足在中華民族的根上，然後再從技法、價值觀等層面向世界提供自己的貢獻。我從未特意想過要讓外國觀眾看到我們的戲，因為我是為中國觀眾做戲。但是，只要中國戲劇作品是一流的，擁有和國外一線戲劇表達手法同步的創作能力，就能參與到世界戲劇行業中來，這是個不斷融合的過程。」

第七屆中國京劇優秀青年演員研究生班開學 京劇名家于魁智： 期待青研班與港澳青年深入互動

香港文匯報訊（記者 張寶峰 北京報道）23日，由中央宣傳部領導，文化和旅遊部、北京市人民政府主辦，中國戲曲學院承辦的第七屆中國京劇優秀青年演員研究生班開學典禮在中國戲曲學院舉行。第七屆「青研班」實行定向培養，共招收了來自國家京劇院、北京京劇院、上海京劇院、天津京劇院、河南豫劇院、中國戲曲學院等25家重點院團（校）的54名學員。從全國聘請了尚長榮、葉少蘭、劉長瑜、于魁智、李勝素、李宏圖、史依弘等藝術家和王安奎、周育德、譚志湘、趙景勃等理論專家作為專業導師和理論導師，並本着轉益多師、兼收並蓄、揚長補短的原則，使學員們得到諸多名家的傾囊相授，實現戲曲藝術薪火相傳。

典禮儀式上，參會領導向本屆「青研班」學員代表頒發了錄取通知書，向導師代表頒發了聘書，向班主任、京劇名家于魁智頒發了聘書。根據課程安排，本屆「青研班」學員每年3個月集中在京學習，其他時間則回到所屬院團、院校進行實踐演出。「青研班」將於10月下旬進行第一階段集中教學行課。

北京市教育工委副書記、市教委主任劉宇輝講話中指出，在國戲建校70周年之際，習近平總書記給學院老中青少四代師生回信，充分肯定學院辦學取得的可喜成果，強調戲曲是中華文化的瑰寶，繁榮發展戲曲事業關鍵在人。他表示

北京市教育工委副書記、市教委主任劉宇輝向班主任、京劇名家于魁智頒發聘書。

示，北京市教委將一如既往地重視戲曲藝術傳承發展，關心戲曲高端人才培養，全力支持中國戲曲學院將「青研班」進一步辦出特色、辦出水平、辦出成效，以優異成績迎接黨的二十大勝利召開。

中國戲曲學院黨委副書記、院長尹曉東代表學院致辭。他談到，第七屆「青研班」的開辦是貫徹習近平總書記重要回信精神，落實蔡奇書記批示要求的重要舉措。尹曉東希望學員們處理好崇德與尚藝的關係，努力追求真才學、好德行、高品位，真正做到德藝雙馨；處理好理論與實踐的關係，重視理論學習，加強理論研究，讓深厚的戲曲文化在新時代更好地彰顯中國特色、中國風格、

第七屆中國京劇優秀青年演員研究生班開學典禮在京舉行。 主辦方供图

中國氣派；處理好繼承與創新的關係，學習前輩藝術大師海納百川的胸懷和精益求精的精神，用跟時代的精品力作開拓戲曲新境界；處理好學習與工作的關係，給予他們必要的支持和幫助，確保質量完成教學計劃。

于魁智任班主任

「青研班」導師代表、京劇表演藝術家葉少蘭先生指出，學員們要繼承好前輩大師們的創新精神，繼續對藝術、對觀眾負責的敬業精神。希望學員們為了戲曲事業的弘揚和發展，能夠擔當起這份責任，不忘初心，牢記使命，不辜負習近平總書記給中國戲曲學院師生的重要回信精神，不辜負總書記給戲曲文藝工作者和青年學子提出的殷切希望。

「青研班」班主任、京劇名家于魁智對《香港文匯報》表示，作為班主任，自己將把自己多年來的藝術經驗與心得，傾囊傳授給青年演員們。于魁智特別提到，期待未來青研班可以和港澳青年戲曲工作者更多地進行互動，彼此進行走訪交流，借助戲曲藝術促進港同胞

與祖國內地的民心相通與文化認同。

第七屆「青研班」學員、國家京劇院青年演員褚禮怡發言談到，自己在理論知識儲備、表演藝術水平和專業技能等方面還存在許多不足，一直渴望能有機會繼續深造。她表示，一定會倍加珍惜這次來之不易的學習機會，努力踐行習近平總書記給中國戲曲學院師生重要回信精神，為傳承中華優秀傳統文化、建設社會主義文化強國作出新的更大的貢獻。

中國京劇優秀青年演員研究生班創辦於1996年，歷時26年，成功舉辦6屆，共229名畢業生，涉及京劇、崑曲、評劇等15個戲曲劇種，為國家培養輸送一大批高端戲曲表演精英人才，覆蓋了全國23個省、自治區、直轄市的50餘個劇院團和藝術高校。其中第一屆至第三屆學員已成為當今京劇舞台上第一梯隊的中堅力量，第四、五、六屆學員成為京劇隊伍中第二、三梯隊的重要力量，在各藝術院團擔綱主演，並和第一梯隊形成銜接有序的梯次結構，為戲曲藝術的高水平傳承發展作出貢獻。

週末好去處

《弦音傳承》 國慶音樂會

在由著名小提琴家姚瑋擔任獨奏、潘明倫教授指揮的《弦音傳承》國慶音樂會上，香港弦樂團將為大家呈獻多首中國民謠和本地流行樂串燒曲。音樂會裏所選取的曲目是來自多位出生於不同年代的內地、香港及海外著名作曲家，展現不同風格和地方風貌，增添香港和內地與世界相連的氛圍，表達「代代相傳」的傳承概念。

節目內容包括有：中國作曲家朱踐耳所創作的《節日序曲》；葉國輝創作，以崑曲元素為主題的《爭春》（香港首演）；亦有融合五首中國民謠為主題（《茉莉花》和《康定情歌》等），重新以西方弦樂編寫的《戀戀民謠組曲》；更有伍敬彬所改編的廣東流行曲串燒《那些年的經典》及來自德國作曲家文森茲·拉赫納所創作的《杜蘭朵序曲》（香港首演）。

日期：10月4日 晚上8時
地點：香港文化中心音樂廳