

关注

艺术展现当代澳门发展的蓬勃新貌

——澳门回归祖国20周年影视产业发展回顾与展望

□李英睿 洪宜

澳门古称“镜濠”(葡语 Macau 词源则为妈阁的音译),自古以来就为中国领土,但在1557年葡萄牙商人通过在此地临时申请晾晒通商货物后非法驻留,逐渐将澳门本岛全境及氹仔大部巧取豪夺为殖民管理下的通商港口,直至1999年12月20日中央政府正式恢复对澳门行使主权、成立中华人民共和国澳门特别行政区并宣布推行“一国两制、澳人治澳”的政策方针。由于澳门拥有近500年来作为东西方多元文化碰撞互鉴、活态交融的历史背景,所以在2005年,“澳门历史街区”(由22座建筑物和8块前地共同组成的东西方风格共存的建筑群)被联合国教科文组织正式批准列入《世界文化遗产名录》。今日澳门以兼具中国岭南特色和葡萄牙南欧气质的历史遗迹、风土人情、各式精美的建筑、美食文化,不断成为世界各地电影艺术家们创作灵感的独特来源。据统计,澳门每年吸引大约有40部以上的来自世界各地电影制作团队在此进行取景拍摄,这些电影作品的故事情节及景地外观中出现的澳门形象以独特新颖且辨识度很高而广为银幕前的观众所熟知。

澳门电影虽然体量较小,但它位于中西文化交流的较早窗口,亦曾在世界电影发展史上留下了许多早期印记。澳门电影产业的雏形最早可追溯至1858年“伯多禄五世剧院”(又被称为“岗顶剧院”)的开业,它是当时中国第一间可上演西方戏剧和公开播放早期电影“映画戏”的西式戏院。1998年,美国爱迪生公司派人运用刚刚诞生不久的现代电影拍摄技术先后在香港、澳门、上海、天津、北京等地拍摄风景片,其中澳门出现了半分钟,这段流传下来的《澳门风光》黑白风景片首次记录下当时的澳门风貌,也是有关大中华地区最早的活动影像纪录之一。1952年,由美国雷电华影业(RKO)制作,于澳门实景拍摄的一部好莱坞黑色冒险风格的剧情电影《澳门(Macao)》,首次在国际银幕上公映并记录下了澳门当年的模样。尽管历史上电影的传入时间较早,但由于本土电影制作力量的羸弱,早期澳门电影多以放映业单边发展为主。有数据统计,至1968年澳门共拥有本澳地区永乐、域多利、清平、国华、丽都及氹仔的海宝等共13间专门放映电影的戏院及众多兼营戏剧、音乐剧表演的迷你戏院,澳门电影放映业的规模达到了一个全盛时期。但澳门放映业的单边发展并未有效带动澳门电影产业的整体发展,随着澳门戏院业的衰落,澳门电影制作也沉寂了相当一段时期。直至澳门回归前夕,电影《鸡毛信》中“海娃”的主演蔡元元先生与其兄蔡安安先生移民澳门并成

立蔡氏兄弟电影制作公司,成功改编澳门葡萄牙籍著名作家飞历奇的同名小说,拍摄出极具澳门中西文化并处、和谐交流包容之特色的电影《大辫子的诱惑》,获得了国内外多个影展奖项,才填补了澳门本土电影发展史上的空白。

1999年澳门回归后,澳门电影的制作在政府的支持下得到了较快发展。2009年澳门回归10周年,一批澳门电影相继诞生,比如改编自澳门作家廖子馨的小说《奥戈的幻觉世界》,关注“土生葡人”这一澳门文化特色族群在回归前后人生百态的剧情片电影《奥戈》,又如讲述以少年洗星海为典型代表的曾终生生活在船上的澳门置家人走下船舷、刻苦奋进、励志拼搏的剧情片电影《星海》,还有讲述新中国成立前夕地下共产党员机智策反国民党登陆舰“联荣号”勇敢起义,并在澳门内港升起第一面五星红旗的故事片《澳门1949》,以及记录澳门回归历程及回归10年来巨大发展变化、讲述曾为澳门回归作出重要贡献的几位杰出爱国人士幕后故事的大型电视纪录片《澳门十年》,讲述一群充满活力的当代澳门青年为理想、事业、爱情奋斗的电视剧《莲花雨》等,这些影视作品从各个角度展现了澳门独特的自然人文景观及东西方文化交汇的历史背景,特别是澳门回归前后的巨大变化,很好地向外展示了当代澳门发展的蓬勃新貌。

步入澳门回归后的第二个10年以来,为促进澳门电影产业的发展,澳门特区政府陆续出台了多项专项政策

以加大对电影产业的扶持管理。2013年底又专项设立“文化产业基金”推动以电影为首的八大文创行业。2014年起,澳门文化局开始推出“电影长片制作支援计划”,旨在每年通过一定的财政援助补助以鼓励本地电影工作者投入长片制作。在诸多因素的推动下,近几年很多在国内外电影学院留学归来的优秀年轻学生及澳门本土坊间不少艺术家、社团、机构纷纷自发组织、拍摄创作了不少反映澳门本土文化特色的中小成本独立制作影片,并陆续在国内外各电影节中崭露头角,这些电影虽然成本较低、片长较短、实验性较强,但创作者个人视角的真实情感体验抒发和充满个性的电影艺术表现语言风格的探索,依然受到了不少青年观众的欢迎和喜爱。

2019年,澳门回归20周年之际,以《澳门人家》《又见莲花》《弯弯的大湾》《妈阁是座城》《太空2049》等为代表的创新澳门题材影视作品又从不同的新角度展现了澳门20年来所取得的发展成就,践行着在“一国两制”方针政策下的“讲好澳门故事”。如今,澳门作为粤港澳大湾区城市群发展建设中的重要一极,在当前中国文化产业、影视产业高速发展的契机下,如何依托澳门自身独特的文化资源优势和对外交流优势,加快找准澳门电影产业的发展方向,通过文化的影响力去创造更为丰富的经济社会效益,或是发挥自身优势架设一座中国通往“一带一路”沿线葡语国家的桥梁,未来,澳门电影的发展道路既是充满光明的,也面临着更多挑战。

书林漫步

欧阳逸冰是我国当代成就卓越的儿童戏剧作家,同时也是戏剧评论家和动画艺术家。新时期以来,他已有21部戏剧作品先后上演于中国儿童艺术剧院、中国福利会儿童艺术剧院、中央实验话剧院(国语前身之一)、北京儿童艺术剧院、辽宁儿童艺术剧院等12家剧院团。其中,《会粘知了的老师》《闪电吧,繁星》《和月亮交谈的六个晚上》《我的童年在黑土地》《长城有个黑小子》《红蜻蜓》《这里将是别墅》《享受艰难》以及话剧《周君恩来》《我认识的鬼子兵》等获得省部级以上奖项。

我认识逸冰同志的剧作,远比他认识他本人早。1998年至2003年,《享受艰难》先后由上海的中福会艺艺和中国儿童艺术剧院。其中,仅中国儿童艺术剧院一家就上演了161场。那时,我很少看儿童剧。可是“享受艰难”这四个字,一下子就把我吸引住了。我想,这是一个多么新鲜而又可贵的命题。这位编剧真是与众不同。一打听才知道,此人就是中国儿童艺术剧院的新任院长。至今,我虽然没有看过这个戏的演出,但我仔细阅读过这个戏的剧本。我认为,这在逸冰同志的儿童剧中,是一个代表作。后来,我看的儿童剧多了,经常参加研讨会,才有缘认识了逸冰同志,并逐渐成为熟识的朋友。回想起来,这些年与他的交往主要是在研讨会上。每当开会,有他出席,总会带来一片活跃的气氛。他是公认的“演说家”,从来都是即兴发言而又条理清晰,绘声绘色,褒贬得当,新意频出。

逸冰同志不止写儿童剧、话剧,60集电视剧《东周列国》(3人合写)、26集电视剧《爸爸妈妈是老外》、大型动画片《小卓玛》(独自编剧)、《小鲤鱼历险记》(总编剧)以及歌剧《护花神》、音乐剧《香格里拉》等剧作,均是出自他的笔下。至于艺术评论文章,凡是话剧、儿童剧、戏曲、歌剧、音乐剧、舞剧、舞蹈、滑稽戏以及导演、表演艺术,他均有所涉猎。总之,逸冰同志是一位关注现实,瞩目未来,勇于思考,不断创新的剧作家。

此前,逸冰同志曾出过两本书。一本是1994年由现代出版社出版的《欧阳逸冰剧作选》,收入7部剧本及两篇论文;另一本是2012年由语文出版社出版的《欧阳逸冰艺术评论集:戏剧与动画》,收入文艺评论48篇。这次由广西师范大学出版社出版的新书《我们曾经这样走过——欧阳逸冰戏剧评论及剧作选》,共收入戏剧评论70余篇,剧本5部。这是他艺术创作道路上的又一座里程碑。

关于这本书,我只说几点突出的印象。在《我们曾经这样走过——谈话剧(红旗渠)》一文中,逸冰同志面对这部赞美产生于“三面红旗”时期的红旗渠水利工程的剧作,并没有因为时代背景而将其贬低,恰恰相反,却勇敢地赞扬了它“凝聚的是人民的愿望和人民的拼死的奋斗”。理由很简单:此渠未建之前,当地老百姓一生只洗三回脸:出生、结婚、死亡。这是何等悲苦而又无奈的生存环境。因此,才有了这一伟大工程,55万人自带工具和干粮,拉着大车,推着小车上工地;用时10年,削平山头1250个,架设渡槽152座,凿通隧道211条,挖砌土石1515万方,建成渠长70.6公里,重伤256人,牺牲189人。真可谓为子孙万代造福,惊天动地,泣鬼神!尽管是60年前的往事,尽管还有不同的评价和争论,但是剧作家有自己的判断,就敢于将它入戏。为此,逸冰同志认为这部话剧“思辨审慎,雕凿犀利”,并得出一个结论:“杰出的剧作家、艺术家必须具有思想家的目光。”在剧评《向中国戏曲美学的一次致敬之举——看话剧〈徽商传奇〉》中,逸冰同志评的是话剧,重点阐释的却是这部话剧向中国戏曲学习的经验。这不是一句空话,他对这戏评得很细,很有见地,认为,“‘船’成了全剧意境之‘象’。在表现男女主角的爱情时,既是话剧的表演,又是戏曲生、旦演员的表演,并运用歌队民谣伴唱:‘两片磨儿天生就,分不出彼此薄与厚……’这种借鉴戏曲手法的强化与烘托,是应该予以肯定的。还有一篇《李宝群现实主义戏剧创作中的三个台阶》,是逸冰同志长期跟踪研究李宝群话剧创作实践的成果。他将话剧《父亲》《研子山的男人女人》《长夜》比喻为李宝群创作的“三个跃升台阶”。在剖析三个戏的共同优长和个别遗憾之后,明确地认为“《长夜》是李宝群现实主义戏剧创作的制高点”。这种朋友之间推心置腹的学术切磋,是相当动人的。

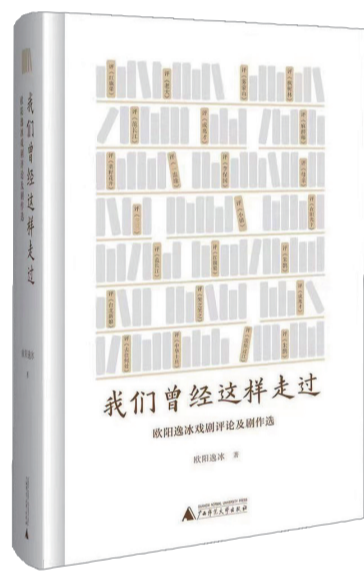
该书收入了5个剧本,其中,儿童剧《那山有片粉色的云》让我们看到了黔西北山区一群留守儿童的生存现状:贫穷、闭塞、孤独、失爱,终年见不到父母,加之不法者乘虚而入,设置陷阱……剧作的追求很明显,是要把一片“粉色的云”——人间大爱,引向那些被遗忘的角落。读这个剧本,我格外地激动,因为它让我想起三年前,我曾踏上过那片寂寥的土地,在已经谢了花的“三百里杜鹃”树丛里,也曾见过那些忽闪着大眼睛的放羊的孩子……

为什么逸冰同志能够写出这么多反映当前现实生活的优秀儿童剧?我认为他有两大优势。一是他心中有大爱。他之所以痴迷于儿童戏剧创作,是因为他爱儿童,在他们身上,发现了许多人类情感中最纯洁最美好的东西;他已77岁,依然自费深入贵州山地区,爬坡下谷,访问一个数个散居的留守儿童,和他们的家长倾心交谈。二是他曾长期从事教育工作,熟知少年儿童的年龄特征,思维方式,写得得心应手。三是他在剧院担任编剧25年,其中,最后5年担任中国儿童艺术剧院院长,深谙儿童戏剧创作的规律、儿童剧表演艺术的特征、剧目生产的流程,以及种种可能出现的偏差。四是勤奋,读书多,勤于思考,研究问题不怕吃苦,乐于寻找不同的思维角度和方式。五是他在创作与评论间“两面作战”,懂得创作的底里,评论别人的作品便不会粗暴,也较少偏袒捧场;而评论他人的作品多了,眼界开阔了,更有益于自己的创作。

值得关注的是,逸冰同志近些年来,侧重于戏剧评论,其辨析、思维、表达、视角、引证……得到了大家一致的赞赏。我们期待他在戏剧评论领域有更多的建树。但是,就我个人而言,仍盼望他能继续发挥优势,多写一些儿童剧。

勇于思考的多产作家

□钟艺兵

北京人艺表演学员培训班开班

历时一个多月的严格筛选,12月16日,北京人艺首期“表演学员培训班”正式开班,15名来自戏剧表演、影视、戏曲及音乐剧等领域的专业表演人才从1043名报名者中脱颖而出,成为培训班首批学员。未来经一年学习、实践与阶段性考核选拔后,其中成绩优异者将正式加入北京人艺的表演人才队伍。

据了解,北京人艺在人才培养方面一直有其独特的传承方式和丰富的实践经验。此次培训班在办班模式上既继承了人艺原有的“团带班”“合办班”的精神传统,又突破了其原有培养模式,从零起步选拔改为在专业表演人才中进行筛选,旨在借助人艺的师资力量,通过更具针对性的训练,尽快培养出与人艺风格“合槽”的新生演艺力量,更好适应未来两年北京人艺剧场扩建的内在人才需求。为此,在此次培训班的师资配备方面,人艺除邀请了老艺

术家蓝天野、吕中外,濮存昕、杨立新、宋丹丹、冯远征、吴刚、龚丽君、何冰、陈小艺等人艺中坚力量也将兼任授课教师。此外,为培养学员的综合素质,培训班还广泛邀请了戏曲、曲艺、舞蹈等其他艺术门类的专家共同组成教学队伍。在培养方式上将综合运用讲座、教学、基本功强化训练、集中观摩、专业实践等多种方式,力求让学员在人艺的土壤上得到更全面快速的成长。

培训班总负责人冯远征、班主任岳秀清表示,为期一年的培训将分为前期集中教学、训练和后期剧目排练及舞台实践两部分。在实践环节,学员们将有机会与人艺的演员同台合作,并有专业老师进行跟踪指导,学员结业时还将专门排练毕业大戏进行成果验收。

开班仪式过后,蓝天野以何为“人艺风格”为主题为学员班讲授了第一课。(路斐斐)

专家研讨木偶剧《垃圾大战》

作为广州市文艺精品进京展演剧目之一,由广东省木偶艺术剧院演出的原创环保题材木偶剧《垃圾大战》日前在中国木偶剧院上演。该剧以富有想象力的童话视角讲述了小学生豌豆如何在废墟、香蕉皮等拟人化的垃圾朋友们的帮助下,历经时空穿越、垃圾大战等,改变了同学小K对垃圾分类看法的故事。自2015年首演以来,该剧迄今已在国内20多个城市完成巡演。12月8日,在中国木偶皮影艺术学会等主办的该剧专家研讨会上,与会专家就该剧的主题立意、艺术特色展开了深入探讨。

专家认为,该剧以小木偶做大文章,以充满童趣、童真的方式来探讨具有很强现实意义的社会问题,用古老的木偶艺术表现一个既具未来感、前瞻意义,又同当下生活紧密相关的当代题材,其在艺术敏锐、社会担当等方面,都

为时下木偶剧的创新创新发展带来了一定启示。该剧中国木偶艺术的特长得到了充分发挥,木偶同台的演出探索也显出了较为成熟的一面,剧作借助时空穿越的情节架构,以20年后的垃圾围城之灾映照当代生活,以童真视角表达了对环境问题、人类命运的共同思考,是一部在生活中有发现提炼,对心灵有触动共鸣的现实剧作。

作为一部现代木偶剧,该剧对传统的铁枝木偶、组合木偶、大木偶等木偶品种的创新亦实现了对当代偶戏舞台艺术表现的提升。针对偶戏的未来发展,不少专家认为,院团在木偶本体艺术和本土特色的挖掘上还需多下功夫,在戏剧创作的内在逻辑与矛盾设置的清晰、合理等方面需更加重视提高,以求偶戏艺术在继承优秀传统文化的基础上能更好地适应当代舞台的观演需求。(路斐斐)

评点

摄影:何路

散发泥土芳香的「漫瀚调」

□李龙吟

中国地大物博,人口众多。几十个民族生活在不同的地方,几千年来形成了不同的文化习俗,创造了丰富多彩的灿烂的民族民间艺术。民族民间艺术产生于山间乡野,大漠长河,具有浓郁的地域色彩,深受一方老百姓的喜爱,是中华民族文化宝库中的珍宝。民族民间艺术来自沃土,养育着乡民,是中华民族根基,是中华民族生生不息的生命源泉。

内蒙古自治区鄂尔多斯地区准格尔旗有一种民间艺术叫“漫瀚调”。历史上传说,“漫瀚调”是当年由移居到内蒙古地区的山西、陕西一带的汉民,把汉族山歌小调带到了蒙古地区,和蒙古当地的民歌相结合形成的一种新的歌唱方法。这种有晋、陕民歌风格和蒙古民歌短调色彩的民族音乐,真假嗓结合,高亢嘹亮,确实非常动听。在内蒙古鄂尔多斯一带广为流传,准格尔地区几乎人人会唱漫瀚调。

一种民间小调,当它传唱到一定程度时,往往会进一步向戏剧发展。比如唐山落子发展成评剧,东北以二人转、拉场戏的音乐为基础逐渐发展成龙江剧,北京单弦发展成北京曲剧等。这样的例子数不胜数。漫瀚调经过几十年发展,也形成了丰富多彩的唱腔,开始由民歌形式发展成小戏。近年来,漫瀚调艺术家尝试在小戏的基础上,创作出漫瀚调音乐剧,这个新剧种一经出现,立即受到当地百姓的热烈欢迎,受到戏剧家的充分肯定,获得很大的成功。

仅举漫瀚调音乐剧《牵魂线》为例。《牵魂线》的故事并不复杂。一个农村暴发户看上了村里的漂亮姑娘,姑娘的婆婆爱财,把闺女许给了暴发户,但姑娘心上另有别人,是同村的一个优秀青年,最后优秀青年以自己的优秀品质感动了姑娘的父亲,有情人终成眷属。不得不说,这样的故事太多了,上个世纪50年代的《小二黑结婚》就是这个路数。可是,漫瀚调音乐剧《牵魂线》还是受到各方面的欢迎,想来是因为漫瀚调本身的艺术魅力和准格尔漫瀚调艺术展演中心在创作上的努力。

首先,这个故事的文本非常有泥土气。剧中的台词和唱词有明显的地方特色并且生动有趣。比如,第一幕里的合唱:“圆来方来摆满院,排排场场好喜宴,七碟八碗上的全,我家女婿真有钱。红烧丸子溜溜儿圆,回盘盘嘴角翘上天,干扁的羊肉可口鲜,有钱人办事业真日惹。”听着就感到有股浓郁的泥土芳香扑面而来。而这一段对白是这样的:

乙女(白) 哎呀!这叫我说呀这高大尚和那二袅袅,真是那把糖配那一把盐。

丙女(白) 甜不是甜来咸不是咸。对白也是当地老百姓对不合适的婚姻的形象比喻。这样生动的语言在《牵魂线》中不是点缀,而是比比皆是。

再比如,二袅袅看到巴图冲进大火没出来,那一段唱得撕心裂肺的唱段,把老百姓民间的比喻用得非常准确和丰富,二袅袅这个农村姑娘把表达爱情的语言都通俗而真切地流露出来了。

整出戏,不是一句两句,而是所有的台词都具有这样的风格,这充分说明该剧的主创人员是长期生活在基层老百姓当中的,他们的这种充满泥土气的语言不是现学来的,而是长年在生活中积累的。一个看起来不复杂的故事,用生动的语言

来讲述,这是优秀艺术作品的特点之一。

一个好剧本,搬上舞台必须要有好的呈现。中国的许多音乐剧表演团体,不足之处在于歌唱演员不会跳舞,舞蹈演员不会演唱,而准格尔漫瀚调艺术展演中心是乌兰牧旗式的文艺团队,乌兰牧旗的演员相当多都能歌善舞,由他们来表演亦歌亦舞的音乐剧是非常合适的。在总导演陈勇、王伟业的努力下,歌、舞、表演都具有好看、好听鲜明的地方特色,并且有着鲜活的生活气息。舞台上呈现给观众的场景、道具,既有生活的真实性,又有舞台艺术需要的艺术夸张,使整台演出充满激情。

准格尔漫瀚调艺术展演中心长期沉在基层,成长为当地基层老百姓演出,演员身上带着浓郁的乡土气,他们的表演从生活中来,形象生动,真实可信。这些都是《牵魂线》深受老百姓喜爱的重要原因。《牵魂线》的成功告诉我们,艺术的根基在人民群众之中,艺术创作的源泉在生活之中,向生活学习,向人民群众学习,永远是文艺作品成功的法则。