提升话剧原动力

莫让题材局限了想象力和创造力

□吴晓江

每一部戏都有自己的艺术创作规律和特殊性，如果创作者能够从现实生活或者规定题材中发现并找到有趣味和有意义的东西，这个戏肯定是好玩和有趣的。所以，一部现实题材作品，更需要技术和手段去深挖这部戏的内容，通过不同的表现手法去展现这部戏的精神内核，这样才能够避免同质化的创作。

《北梁人家》

无论什么样的演出都要与观众相关，不是要去迎合观众或者进行说教，而是要在演出中展现出有意义和有营养的内容。我们的戏剧如果能和这个时代，或者与这个时代中人们的生活状态产生关系，那就能使得戏剧葆有生命力。即便是科幻的剧目，也要与现代人对科学的认识和理解相关联。每个时代都有属于时代本身的创作，留存下来的经典作品，有一个共同的特性就是给予时代中的观众一些新的内容、想象或者思维方式。创作始终是在时代之中，创作可以向前给出时代发展的可能性，也可以向后揭示出旧时代的真相，或者展露现代人的想法和社会现实。一部戏能够给观众切身的感受和体悟，能够让观众寻找、感受和把握到戏剧中所表达的就已经足够了，对个人有价值就是对创作者的最大奖励。

剧本的创作是戏剧创作中一个不可或缺的部分，然而它与其他综合艺术部门的创作截然不同。首先它是先于导演创作完成的；其次，其他各个创作部门的创作，需要与表演及不同的艺术门类的创作合作，才能完成自身在戏剧中的体现。而剧本不需要其他部门的合作，编剧可以独立完成作为文学体裁的剧本，剧本也具有被独立欣赏和作为完整作品的审美个体特性。由于导演与编剧的创作特性不同，因此，常常出现阅读剧本时，剧本完整和全面地体现了一个题材；而导演进行二度创作时，则遇到一些难以完成的困难。

我在排演内蒙古自治区话剧团演出的《北梁人家》时，即遇到了相近的问题。剧本描写的是包头市城中村某院落将被改造，老住户们由于搬迁问题，将几十年来隐藏的矛盾和困境都表现成为冲突。编剧将该剧的焦点聚集在这个院落的几户人家中，而且用写实手法表现这些人物和具有怀旧意义的院落。但是，剧中会轮番出现这几户人家的内景戏。如果几分钟换一次景，将会破坏编剧一气呵成的剧情和人物关系，而且在舞美和导演技术环节上也很难完成大规模的写实环境布景在同一幕戏中的多次迁换。通常舞美设计遇到类似剧本情况时，不使用写实手法来表达也是有效的。但是这个作品着意表现逼仄的老包头院落环境，着意表现具有200多年历史的老院子面临拆迁时人们难以割舍的情感。此剧采用历史存留细节和有鲜明地域特点的建筑结构，是导演与舞台美术设计唯一有效的选择。为了完成编剧的这个构思，我与舞台美术设计很费了一番周折，终于找到巧妙的方案，实现了既保持老院子写实的细节而又不必频繁地迁换。我们将老院子的总体建筑格局和各家的门窗等建筑，变成平面的地面处理，也就是将院墙大门、各家的窗棂倒伏在地面，成为舞台地面的浮雕装饰。而将院子中的台阶、影壁、房顶烟筒做出体积上的变异，成为舞台的表演支点。在舞台后区，悬吊一块70多平米的镜面，将舞台地面的建筑反射到镜面上，使观众能够在局促的舞台上，看见编剧所希望表达的老院子的诸多细节，而又能够流畅自然地欣赏到各家空间中发生的情节。

导演运用了综合艺术的特点，将编剧的文字转化为集合了表演、舞台美术和灯光处理等不同部门的共同创造，达到了剧本文字传递的意向。导演需要吃透编剧在剧本中着意和突出表达的内容和风格，而又不能够局限于编剧提供给导演的创作思路。如果剧本的创作要素和主要风格与导演构思能够融合和互补，导演就必须紧紧把握剧本的关键要素，运用二度创作的有限手段，达到编剧和导演构思中无限的具有想象力的舞台实现。

这部作品需要认真踏实地创作，不能够一味地煽情或者是刻意让观众感动。这和题材有关系，需要主创人员认识到作品的本质是想要表达什么。同样要求编剧和导演等主创人员一定要有扎实和杰出的手段，不能让题材局限了主创的想象力和创造力。每一部戏都有自己的艺术创作规律和特殊性，如果创作者能够从现实生活或者规定题材中发现并找到有趣味和有意义的东西，这个戏肯定是好玩和有趣的。所以，一部现实题材作品，更需要技术和手段去深挖这部戏的内容，通过不同的表现手法去展现这部戏的精神内核，这样才能够避免同质化的创作。

面对未来，中国原创话剧的发展还是可期的。创作者应该积极地进行创作，创作更加丰富多彩的作品，不要总奔着一个目的去，而应该更加多元化和多样化，既要有宏大的东西，也要有小巧的东西。在这方面，小剧场戏剧还能有更大的作为，肯定能够发展出更好的作品。对我自己来说，未来我想排一部莎士比亚的喜剧作品，做得更加接地气，而不是把它高高供在桌子上，要去挖掘出更多有趣的元素，能够体现出自己的风格和特色，不在职业生涯中留下遗憾。总之，所有的创作需要踏实前进，切忌焦躁，稳中求胜。

《大国工匠》

创作谈

情感表达是创作的源动力

——话剧《逆行》创作手记

□王剑男

2020年6月，我有幸获邀，参与抗疫题材话剧《逆行》的创排并担任导演工作。年初以来，新冠肺炎疫情的肆虐给全国乃至全世界人民造成了巨大伤害，相信每个人都经历了一次特殊的人生洗礼。接受这个创作任务之初，我就产生了强烈的信念，一定要把这部戏排好。这次创作的出品单位是武汉人民艺术剧院，一个有着光荣传统和辉煌历史的剧院。而武汉又是这次新冠肺炎疫情的“重灾区”，与武汉的同行们共同创作一部反映抗疫的作品，使这次的工作又多了一分特殊含义。

剧本创作由湖北省编剧赵瑞泰担纲，总导演由王晓鹰挂帅。初读剧本后主创碰头，晓鹰导演阐述道：“从事艺术创作，要时刻抱着一颗敏感的心，对生活、对社会、对所经历的每一个瞬间都要细细去体会。当寻找到了让你产生冲动的那一刻，抓住这个感觉，并把它当作种子，用创作者对生活的理解、态度和思想来滋养它，当这颗种子饱含了这一切真实而丰富的‘营养’后，伴随着无法抑制的表达冲动破土而出时，才能产生真诚的艺术。形式、手法、处理、桥段都是次要的，而强烈的创作初衷才能真正引领着创作者激发出有着浓厚情感依托的表达，这才是真挚的、浓烈的、纯粹的；否则再多的才华也不能支撑起空洞的表达，只会沦为图解。”赵瑞泰先生年近耄耋，却坚持奋笔，将这次疫情中的所见所闻所思所想都体现在了他的剧本中，一部戏、一群人、一段承载着太多情感的经历，共同汇聚成了这部《逆行》。

在创作过程中，我一直谨记要遵从内心的情感这一原则。在坐排阶段，与演员们座谈，与曾经参与一线的医护工作者们座谈。幸运的是，每一位演员都是这次疫情最前沿的亲历者，他们把自己内心中最真实的情感表达、分享出来：他们都经历过恐惧、绝望，并经历过与自己内心这种负面情绪的抗争，最终，他们挺过来了，不单是他们，以武汉人民为代表的全国人民，在作出了巨大牺牲之后，我们现在终于迎来了胜利的曙光。

剥开每个角色的内心，都是一个个真实的人。我们的作品是歌颂英雄，而英雄不会生来伟大，恰恰是有血有肉的普通人，在疫情这种非常态情境下，他战胜了内心的恐惧、彷徨，而作出自己的选择。人类的伟大，莫过于面对恐惧和绝望时的镇静。因此我们在创作时，一直努力在寻找那伟大光环下一个普通人的身影。男主角刘宇先身为呼吸内科的主任，在疫情前发觉自己身患绝症时日无多，他第一次产生了一种强烈的生命感悟，他体会到了生命的遗憾，对家庭、妻子的遗憾，他原打算用剩下有限的时光，最大限度地来弥补对妻子的歉疚。但疫情来临了，前线在召唤他，他不知该如何面对妻子……同为医护工作者的妻子洪玫在得知丈夫的病情后，她的真实反应是不愿接受这个现实，在夫妻一夜长谈后，在听到丈夫打算用余生补偿自己时，她又将面对一个巨大抉择，该如何与丈夫走完剩下的路……一段段情节的推进，其实都伴随着复杂的人物情感之间的羁绊，在这种羁绊和交织之下，一个个舞台形象活了起来。

剧中人江晓玲是一位刚刚踏入工作岗位的年轻护士，她为了加入一线工作，主动剪去了一头秀发。在分析剧本时，我们逐步深入，通过情节慢慢深入角色的内心。剪发明志只是一种手段，体现出了年轻的“90后”护士身上迸发的责任感，这群曾经被前辈“担忧”过的年轻人，在这次疫情下，体现了他们的成长，体现了他们的肩膀已经可以承担起重任。剪发这一形式不是最重要的，重要的是通过一段戏来体现出角色的内心变化，表现出她是如何下定决心，用这种形式来告诉所有人，年轻的她们已经准备好了。创作过程中，我们与女演员们讨论，与组内每一个女演员讨论她们心中关于头发各自的情结，我们与年轻演员们——真正的“90后”谈心，走进他们的世界，当这些点点滴滴汇聚在一起时，一条连贯流畅的内心线索出来了。真正的“90后”，与生俱来的骄傲甚至“自负”，天生对拘束抵触，看似对一切满不在乎，但他们的内心中同样燃烧着一把熊熊烈火，带着青年人朝气的火焰反而更加旺盛。他们崇尚无畏、崇尚英雄，支撑他们的除了一股初生牛犊不怕虎的勇气，还有着一份血脉中流淌着的荣誉感和责任感。

由于这部作品还未上演，我不想多谈及剧中的情节了，多些留白给舞台吧。但这次创作过程中的所有心得，其实都离不开内心情感的真实。我们常说，“艺术源于生活并高于生活”，对于这句话我思索了很久，我之前常常感觉艺术有时未必高于生活，生活的多样性有时候会显得艺术表现手段捉襟见肘。但此刻我意识到，所谓“高于生活”，是在从生活中汲取了足够的养分，在生活的土壤中积淀了足够的创作情感，最终升华出的艺术。这时的艺术，绝非是象牙塔里的曲高和寡，而是充满了创作者们对生活、对社会思考的质感，这时的艺术创作，才是饱满的、有温度的作品。

上演的日子临近了，我们的创作还在继续，抗击疫情的逆行者们也没有停下他们的脚步。这次的创作给我带来无数次感动，也让我无数次冷静下来扪心自问：“内心是否依旧饱含着那份强烈的情感？”这句话将成为我未来实践中的一把尺子，常伴身旁。

中国当代文学『新经典』校园戏剧工程启动

由北京师范大学国际写作中心影视戏剧工作坊推出的“中国当代文学‘新经典’校园戏剧工程”日前启动。该工程推出的首个戏剧作品《我们的荆轲》同步发起了演员招募令，计划面向北京高校在校生招募演员若干名。

《我们的荆轲》以现代视角重述历史故事，以新鲜而犀利的笔法重新解读了“荆轲刺秦”这一中国人家喻户晓的故事。作为“新经典”首个戏剧创作项目，工作坊将对《我们的荆轲》进行全新的舞台呈现，并由原作者莫言亲自把关并担任艺术总监，过常宝、康震担任总监制，邀请新锐青年导演加盟，以充满想象力、创造力的表现方式将经典呈现在舞台上。

据介绍，为了让更多的青年戏剧爱好者能以当代优秀文学作品作为图谱，从纯文学的土壤中汲取成长的养分，今后工作坊每年会选择一部优秀作家的经典作品进行戏剧化改造。莫言的《我们的荆轲》之后，余华、苏童、贾平凹等国内知名作家的代表作也将陆续呈现在舞台。该工程将从剧本、表演、制作等多维度，邀请专业人士深度介入，希望能创作出同时在学院和大众中均产生影响力的优秀戏剧作品，培养、输出中国优秀青年戏剧创作人才，探索戏剧文学和剧场艺术未来发展的新的可能性。

北京师范大学国际写作中心影视戏剧工作坊成立于2019年12月，隶属于北京师范大学国际写作中心。工作坊以推动、扶持校园影视戏剧文学创作为目的，意在从高校学子中发掘、培养影视戏剧创作人才，孵化影视戏剧创作成果，并为有志于影视戏剧创作的人才提供与社会实践应用接轨的平台。让更多青年人接受到业界优秀创作者的指导，在积极向上的氛围中进行相关的文学创作活动。

（余　非）

革命历史题材歌剧《红船》将于八月上演

作为建党100周年的献礼作品，由中共浙江省委宣传部、浙江省文化和旅游厅、中共嘉兴市委、嘉兴市人民政府共同出品，浙江演艺集团（浙江歌舞剧院有限公司）、浙江交响乐团、浙江音乐学院、中共嘉兴市委宣传部、嘉兴市文化广电旅游局联合演出制作的革命历史题材歌剧《红船》日前在浙江嘉兴开排。该剧以中共一大13位代表和当年一大会议的见证人王会悟为重点，以点带面，展示了中国共产党从浙江嘉兴南湖一条小船上诞生，承载着历史选择、民族希望出发，劈波斩浪驶向辉煌的史诗画卷，恢弘再现了中国共产党人开天辟地、革命起航的光辉历程，大力弘扬了“红船精神”。该剧由王勇编剧，黄定山导演，孟卫东作曲，王燕指挥。

如何把这样一个具有历史意义的舞台艺术作品呈现在舞台上，黄定山表示，这部作品的现实意义、历史分量和不同于以往的歌剧作品的结构样式，凸显了独特的剧目创新性，也增加了创作的难度。该剧力求在浩瀚宏大的历史与人物命运、细节的融合上进行全新的尝试。王燕谈到，该剧是一个史诗般的叙述，其中音乐形象非常丰满，每个角色都有自己的角色歌。从一开始的充满苦难、愤懑、压抑到先辈们探索、追寻，再到慷慨激昂地前进，以及充满着对未来的憧憬，在音乐性上达到了完整。除此之外，当中还运用嘉兴、湖南民歌素材，曲致巧妙，扣人心弦。

据悉，该剧将于8月15日在嘉兴大剧院试演。这也是继《青春之歌》《在希望的田野上》之后，浙江歌舞剧院“歌剧三部曲”的第三部。

（浙　艺）

粤剧《红头巾》开排

由中共广东省委宣传部、广东省文化和旅游厅指导，广东粤剧院、中共佛山市委宣传部、佛山市三水区委宣传部、佛山市三水区文广旅体局联合出品的粤剧《红头巾》日前开排，并计划于8月底进行首演。

“红头巾”是上世纪20年代初，对一群广东三水县远赴新加坡谋生、参与新加坡开国建设的华侨妇女的称谓。粤剧《红头巾》通过一幕幕“红头巾”背井离乡、漂洋过海远赴新加坡谋生、参与新加坡开国建设的场景，浓缩一段波澜壮阔的华侨妇女移民史，将20世纪初期的三水置于下南洋这个中国历史上三次人口大迁徙之一的大背景中，凸显广东人民的勤劳勇敢。广东粤剧院院长曾小敏表示，在这批“红头巾”身上，充分展现了广东人自尊自强、团结协作、无私奉献、吃苦耐劳的精神，这是她们外露的光辉。而她们的内心始终牵挂着祖国、牵挂着家人，这种牵挂也影响了“红头巾”们乃至她们的子孙对祖国最真挚的思念。

据导演张曼君介绍，从2017年开始筹备、2018年正式立项至今，剧组对该剧的剧本、群体戏、舞美、灯光、服装等方面进行了多次的修改打磨，修改稿多达十余次，多次奔赴三水采风深入了解。“该剧最大的亮点在于打造‘全女班’，全剧只有一位男演员，其他均为女演员，剧中没有体现惯常的男女情爱，但涌动着对情感的倾注和温暖。这样的设计是为了使得女性色彩、女性文化更加鲜明，并通过粤剧独有的婉转，独有的音节美丽和跳跃，达到颂扬女性精神的诗歌之美，凸显人格的自我坚守，弘扬红头巾精神”。

（粤　闻）

7月13日，随着话剧《红手印》在呼和浩特市乌兰恰特大剧院上演，由内蒙古民族艺术剧院和北京保利剧院管理有限公司主办的内蒙古自治区艺术院团首次“草原文艺为民演出季”拉开帷幕。话剧《红手印》由内蒙古民族艺术剧院创作出品，以内蒙古自治区派驻乌兰察布市察右中旗扶贫干部、阿令朝村第一书记、“北疆楷模”解良同志为原型，刻画了扶贫干部克服艰难险阻，带领村民兴办产业走上脱贫道路的感人故事。该剧是疫情之后乌兰恰特大剧院首场正式演出。

据介绍，“草原文艺为民演出季”为期两个月，共计30场本土精品剧目，内容涵盖话剧、交响乐、民族歌舞、民族曲艺、民族管弦乐、二人台、原生态音乐会等多种艺术门类。（蒙　闻）

地址：北京市朝阳区农展馆南里10号　邮政编码：100125　总编室电话/传真：(010)65003319　新闻部电话/传真：(010)65002492　宣传发行部电话：(010)65935482　广告许可证：京朝工商广字20170145号　零售每份1.50元　印刷：中国青年报社印刷厂