

关注

追梦新时代 经典共传承

——第十六届中国戏剧节综述 □丁科民

由中国文联、中国剧协、福州市人民政府、福建省文化和旅游厅、福建省文联主办的第十六届中国戏剧节10月26日至11月12日在福州举行。戏剧节期间,30余台优秀剧目接续上演,2000名戏剧人齐聚榕城,3万多观众走进剧场。强烈的时代精神、浓郁的艺术氛围、鲜明的福州特色、旺盛的剧场人气,凸显本届戏剧节真正是“人民的节日,戏剧的盛会”。

坚持正确创作导向 大力弘扬时代精神

本届戏剧节中,红色革命题材和现实题材剧目共19台,约占整个正式参演剧目的三分之二,体现了戏剧工作者牢记习近平总书记“胸中有大义、心里有人民、肩头有责任、笔下有乾坤”的谆谆教诲,热情讴歌党、讴歌人民、讴歌时代、讴歌英雄的赤诚之心和担当作为,唱响了主旋律,彰显了时代精神。

红色题材剧目中,有反映红色革命的壮剧《百色起义》,有反映农村早期革命斗争的吕剧《大河开闸》,有表现长征动人故事的京剧《红军故事》,有表现农村母亲救儿哺育红军伤员的潮剧《红军阿妈》,有讲述富家小姐成长为革命抗日战士的越剧《童小姐的战场》,也有展现解放战争时期军民真情厚意的淮剧《送你过江》,还有弘扬红岩革命精神的川剧《江姐》;有歌颂在狱中写下《可爱的中国》的革命英烈弋阳腔《方志敏》,有描写中华人民共和国成立后,人民刻碑赞英雄的河北梆子《人民英雄纪念碑》,有表现老一辈无产阶级革命家心系人民、心系祖国的川剧《陈毅回川》,还有还原了深入活动、扎根人民的作家典范的话剧《柳青》。这些剧目表现了中国革命的各个历史时期,红色基因、革命情怀、英雄气概和奋斗精神洋溢、渗透在每部作品的唱腔念白与动作设计中,让人感奋、缅怀,又心生敬仰。

现实题材剧目中,越剧《林巧稚》表现了我国妇科医学的奠基人林巧稚对事业的不懈追求和大爱无疆的医者仁心;晋剧《起凤街》以一家面馆的沉浮映射了国家40年改革发展历程,以小叙事展现大时代,书写大情怀;评剧《藏地彩虹》描写汉族女医生与藏族人民的深厚感情,歌颂了不畏艰苦、真心奉献的援藏精神;滇剧《回家》讲述了一对恋人创业与相恋的故事,通过40年的风雨历程彰显了亲情与家的弥足珍贵;藏戏《六弦情缘》讲述了一个藏族艺人的艰苦成长历程与一个凄美的爱情故事,反映了藏族人民的苦难历史和藏区和平解放、民主改革后翻天覆地的变化;儿童剧《那山有片粉红色的云》关注农村留守儿童,展现了山区少年与都市少年从陌生隔阂到理解亲近、互助互爱的成长故事;京剧《光之谷》将传统京剧与现代时尚元素大胆

融合;音乐剧《茶道》把茶王争斗的故事搬上舞台,凸显了福建茶乡的地域特色;滑稽戏《陈兔生的吃饭问题》塑造了坚韧勤劳、正直善良的陈兔生形象,反映了中国农民吃不饱饭时的艰难处境与解决了温饱问题后产生的新的精神困惑;歌仔戏《侨批》以南洋华侨寄回家信的故事,展现了海外华侨的血泪史,饱含着侨民对祖国、故里和亲人的一片深情。

聚焦艺术本体发展 注重彰显剧种特性

戏曲艺术是中华优秀传统文化的典型代表,是中国气派、中国风格、中国特色艺术品格的集中体现,也是中华美学精神的重要载体。各民族、各地域的戏曲剧种各具特色,犹如璀璨明珠撒落在祖国大地,活跃在城乡的各个文化舞台。一个时期以来,在戏曲创作中,戏曲剧种同质化、大剧种化的现象令人担忧,如何保持各剧种的特性,彰显其各自地域风格,更好地传承弘扬传统戏曲美学精神,是急需引起重视并加以解决的严峻问题。此次戏剧节的一个重要宗旨,就是聚焦艺术本体发展。一是注重对戏曲经典的有序传承,在狠抓现实题材和红色题材戏剧创作的同时,对历史题材创作和传统剧目的改编移植也加以关注。在历史题材剧目中,京剧《游百川》以清朝同治年间重修圆明园引起的政治风波为核心事件,凸显了游百川赤诚为民、敢于直谏的家国情怀;丝弦《大唐魏徵》以魏徵和唐太宗李世民的冲突为主线,揭示了“居安思危,不忘本色”的主题;豫剧《张伯行》通过清代南科考舞弊案,塑造了一位坚守气节、不畏权贵的反腐斗士,唱响了一曲荡气回肠的正气歌;黄梅戏《不越雷池》刻画了郑桐恪守正道,清白做人,不越雷池的清廉形象;京剧《玉簪缘》在继承传统剧目《玉簪记》的基础上,对改编中融入新的元素;淮剧《武训先生》对都市新淮剧的审美与传统风范等进行了新探索;闽剧《红裙记》和莆仙戏《踏伞行》注重传统艺术与当代观众的心灵契合,着意戏曲美学精神的传承,空灵写意,清新典雅,如一道靓丽的风景催生了戏剧的“福建现象”。二是戏剧节注重舞台艺术的多样形态,充分展示了不同种类戏剧艺术的魅力,强调了剧种的差异化呈现,有力促进了传统戏曲的创造性转化和创新性发展。本届戏剧节展现的剧种丰富,达24种之多,除各地方戏曲剧种外,还有话剧、音乐剧、儿童剧等。这些作品不但展现了近年来戏剧创作的卓越成就,也充分体现了我国戏剧艺术的多样性和丰富性。

搭建学术交流平台 破解戏剧创作难题

党的十八大以来,中央出台了多项振兴戏

曲的方针政策,我国戏剧事业发展进入了新时代,涌现出了一大批优秀作品。但在戏剧创作中有数量缺质量,有“高原”缺“高峰”,精品创作相对滞后的现象依然存在。此次戏剧节聚焦戏剧创作,策划举办了“戏曲音乐创作高峰论坛”和“戏剧创作高峰论坛”,研究和破解戏剧发展中许多亟待解决的问题,并举办了多场针对参演剧目的专家点评会,搭建多方交流平台,促进理论研究与戏剧创作的双向滋养成长。

作为戏曲艺术的重要组成部分,戏曲音乐是戏曲剧种的规定者和存在依据,也是戏曲经典得以传唱的灵魂。在中外音乐交融的背景下,如何借鉴吸收外来音乐理论和元素,运用新的作曲技法和手段,彰显中国戏曲剧种的特色,强化其音乐个性?11月5日,由中国剧协首次在中国剧协期间举办的戏曲音乐创作高峰论坛上,93岁的黄梅戏作曲家时白林认为,不管作曲手法如何创新,剧种音乐的特色与韵味一定要保留,来不得半点含糊。作曲家陈均认为,越剧正是在不断发展过程中形成了很多流派,发展是对传统的补充,而不是“破与立”的关系。学者谢振强、作曲家朱绍玉认为,个性是一个剧种的存在价值,剧种若缺乏个性便会失去其本身独有的艺术光芒,终将被时代和观众淘汰。戏剧评论家汪人元、作曲家李道国提出,现在有些地方剧种音乐有歌剧化、大剧种化趋势,出现的消解剧种艺术个性、模糊剧种特征的“泛剧种化”等现象是不容忽视和亟待解决的课题。大家一致认为,戏曲音乐创作必须在彰显剧种个性的前提下实现守正创新。

生态建设不仅指传统生态,还包括剧院团自身的生态,以及观众看戏买票的市场生态等。与会专家普遍认为,当前戏剧创作急需实现从重“量”到重“质”的转化。剧作家要想在作品中表现好“人”,自己先要成为一个“大写的人”,要在打磨提升自己中打磨提升作品,塑造出典型环境中的典型人物,为精神立传,为灵魂写照,为时代画像,为时代明镜。

注重戏剧生态建设 激发基层院团活力

院团是戏剧创作的主体,也是戏曲非遗保护的主体,没有戏剧院团的发展壮大,就没有戏剧事业的繁荣发展。由于地区和剧种差异,各地戏曲剧种的生态环境不同,发展不平衡。尤其一些基层院团受重视不够,活力不足,发展困难,直接影响了相应剧种的保护传承和创新。本届戏剧节另一鲜明特点就是注重戏剧的生态建设,充分调动、激发基层院团的积极性与活力。在剧目选择上,既重视国家级、省市级院团的示范引领作用,也从生态建设的角度考虑,适当向基层院团和小剧种倾斜,为他们提供更高的展示平台,以引起地方政府和社会各界的重视。其中不少基层院团都是首次参加全国性展演,如中国四大传统声腔之一的弋阳腔,从小地方登上大舞台,激发了古老声腔的生命活力;福州市马尾区海峡闽剧团凭借观众喜爱的剧目《龙台骑马》,树起了民营院团参演中国戏剧节的里程碑等。这些积极举措想必未来仍将在社会上产生持续影响,并进一步促进戏剧事业的生态平衡和全面发展。

本届戏剧节坚持正确的创作导向,集中展示了近几年来我国戏剧创作的丰硕成果,办节品质有追求,学术交流有深度,剧种展现多种多样,生态建设开创新局面,是在新的历史时期举办的一届具有时代风采和创新精神,别开生面、亮点纷呈的戏剧艺术盛会。

新作点评

一曲悲壮的英雄史诗

观音乐剧《血色湘江》 □胡薇

为纪念湘江战役85周年,广西演艺集团创作大型原创音乐剧《血色湘江》,以艺术的方式缅怀先烈,打造出一部悲壮的英雄史诗。全剧以跌宕的剧情设计、激情的音乐创作、厚重舞台的呈现,艺术地再现了当年红军长征浴血湘江的悲壮,成功地塑造出一组为理想、为信仰而甘愿付出生命的英雄群像,在好听、好看的同时带给观众巨大的心灵震撼。

一部成功的舞台剧作品往往会透过剧中人物的情感传递出创作者对世界、对人生独特的体验和深入的思索。探究《血色湘江》获得成功的关键,首先就在于全剧以独特的视角,通过合理的艺术想象来外化和表现那一段特殊的历史现实,展现出人物丰沛的内心情感世界。全剧在创作上最为重要的特点在于抓住了人物的情感来结构全剧,以“无情”写“深情”,以“动摇”展现“坚定”。在荡气回肠的悲壮基调之下,主创没有把英雄们简单塑造成概念化、理想化的刻板形象,而是将之一直置于面临艰难抉择的两难境地中。对于在失败的必然中依然坚持的刚烈战士们,主创团队却力图以“弱”来表现其内心的“强”,以“柔”来显现其“刚”,并大胆地展现了这些坚定的战士们的情感脆弱、犹豫迟疑以及最终的自我战胜等,可谓独具匠心、别具一格。因此,剧作不只是将1934年湘江战役的危机时刻

作为全剧的一个背景,而且以主线围绕着几组人物关系的纠结交织,既塑造出不同类型的颇具个性色彩的人物,又以人物及他们相互间的关系来外化表现出局势以及阶级和族群,将众人前仆后继、不怕牺牲的行动与人物的情感并置,从而将那一段特殊的历史情境展现得更为直观和具体。比如,在敌我关系中,主创就将激战双方的将领设计为曾经生死与共的战友,却因道不同而分道扬镳甚至兵戈相见,令二人的对手戏显得更为丰富和立体;而革命队伍中不同出身的战友之间以及他们与瑶族山民之间的情感关系,则演绎出各种属于人民内部的,从矛盾到融合的变化轨迹,从而也为最后瑶族山民抚养红军遗孤、追思悼念英雄的尾声做好了铺垫。

全剧着重于写情,并从不同的角度和侧面表现众人对生命、对他人乃至对自然的热爱和情感,人物最终为了心中理想和信念舍生忘死、抛弃所有一切牵挂,更加反衬出英雄们选择牺牲的难得和可贵。剧中的英雄们拥有着细腻丰富的情感,不仅有对爱人、亲人、战友以及对群众这一层面的情感,还有对故乡、对祖国、对党的情感,而他们“无情”的一面则源于信念,比如为了掩护主力部队撤退、保存红军的革命火种,所有人都坚定地选择了自我牺牲。因而,先烈们明明饱含深情却

以最为“无情”的一面示人,以其“无情”的种种行动而突出其中隐藏的真情,主创将情感纠结在这一组相互影响、对立统一的动态关系之中,相辅相成。尤其是,全剧旨在塑造一群有着坚定信念的英雄人物,却着重表现他们内心的各种矛盾、犹豫以及为了信仰而重新变得坚定的过程,比如小红军米饭的重新归队、赖老石头的枪指干部,都充分展示了人物内心的丰富性。因而,当将士们明知是有去无回的战事却毅然踏上征途的时刻,不仅令观众由衷钦佩英雄们对革命的忠诚,更引人思索当年造成悲剧的本质原因以及后人所应吸取的惨痛教训,凸显出全剧创作上的独特视角。

因此,全剧虽然涉及波澜壮阔的历史,讴歌主人公陈湘等人坚决捍卫党和信仰的伟大情怀,却没有落入一般革命历史题材剧的窠臼,而是着重于表现人物的情感,以小见大,以个人情境的艰难窘迫、战友、故人、亲情等的情感纠结、纠缠以及变化,反映了革命的危机、家国的命运以及个体的选择等,呈现出大气磅礴、气势恢弘的史诗气质。

作为一部新创作作品,尤其是涉及革命历史题材的作品,在面对历史真实与艺术真实的选择与构建的过程中,显然还可以进行更为精心的选择和着力打磨,以完成二者之间的微妙平衡与相互辅助,因而该剧还有较大的提升空间。比如,全剧的音乐创作,“烈”有余而“惨”不足,刚强有余而柔和不足。虽然主创已很注意情感的表达,并在瑶族山民的追悼、怀念和期盼中抒情地结束了全剧,但在全剧的音乐创作中仍需加强柔韧的一面,一些人物的设计、唱段的设计及部分细节、情节的铺排和布局等,还可再加以调整,以使令人物的情感表达更为细致、合理。而在历史与艺术虚构的结合过程中,也有个别地方需更合理的虚构和艺术加工。此外,全剧中表现心理空间的段落还需做得更为细致讲究一些,比如两位将领之间的格斗拼杀应突出是发生在心理空间的搏斗,让观众误认为是现实空间发生的事实等。

总之,全剧还可更精益求精地予以打磨,并加强一些情感上的起伏、波动以便气韵更加生动。而全剧慎终追远,以史为鉴,敢于直面历史教训、反思曾经的错误和问题的创作表达,不仅是向长眠于桂北湘江的英烈们的致敬,更警示着生活在当下安享和平的我们应反思自省、坚守初心,珍惜来之不易的安宁与幸福。

全国农民画创作展巡展在京举行

为庆祝中华人民共和国成立70周年,由中国文联、中国民协、江西省文联共同主办的“壮丽70年·阔步新时代”全国农民画创作展巡展于11月12日至22日在京举行。此次全国农民画创作展作为今年中国农民丰收节的重要组成部分,自5月启动,经过创作征稿、评选、画册出版等工作,于9月25日至28日在江西吉安完成了第一次展览。展览收录的300幅作品是从1818幅作品中精选而出,所选作品以鲜明的时代主题、饱满的创作情感、精到的绘画技巧获得了评选专家的一致肯定。

中国民协党组书记邱运华在开幕式上谈到,党的十八大以来,在树立文化自信、守护乡村记忆、礼敬文化传统的政策引导下,农民画的创

作与传播增添了新的生机和活力。特别是在城镇化快速发展的过程中,乡土生活变迁带来创作内容、创作体验以及情感的改变,广大基层文艺工作者和农民画创作者进一步认识到农民画对弘扬和践行社会主义核心价值观的重要作用,及其在承载乡愁、体现发展中的乡村文明风貌、表现农村田野上的中国梦、增强农村文化创造力和凝聚力方面的重要价值,由此激发了创作热情,使农民画创作呈现出新的气象。未来希望农民画创作者能继续坚守民间特色,不断提高作品的思想性、艺术性、传播力和影响力。

此次北京巡展分别于民族文化宫、北京师范大学、首都师范大学、北京交通大学附属中学进行。(许莹)

摇滚音乐剧《大力水手》将演

12月4日至8日,由大牌传媒出品,李宗熹导演、樊冲任音乐总监的摇滚音乐剧《大力水手》将在北京天桥艺术中心上演。据悉,此次经美国原版IP授权改编的音乐剧版《大力水手》与同名动画片内容不尽相同,音乐剧版在秉承主要人物关系不变的基础上增添了新人物,使剧情更加环环相扣、起伏跌宕,新作将通过创新改编,以摇滚串联起“波派”的成长历程,在舞台上演绎动画世界中一位平民英雄的奋斗史。

谈及创作初衷,李宗熹表示,希望所有走进剧场的观众最后都能像波派一样永远相信爱情、勇敢直面人生困境。据介绍,该剧共创新了包括《月光星光》在内的14首音乐剧歌

曲,并特邀非洲知名编舞家Simon担纲舞蹈创作。舞美设计窦辉表示,该剧还以原版动画里的船为创作原型,特别设计了一个重达5吨的舞台道具船,届时所有演出都将在“船”上进行。主创团队表示,全新设计的舞美和多曲目的音乐配合爱与成长的情节主线,将以更具戏剧性的艺术表现,在中国的音乐剧舞台上带来一个不一样的属于全世界几代人童年记忆中的浪漫故事。

该剧出品人刘大毅表示,大牌传媒旗下新戏剧厂牌“大牌音乐剧Big Deal Musical”也已成立,未来希望能通过此平台聚合更多音乐剧专业人士,更好地孵化国内优秀原创音乐剧。(路斐斐)