

彰显江苏地域美学 推进文化自信自强

——2022紫金文化节新创剧目会演概评

□李邕南

联合创排的《苏东坡》让观众在锡剧艺术中了解苏轼的心路历程,感悟其人生境界;镇江市艺术剧院的丹剧《凤先生》,讲述当地乡贤吕凤子这位画坛巨匠矢志办学,以美育人的人生,为我们展现了中国精神赖以孕育和光大的丰厚历史文脉。

塑造艺术形象,讴歌家国情怀

艺术是靠形象说话的。戏剧的魅力和感染力,很大程度上来源于人物形象的塑造。这次会演剧目中的不少艺术形象来源于江苏地区真实事迹,经过创作者艺术思维的打磨之后,以更具心灵冲击力的姿态站立在舞台之上。泰州市淮剧团的《杨根思》生动讲述新中国第一位特等功臣、特级战斗英雄杨根思在抗美援朝战斗中的英勇故事,把杨根思“不相信有完不成的任务,不相信有克服不了的困难,不相信有战胜不了的敌人”的战斗精神具象化地呈现在舞台上,有力刻画了英雄的伟岸形象。泗阳县地方戏种保护中心创排的现代淮海戏《刑场上的党课》以泗阳本土英雄董振英为原型,讲述了她从小养母到参加新四军,成长为一名忠诚的共产党员的历程,展现了共产党人的忠诚初心和坚定信仰。

会演中的不少作品把目光投向火热的当代生活,扎根基层提炼创作素材,在日常里发现崇高,在平凡中刻画不朽。比如,常州市滑稽剧团的《黑皮书记》以喜剧风格为观众呈现了一个不忘初心、坚定信念为老百姓谋福利,从守土一方到造福一方的基层共产党员形象。南通艺术剧院的话剧《英雄归来》根据获得“最美退役军人”

联起来。观看这部剧,仿佛徜徉在一座“盐阜曲艺博物馆”,又如欣赏了一台曲艺精品晚会,在大饱眼福耳福的同时,获得教育和感动。同样值得一提的还有江苏省演艺集团锡剧团创排的锡剧《装台》。这部作品的故事来自作家陈彦的同名小说,在改编时,创作者充分考虑到锡剧的剧种吁求,把故事的时空背景从西北转换为江南,提升了题材与形式间的契合和融洽,反映了“装台人”这一演艺行业特殊从业群体的生活悲欢,展现出平凡小人物的生活愿景和追求,也为地方戏改编当代文学作品提供了借鉴。

苏州市苏剧传习保护中心的《绣娘》表现苏州绣娘们的勤劳奋斗,饱含强烈的文化情怀,书写了新时代的蓬勃气象。结合评论家傅瑾对该剧特别是刺绣大师成秀英这一人物形象的深刻分析,还可以发现成秀英的新生与苏剧这一剧种对时代的回归,恰构成了某种互文,给人许多关乎艺术真谛和文化赓续的思考和启迪。淮安市淮剧团的现代淮剧《村官八把手》聚焦乡村振兴和生态保护题材,“准味”浓郁,充满地方乡土气息,被学者王宁誉为“虽然表现的是现代题材,却仍保持着传统音乐唱腔的原汁原味,立足守正,又不断创新,足可称道”。特别值得一提的,是本次会演中江苏和新疆合作打造的音乐歌舞剧《解忧公主》,江苏和西藏合作推出的音乐剧《天·梦》,浓郁的民族风情,各族人民心手相牵、团结奋进的感人事迹,给整个文化节抹上了特殊的亮色。

解码剧种特色,展现多彩画卷

正所谓“一方水土养一方人”,地方戏中蕴含的地域美学是其温润人心的密码所在。本次会演的作品,充分展现了江苏地方戏及曲艺的艺术特色。其中,盐城市盐都区群艺馆和盐城市淮剧团联合打造的曲艺剧《盐阜往事》尤其让人眼前一亮,该剧的主人公是荷花荡土生土长的孤儿小山子,他追求革命、英勇牺牲的一生,构成了全剧的线索;也如一根金线,把盐城大唱、盐阜说唱、道情、三人花鼓、相声、双簧等19种当地曲艺串

一段不应忘却的光荣历史

——评儿童剧《新安旅行团》

□汪守德

由中国儿童艺术剧院和中共淮安市委联合出品的《新安旅行团》是一部为孩子写、由孩子演、孩子爱看的儿童剧,是一次以专业演员携手业余演员,甚至是没有受过戏剧教育和零舞台经验的小学生的合作,他们以质朴本真的艺术表演,塑造纯真炽热的青少年形象,再现艰苦卓绝的抗战年代,演绎慷慨厚重的题材内容,算得上是开拓了某种演艺事业的新模式和新途径。

在烽火遍地的抗日战争年代,不愿做奴隶的人们通过各种形式奋起抵抗,反映出一个落后但伟大的民族坚贞不屈的意志与顽强斗争的精神,新安旅行团就是其中的一个典型代表。剧作从“新安旅行团”的艰难曲折经历中,精心选择了十多个富有代表性的生活片段,通过现实主义切入和回溯历史场景来进行别具匠心的构剧,使历史环境和现实空间的跳出跳入,叙述者和剧中人身份的转变切换,都显得极为自由与自然,进而在剧作所形成的时空与地域的大幅度跨越中,艺术地讲述和描绘了新安旅行团千折百回、扣人心弦的壮丽历程,生动塑造了汪校长、陈默、冯则文、冯先生等一系列或实有原型或经过虚构的人物。

通过剧作的戏剧性呈现,我们看到小小年纪的他们,虽然有着各自不同的身世背景,并且面临着重重压力与难题,但都蓄积着一腔初生牛犊般的报国热忱。他们看到作为贯穿全剧的核心人物汪校长,他看似温文尔雅,却意志坚定、理性清醒,带领队伍从淮安城新安小学到镇江、南京、内蒙古草原、桂林城,再到苏北农村等地的漫漫征途中,穿过了数不尽的烽烟,做出了诸如坚决制止让孩子参加卧轨抗议的动议及给予孩子各种无限关爱的举动。我们看到父亲为政府高官的青年学生冯则文,坚定放弃已考上复旦大学的机会而投身抗战宣传,并带着父亲给他的学费一起加入新安旅行团,后来在惨烈的对敌

在苍茫的大海上,狂风卷集着乌云。在乌云和大地之间的海滩上,一个忧国忧民的赤子激昂徘徊。他不吃不喝、如痴如醉,时而凝神静思、冥想苦寻,时而仰天大笑、高歌低吟,向着大海狂奔呐喊:“大海,你咆哮吧!海浪,你翻滚吧!海潮,你冲我来吧……”

本届紫金艺术节上,淮剧《范公堤》中这一动人心魄的场景给人留下深刻印象,体现了这一作品的独特艺术品质。剧中塑造的这个忧国忧民的人物形象正是北宋政治家、军事家、文学家范仲淹。他政绩卓著、文学成绩突出,所提倡的“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”思想妇孺皆知、影响深远,成为历代仁人志士的座右铭。令人遗憾的是,表现范仲淹的作品不少,但真正把“先忧后乐”的思想与范仲淹的形象直接联系在一起,真正写出这个思想的形成、发展以及他本人的实践与追求的作品还很少见。由杨誉编剧、王友理导演、江苏省淮剧团演出的淮剧《范公堤》,以饱含深情的笔墨塑造了一个万难不屈、百折不回、一心为民的范仲淹形象,凭着坚定信念和实干精神,完成了对百姓疾苦的救赎,建成了保一方平安的“捍海堰”,在人们心中树立起一座传世精神大堤——“范公堤”。

《范公堤》的故事是从而立之年的范仲淹初任泰州西溪盐仓监开始的。在那里,他深入了解盐民受到海潮冲击的生存之忧,而且他本人也被海潮卷入巨浪之中险些丧命;是盐民舍身将他救起。由此,他与劳苦大众建立起特殊感情,大众就是他的衣食父母,众人的事就是他的天大之事。戏剧矛盾由受灾后为百姓申请“减课”免赋开始,逐步推进到建“捍海堰”根治海潮。主人公经过四次激烈的矛盾冲突、五次痛苦的精神煎熬、六场戏跨越六个春秋,终于建成造福百姓的范公堤。这个过程中,每推进一步,都是一次舍身忘我的搏击,每一次煎熬,都是一回心系大众的精神升华。正是在与百姓同生共死的水深火热中,范仲淹筑牢了自己“先忧后乐”的思想根基。

剧中主人公的塑造不仅是一次次关系自己命运前途的利益选择,更是考验智慧才干的实践过程。从喜“宴”到海“堰”的同音联想,到研读《沿海方略》,从“日日脚步数十里”的实地巡访,到以下犯上提出建堤方案;从抛稻糠追潮汐确定堤位,到最后捍海堰完成。他甚至用生命体验了海潮的夺命嚣张。在这样深入而丰富的社会实践中,范仲淹不仅增长了才干,更重要的是与百姓结下不解之缘。对范仲淹有救命之恩的吕小滴、勤劳善良的钱三娘、耿直爽快的许大旺,

在全国上下学习贯彻党的二十大精神的热潮中,一批富有江苏特色的戏剧作品在南京等地集中上演,得益于互联网提供的便利,无法到现场观看的观众也借由网络直播欣赏了这一场戏剧盛宴。这次会演是今年江苏“紫金文化节”的重头戏,演出的20多个剧目均为近年来值得称道的新创之作。这些作品坚守现实主义传统,关注重大革命历史或现实题材,以江苏特色剧种写江苏特色故事,充分发掘地方历史文化资源,彰显地域美学特色,以舞台艺术特有的魅力,向观众展示了红色的江苏、文化的江苏、奋进的江苏。

尤为值得肯定的是,戏剧评论被作为本次会演的机制性安排纳入其中,几乎每一部作品均配发了专业评论。傅瑾、王安奎、汪守德、宋宝珍等评论家从不同角度对作品的思想主题和艺术特色作了精到点评,有些评论还从具体作品出发,对剧种发展以及相关戏剧现象进行了深入分析。这无疑有助于构建创演评有机结合、互相促进的良好格局,为推进江苏乃至当代中国舞台艺术繁荣提供了借鉴。

讲述动人故事,弘扬中国精神

江苏是一片红色的热土,在革命斗争年代,涌现了许多感人至深的故事,为今天的艺术创作提供了丰富的灵感和素材。这次会演中,不少精彩剧目即取材于此。江苏新华报业传媒集团有限公司创排的《新华方面军》是一部诚意和创意俱佳的作品,该剧以大量真实的细节,展现了《新华日报》“抵得上党的一个方面军”的历史地位和贡献,正如评论家武丹丹所言,“随着‘通通’‘滴滴’‘铎铎’这样的全景展现的工作场景,我们看到的是报人的心灵史、奋斗史、情感史,看到了他们个人情感与时代烽火和战场硝烟中的交织,一起沉浮跌宕着叠印在一起”。南京话剧团创作的《人间正道是

江苏省演艺集团锡剧团根据陈彦同名小说改编演出的《装台》,通过装台工顺子及其妻子素芬和一家人的悲欢离合、苦乐人生,表现了默默无闻的基层群众的生存状态、所做贡献和他们淳朴善良的品质,反映了中国人性格中的真善美。

作家陈彦长期在剧院工作,对剧院中各方面工种都很熟悉,他曾为陕西戏曲研究院创作了《迟开的玫瑰》《大树西迁》《西京故事》(被称为“西京三部曲”)等优秀作品,并创作了以主角的成长和丑角的独特生活为内容的长篇小说,《装台》则以细致的笔触描写了装台工的形象。编剧、导演郭小男同样是非常熟悉剧团生活的,他为锡剧团改编导演的舞台剧,经过周东亮、季春燕等优秀演员的创造,发挥了戏曲的、锡剧的艺术特点,产生了很强的艺术感染力。

小说《装台》的篇幅长,读者可以从容阅读,戏曲则受舞台演出时空的限制,必须对表现的内容加以剪裁和集中。锡剧《装台》在“限制”中发挥了戏曲艺术的优势,作品去掉了一些次要的人物和情节,既充分表现了顺子等装台工生活的不易,又在生活的艰难中突出表现了他们积极乐观的精神,他们虽然“位卑”却有很强的自尊感和责任感。顺子说:“这地球上只要有演出,就离不开装台人!”装台必须赶在演出前圆满完成,因此常常不分昼夜,工作很紧,但顺子说:“看着演员在我们装的台上演戏,心里有种说不出的快活。”他们把装台看成行军打仗一样,充满战斗的豪情!在这里我们看到了装台工的心灵之美!

剧中,顺子的磨难不只来自社会的原因,还有他个人特殊的遭遇。第一任妻子跑了,第二任妻子死了,他意外遇到美丽的素芬,素芬成为他第三任妻子,给他带来温馨和幸福,但他与第一任妻子生的女儿菊花却心生怨恨,以种种出格的行为搅得家中不安。素芬受到了辱骂和威胁,但她却常常以比较大的态度容忍、化解矛盾,她理解菊花的心情:“父爱被人占,依靠被人抢,怎不怨恨和

——看锡剧《装台》

□王安奎

装台者,基石也

悲凉?”在菊花赌气上吊被救后住院期间,素芬又去照顾她,“千错万错都是我的错,愿求你别再与顺子怨怨相对顶死牛。”充分表现出中国妇女责己严、待人宽的传统美德。“生活是一次永远的原谅”,纵观素芬一贯的行为,觉得她唱出这样富有哲理性的语言是很自然的。这是她生活经验的积累和思考的结果,是一种淳朴而又崇高的人生理念。

锡剧《装台》真实地表现了装台工们所经受的困难,表现了他们的痛苦与忧伤,同时更表现了他们相濡以沫的温暖,表现了他们战胜困难的坚强品质,表现出他们对未来永远怀有信心。一辆三轮车,是顺子劳动的工具,但当他拉起妻子、女儿的时候,这辆车就载起了一家“幸福的生活”。在菊花的威吓下,并为了顺子不再为难,素芬离开了家,但她临走前为顺子做了饭,又留下一封离别信。锡剧《装台》用对唱的形式唱出了两个人隔空的交流和各自的心情。这段戏的悲剧性很强,看到这里观众忍不住要流泪;但素芬的谆谆嘱咐和顺子对素芬的理解与期望又充分表现了人情的温暖。剧作还突出表现在小说中多次写到的蚂蚁的意象,顺子爱惜蚂蚁的生命,说是“惺惺惜惜,同命相怜”,使素芬从中感到顺子“忠厚老实人良善”,更觉得“此生相托终不悔,只觉得地也阔来天也宽”。蚂蚁团结奋斗的精神给他们以鼓舞,蚂蚁成为他们精神形象的符号。小说的结尾,素芬走了,顺子又一次受到打击,但他经受住了打击,继续着自己的装台“事业”,表现了人物性格的坚韧,生活在继续前进。锡剧《装台》根据戏曲观众的欣赏习惯,改为素芬又回来了,是一个圆满的局面,这也符合生活的逻辑,素芬走时的不舍已埋下了伏笔,善良的人终会结合到一起。

装台者,基石也!这是对装台工的赞美,实际上也是对千千万万普通劳动者的赞美。他们像蚂蚁一样默默无闻地工作着,但正是他们构建了社会的基石。有了他们,生活才有日新月异的发展。

家是小社会 爱是大主题

——评话剧《家有九凤》

□宋宝珍

是有人做了手脚,只有母亲理解她的良苦用心。五凤在得意时将丈夫指使得团团转,等到丈夫时机好转,家庭权利倒转,丈夫对她十分冷淡,想离婚再娶,五凤的境遇令人怜怜,他们吵吵闹闹的婚姻像是一根旧麻绳,看起来将断未断,却一直把两个人束縛其间。

心高气傲的八凤,遇到了假富有的俄罗斯富商,办起了“远东国际贸易公司”,她还要抵押家中房子筹集资金。五凤的社会阅历让她心存警惕,保住了老娘的房子。到头来,八凤发现自己身上上当受骗,悔之已晚。她的集资行为让她债务缠身,她跑出去挣钱还债,最后落了一身病痛,绝望跳楼,获救后呆傻地坐在轮椅上。曾经被姐妹看不起,身在农村、最为贫困的四凤,却借着改革开放的春风发达起来,大凤二凤三凤六凤九凤们,也各自找到了自己的人生定位。该剧表现了人生的辩证逻辑,世事难料,阴晴互转,爱恨交织,祸福相依,没有永远的得意,也没有永远的失意,人们就是在兜兜转转的命运轮盘中,被时光之河带入各种境遇。

该剧彰显了传统的不变的伦理价值,那就是血缘亲情,以及危难时期“岂曰无衣,与子同袍”的真情。初老太太对所有的女儿都饱含深情,老七未婚先孕,尽管她觉得丢了脸面,跪求她打掉肚里的孩子,可是看到老七生下的男孩,她还是以母爱之心接纳下来。她借着纪念亡夫的名义,每到年节都像母鸡护雏一样,把女儿女婿们召集在一起,贪念大家庭围绕着她的团聚,她是亲情的黏合剂。在她觉得年事已高时,主动解除了规矩,让女儿女婿们自行安排过年的方式。当病弱的老八回到家中,她召集女儿们为她筹款治病,母亲的情情感染了家中姐妹,她们纷纷解囊相助,家庭的凝聚力显现出强大威力。

家是小社会,爱是大主题,该剧透过家庭的亲情伦理,揭示的是无论生活遭遇什么,家庭、亲情永远是牢不可破、值得珍视的人伦关系。

——看淮剧《范公堤》

□陈鹏

先忧后乐 为民而歌

还有被海潮冲散的一对幸福恋人钱江、许小莲。在艰苦的劳动中,范仲淹与他们同甘共苦、共命运,结下了深厚情谊。这是他建范公堤的动力,更是他精神升华的基础。因此,整个行动线清晰而丰满,坚实而富有戏剧性。

主人公尽管是大名鼎鼎的人物,但在剧中并没有将其概念化,而是设置多重矛盾,利用来自四面八方的巨大压力,写出了青年范仲淹的无奈与彷徨、磨难与成长。因为没有经验,新建的大堤一次次被无情的海潮吞噬,他“眼望着海岸堤坝支离破碎心痛心悲,堤破碎海堰停工意冷心灰”。但是,他战胜了自己,在母亲的劝解开导下,振作精神“不惧不畏不气不馁,力挽狂澜解危”。尤其是我们开头说的那段戏,范仲淹陷入堤毁令止、走投无路的境地。他几天几夜奔波在海滩上做最后的努力,“怎忍看盐民双眼泪,怎忍看百姓锁愁眉,怎忍看村民哀哀叹,怎忍看乡邻声声悲”。凭着对百姓苦难的巨大怜悯之心,用一个个体的生命之火与大海对峙,用一顶七品毡帽向朝廷发声。面向怒涛喊出了“大海,你咆哮吧!海浪,你翻滚吧!海潮,你冲我来吧……”一段核心大唱对天高歌58句,最后用抛稻糠、观潮汐的科学方法找到了制服海潮的密钥。正是这些命运的坎坷与成长,让我们看到了一个真实的、立体的、栩栩如生范仲淹;正是这些如痴如醉、奔放着人格天性的酣畅淋漓,让我们心悦诚服地相信,这就是那个可以喊出“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”名句的范仲淹。也就是说,这个戏不仅完成了当年范仲淹的形象,还透视出后来范仲淹的影子。“先忧后乐”的思想性与“范公堤”的形象性在这里融为一体。

其实从历史资料上看,这两者并不是一体的。范公建堤的年代与《岳阳楼记》的年代相隔约20年。全剧巧妙地加了一个与剧情看似没有太多关系的序幕和尾声,表现老年的范仲淹和滕子京回忆当年建堤之事,共议重修岳阳楼作记之事,于是便有了舞台上“先天下之乐而乐,后天下之忧而忧”很浓重、很有提示性的结尾。这个看似闲笔的首尾恰恰对整部作品起到了画龙点睛的作用,与范公堤虚实互补、相映生辉。

陈明矿与陈澄夫妻在剧中饰演范仲淹与母亲,这一对人物关系的戏很有分量,很耐看,与演现代戏相比,他们有了更多的从容和底气,剧种的特色也更浓郁了。此外,江苏省淮剧团在舞台上坚持“一棵菜”的精神,呈现出欣欣向荣的气象,也给人留下深刻的印象。

2022江苏“紫金文化节”新创剧目笔谈