

● 评 点

● 赏 析

依托真情实感 注重人文厚度

——第七届荷花奖“舞剧舞蹈诗大赛”观感

□张 莉

2009年12月9日至16日,“长宁之夜·第七届中国舞蹈‘荷花奖’舞剧舞蹈诗大赛”在上海举行,经过一周的激烈角逐,南京军区政治部前线文工团的《牡丹亭》和上海歌舞团、上海东方青春舞蹈团、前线文工团联合出品的《天边的红云》,分别获得舞剧和舞蹈诗金奖。“荷花奖”舞剧舞蹈诗大赛举办3届以来,通过比赛评比的激励机制,催生了不少舞蹈新人佳作。笔者有幸全程观看了本届大赛,认为其创作呈现出以下三方面的特点:

现实题材受关注 有感而发显真情

当我们疾呼现实主义舞蹈创作匮乏的今天,亮相于本届舞剧舞蹈诗大赛的剧目《震撼》和《草原记忆》让我们眼前一亮。由四川音乐学院创排的舞蹈诗《震撼》取材于5·12汶川大地震,作品撷取真实事件中的典型场面组构重建,集中选择了“强行军”、“师者”、“废墟下的灯光”、“回家”、“心手相连”、“感恩”等场景,分别展现了汶川从遭遇地震到救援、再到重建的过程,体现了中华民族在灾难来临时所表现出的坚韧与友爱。编导主要采用了“白描”以及“心理时空交替”的手法创作,在描写震撼人心场面的同时,也细致描述了人物的内心情感。

舞剧《草原记忆》则讲述了发生在上个世纪60年代的故事:3000名上海孤儿的生命受到饥饿的威胁,在周总理和乌兰夫同志的亲切关怀下,他们被送到内蒙古辽阔的牧区,由额吉(母亲)、阿爸们领养哺育,长大成人。舞剧故事主人公托娅的原型至今健在,当年只有19岁的蒙古族姑娘都贵玛,成为25个孤儿的“临时妈妈”,独自一人精心照顾孩子们,终身未嫁。编导基于真实的故事撷取情节,围绕“亲情”、“爱情”、“友情”的情感线索结构舞剧,采用倒叙的叙事手法娓娓道来,突出赞颂了如同草原一样辽阔无私的母爱。在舞蹈语汇方面,该剧大量运用了蒙古族舞蹈柔臂、托掌、硬腕、交叉马步、奔跑马步、搏克手摔跤步以及敖包献哈达等元素,有机地糅合了现代舞的意识和理念,从生活出发,以内容需要为主,通过独舞、双人舞、三人舞、群舞和情景舞的不同形式综合而成。

两个真实动人的故事经过艺术的再创造使情感纯度有了大幅提高,与观众的情感期待有了更多的契合点。艺术地再现生活是我们对生命历程中各类生存现象的关注、记录和思考,虽然这不是创作的惟一途径,但作为一个身处现实生活中的艺术创作者,从生活中发现、领悟,并与人分享真实的人生与人性,从而引发对生命的思索与自我的关照,何乐而不为呢?

人文精神得开掘 民族文化受重视

在艺术逐渐大众化、娱乐化,精神空间的深度趋于消解和萎缩的今天,对人文精神、人文意义的追求更能彰显艺术作品的文化价值和社会导向意义。舞剧《牡丹亭》和《天婵地雉》分别从中国古典文学名著、古老的民间文化遗存中汲取创作灵感,以舞剧的方式保留和传承民族文化,弘扬传统价值观

念,不失为舞剧创作的另一种途径。

带有江南水乡灵秀温婉的舞剧《牡丹亭》,改编自汤显祖同名戏曲作品,融写实叙事与梦幻诗意于一体。所谓“情不知所起,一往而深,生者可以死,死可以生。”编导在忠于原著精神的基础上进行改编,删除原有情节上的细枝末节,按照传统戏剧“起承转合”的结构模式,重构激烈的矛盾冲突,突出主人公浪漫的爱情主线,同时拓展舞蹈的空间。牡丹亭下、太湖石边、芍药栏前;喧闹集市、赫赫杜府、石姑道观;黑白无常、阎王殿前、清明冥界,天、地、人三界不仅构成舞台色调的对比,也使得杜丽娘的“爱情”有了上天入地的力量,更有了起死回生的可能。

贵州歌舞团创排的舞剧《天婵地雉》同样以惊天地、泣鬼神的浪漫爱情故事为依托,但与《牡丹亭》不同的是,在歌颂纯真爱情的同时,编导将贵州特有的雉文化融入舞剧。雉,源自贵州等地先民的原始宗教和图腾崇拜活动。在千百年漫长的岁月里,雉文化在贵州高山大河的庇佑下承续和变异,形成了更具有娱乐性和凡俗气息的雉戏,成为集宗教、民俗、艺术表演为一体的复合文化现象。贵州雉戏分布广泛,涉及汉、土家、侗、苗、布衣、仡佬等民族,已被列入第一批国家级非物质文化遗产名录。舞剧不仅在情节上于各幕中安排了《雉公雉母》《放兵》《土地》《关公》的雉戏表演片段,还大胆地发挥艺术想象力,赋予那些带着远古神秘气息、神态各异的“面具”以生命,在“神人共舞”中又起到了塑造人物、推进情节发展的作用。如第一幕男主角与面具们的舞蹈,从侧面体现出他在生活和内心上的双重孤独,使他对爱情的渴望顺理成章;再如第四幕男主角思念爱人的舞段,此处又是活化的面具发挥了“神力”,让主人公在如梦似幻中倾诉衷肠。舞剧《天婵地雉》应该是中国首部融合了雉文化的舞剧作品,其积极意义在于对我国民间文化的活态传承。

历史自然大背景 视野拓宽塑造人

写人、写人性是艺术创作永恒的主题,而将人的存在与历史、自然相联,思考人与历史、人与自然的关系,就使作品有了更为宽广的精神意义。

舞蹈诗《天边的红云》以长征为大背景,以红军女战士云的成长历程、内心情感为主线,描绘了女红军战士们在长征中经历的艰难险阻,同时塑造了以秋、秀、娃、虹为代表的红军女战士形象,以此诗意地象征红军长征中体现出的坚不可摧的革命意

《牡丹亭》剧照

志和势不可挡地追求真理的步伐。

舞蹈诗《我们的天空》以舞的语汇、诗的情感和色调描绘出天空的浩瀚无边、大气磅礴、神奇诡谲、变幻莫测,并分别以雾、霞、风、云、雷、雨、虹、月、星、雪、日的形象创作出十一个独立成章而又相互关联的独舞、双人舞、多人舞、集体舞、群舞,组成了一部抒情诗,其间或以柔和刚、或扬或舒的情绪,表现出人们热爱蓝天、拥抱蓝天、呵护蓝天的自然情怀。舞台没有装饰、悬挂,只有三面多变的翻板“底墙”,以多媒体灯光等方式配合反映出蓝天的空灵、形态、运动、多变及创造出的无限空间。

作为“舶来品”的舞剧在中国走过了70年的发展历程,说长,与国外舞剧上百年的历史而言还很年轻;说短,中国舞剧在不到一百年的时间里创造了总计400余部的数量奇观,同时也在样式、手法、风格上不断地给以丰富,成为不可忽略的舞剧创作大国。通过此次大赛,我们还欣喜地发现了某些创作的良好势头,对现实的关注、对人文的重视、对人生的哲思,体现出编导从最初的舞剧创作是“编舞蹈”、“讲故事”,开始逐渐意识到舞剧创作要写人、写人的情感与精神,这无疑是一个进步。笔者认为,一部艺术作品能否成为精品、成为永恒之经典,关键在于其所承载的人类精神的高度与深度,同时也是区别“名家”与“大家”作品的标志。因此,若编导能有意识地沿着这条道路深入下去,中国舞剧发展将迎来更加辉煌的明天!

兰风书画展亮相北京中山公园

本报讯 数九寒冬的中山公园飘来了一股兰花的幽香。由广播影视书画院、中国电影美术家协会、天津美术学院、漫画家新媒体联盟、瑞斯集团等单位主办的“兰风书画展”1月16日至26日在北京中山公园“惠芳园”举行。30余位书画家以兰花为题材的行、草、篆、隶书法和工笔、写意、彩墨绘画共40余幅书画作品,吸引了络绎不绝的游客和慕名而来的书画爱好者。

中山公园“惠芳园”中的各种名贵兰花常年在这里展出,此时悬挂在各兰花展室的咏兰书画作品与条案上生机勃勃的名贵兰花相互映衬,更显兰花的清雅。观者在享受传统文化的同时,可以领悟到中国几千年来“爱兰者爱民”、“爱兰者爱国”的兰文化内涵。

开幕式当天还宣布由瑞斯集团等机构发起的“漫画家新媒体联盟”正式成立。

(赵善禄)

舞台剧《石经传奇》29日北京首演

本报讯 由北京市房山区云居寺主办、北京森和昭阳影视文化传播有限公司承办并制作演出的舞台剧《石经传奇》全国公益巡演,将于1月29日在北京地质礼堂剧场举行首演。

该剧展现了云居寺千年古刹的历史面貌,揭示了镇寺之宝“房山石经”的真实面纱。演出运用小剧场话剧“短平快”的表现方法,结合舞蹈、歌曲和戏曲等艺术表现形式,以先

锋、现代的“声光电”手法增强舞台剧的视觉冲击力,呈现北京云居寺石经的千年继承和传播过程。

《石经传奇》的制作团队以年轻人为主,北京电影学院、中央音乐学院、中国戏曲学院、北京舞蹈学院和中央戏剧学院的师生将丰富的想像力和创造性的艺术表现手段融入其中,使之成为一部风格独特的舞台剧。

(艺文)

2010.1.20.（星期三）

3

时代精神与戏剧思维

——深圳特区小品赏析

□齐致翔

深圳社区作为新型的居民组织率先在深圳形成,深圳又是我国率先实行改革开放的特区。特区与社区不同,但也有相同处,都是人生存、活动及人际交往的空间。小品与戏剧一样,都需人活动的空间,也需设立戏剧发生的场景与情境。它不同于真实的生活,它们是艺术化了的“源于生活,高于生活”的戏剧场景与情境。作为场景,无论社区还是特区,都是塑造典型人物不可或缺的典型环境。

以张福生、邸序然、秦锦屏三位深圳小品作家的作品为例,可解读深圳小品富有时代精神的人文诉求和执著于戏剧本体的艺术思维。

张福生的《一碗面条》写深圳一餐馆老板阿春认出穿工作服、骑自行车的顾客是她在电视里看到过的周副市长,分外热情。不想副市长只点了一碗面条,还嫌她“多加点料”。阿春上面时端来一盆龙虾和大闸蟹,说这就是多给他加的作料,引起争执。副市长抱怨说:“我就是为躲避这些海鲜宴才到这儿来的。我就想吃碗面条,怎么就吃不上呢?”阿春诉苦:“您要是在我这儿就吃碗面条,我就死定了!”及至阿春问明穿工作服、骑自行车的副市长,是来工地挖下水道的,后悔看错人,催他结账。副市长忽然愣住,原来他出门时未带钱。当阿春得知他出门经常不带钱时,态度又立马一变,连喊“请坐”,表示不再收他的钱。理由是:“哪个老百姓不带钱敢进饭馆?您没带钱,而且经常不带钱,吃了饭不买单,所以我认定您是领导。”副市长长吁短叹露心底之言:“我知你开个餐馆不容易,走关系,找靠山,八方神仙哪个都不敢怠慢,都不能得罪。你今天竟然连我的这一顿饭钱都不敢收,而且,我居居上饭馆也不先摸摸自己的口袋。为什么?习惯了。习惯成自然啊!什么洁身自爱,什么身正不怕影子斜,在太阳底下一站,原来自己的影子也是歪的,可竟然不自知,不自知啊!老板娘,今天我给我上了一课,我谢谢你!”副市长的自我批评让阿春诚惶诚恐,忙说:“今天这事,都怪我,我给你重新做碗面条去。”副市长阻拦不及,只好坐下,待阿春端来面条,却见他靠在桌边打盹。这时,阿春轻轻放下手中的面条,赶紧捂住突然响起的电话铃声,并走到门口,把“营业中”的牌子翻过来变成了“休息”。此时,音乐声舒缓、轻柔,让人感动。本来,副市长的话体恤了一位老老板谋生的苦衷,又自责了自己当官以来的变化,很感人,立意也已完成,但作者非让阿春重做面条送来,见副市长睡着,捂电话铃,出门将“营业中”的牌子翻转为“休息”。这一系列无言的戏剧行动,使观众看到一个可亲可敬的周副市长的形象,也看到一个可笑好玩的小餐馆老板的形象,看到他们彼此发现、彼此走进和彼此关爱,看到特区改革开放不仅瞄准经济腾飞,更重视精神打造、官本位改造和建设和谐社会必须确立以人为本的坚定决心。

其后的《一张字条》戏剧性更强。一张突如其来字条,上面只写着领导的一句话:“请您到我办公室来一下”,竟成为其下级可能被精简或可能获提升的命运猜想,作品由此组织冲突、刻画性格、揭示心理。作者疾呼:特区要发展,须先行建立新的公平竞争的人事制度!

张福生看重小品的戏剧性,且已成为他创作的一贯追求——重视鲜活人物的塑造,开掘可品味的思想,予人可观赏的舞台过程。《一碗面条》和《一张字条》都能做到以小见大,无论小餐馆还是小办公室,都成为张福生小品最佳的戏剧情景和情境。其作品总能将我们带进特区生活,感受改革开放的温暖。

张福生的《四人空间》将一对打工夫妻和另两个互不相识的打工仔、打工妹置于同一空间——四人合租的只能放下两张上下床的狭小出租屋,演绎了一出先是逼问疑似怀孕打工妹的“新三堂会审”,后演变成三人争相帮扶身患疾病、又无线治病的异乡同命者的“新琵琶行”。结尾,带头仗义疏财的打工仔心情愉快地把四人合租的出租屋收拾得清清爽爽,又在打工妹的花瓶里续上水。“太阳照进来,小小的空间充满阳光。打工妹

床头那枝花显得特别娇艳。”意喻着“四人空间”的打工生活将继续进行。作品的立意最终完成——四位无亲无故打工者合租的空间原是可以照进阳光,人文关怀无处不在,人性温良美妙如花的美好空间。唐代诗人白居易在他的叙事长诗《琵琶行》中哀怜演唱歌女的孤伶身世,叹曰:“同是天涯沦落人,相逢何必曾相识”。古人对和谐社会的向往已成就今天深圳特区的现实。张福生打造出深圳的空间之和谐,更展现出此空间的人性之美。

张福生小品创意空间和诗意营造也由此发生。戏剧的要素在冲突,更在情境,即能激发人的情感的空间。戏剧的要素是感情,没有感情智慧、感情创造,就不能激起观众的感情共鸣和感情愉悦。张福生成功的秘诀,正是“以情动人”。

戏剧是行动的艺术,情感也不能光靠说,还需有行动。《一碗面条》和《四人空间》从始至终行动不断,结尾的行动更将小品的情境、人物、立意提到诗的品位,让人品到戏剧之情,更品出诗意之美。《四人空间》的诗化和意象创造,使观众看到太阳不仅在那个狭小的空间升起,也在四位农民工的心里升起,甚至在每位观众的心底升起。这不正是题外之旨、大象无形、大音稀声的意象创造么!那么,小小的小品也要创造意象吗?回答可能不尽相同,但请记住:小品虽小,却不是仅让人看还要让人品的,如同喝茶不说喝而说品一样,只喝不品不知其妙。小品归根到底是艺术,不是艺术品的小品应努力将自己提到应有的“艺术”品位。

小品有不同于大戏的创作路数。不是大戏的微缩,也不是“麻雀虽小,五脏俱全”,而要“面面俱到”。小品的“小”,正是其独特魅力之所在,自然要精巧,高度凝练简洁,做到小而能品,一滴水见太阳。简洁不是简单,单一,相反,一个眼神、一个动作、一句台词、一个细节,都要十分细腻、考究、出彩、传神,乃至多义、深邃、隽永,诗意盎然,令人叫绝。好的小品应是绝品。

邸序然是罗湖小品界的后起之秀。他勤奋多产,既编又导,作品努力适应当代青年的审美变化和需求,他思维活跃、视野宽广,无论环保、交通、检查、评奖、邻里、保安、大人、孩子都能成为他表现的内容和对象;无论正说、反说、童话、寓言、善意批评、黑色幽默都能拿来入戏。

作为导演,邸序然善于对文本深入解读,在发现的基础上进行艺术的再创造。他导演的《守候》与张福生的文本大不相同,舞台上用稿纸做成的理人垂幔是文本中没有的,他便是把被编剧扔了的芸芸众生态挖了出来,赋予文本有创意的形式,并赋予了更丰富的内容。使光怪陆离的舞台有了更多的象征意味,凸现了戏剧行进中的间离效果。演员边演角色,边对角色行为、心理进行诠释,呼唤观众清醒地看待生活,辨别是非,将我国话剧舞台多年不见的“布莱希特”请了出来。

福田文化馆青年作家秦锦屏的小品也有着自己独特的风格,相比她自己长于抒情、绽放美好的诗歌、散文、小说也不相同,而是更大胆、更辛辣的讽刺、针砭放进其小品。她的《挂牌》《父老乡亲》《谁能证明我是谁》等都表达了对特区工作和特区人的真切关怀,对特区改革中的不尽如人意乃至缺失人性的弊病,表达了深切的忧愤,成为她小品揭露、鞭挞的对象,成为她讽刺小品和喜剧小品的笑料。一个精于描画女性心理、呼唤人性美好,一位来自西北高原、浸润南海碧涛的女作家,居然同时有一支善抖北京相声包袱、嬉笑怒骂皆成文章如刀之笔和眼里不揉沙子、嘴里不吐不快的侠义肝胆,令人惊奇赞赏。

小品至今仍未形成凝聚共识的理论阐述,其与改革开放同步共生和愈来愈让人喜、让人忧、让人难以释怀、让人期待更多是不争的事实。或许,小品理论的创建时机尚未到来,未尝不是好事。小品创作最需要的是进一步解放思想,实现以往成就新的超越,且不拘一格。

本版责编:任晶晶

广告

北京文学·精彩阅读

二〇一〇年第一期要目

本期看点:郭群报告文学《一个民办基础教育家的“另类教育”》新奇震撼;著名作家梁晓声蛰伏多年推出最新中篇力作《回家》令人瞩目;新锐作家陈斌先中篇力作《铁木社》直面劳资纠纷尖锐激烈;评论家孟繁华与王彬彬关于当代中国文学评价的争论针锋相对。

作家人气榜

回家(中篇小说)……………梁晓声

拾遗补缺亦可欣(创作谈)……………梁晓声

一个民办基础教育家的“另类教育”(报告文学)……………郭群

铁木社(中篇小说)……………陈斌先

谁来陪我吃晚餐(短篇小说)……………川妮

袁书杰的爱情故事(短篇小说)……………梁弓

激泄白洋淀(中篇小说)……………刘溢

如何看透他血液里的忧患和疼(点评)……………王秀云

“如何评价中国当代文学的成就”争论之二……………孟繁华

王彬彬

2009年中国文坛大事记(上)……………白桦

母亲(散文)……………金辉

我的母亲父亲(组诗)……………欧阳风

安详是一条离家最近的路(散文)……………郭文斌

土地黄昏(散文)……………耿翔

新英格兰冬日黄昏的断想(散文)……………[美国]雨蛙

《北京文学》(精彩阅读)——篇篇好看,期期精彩! 每期168页定价7.00元,全年十二期定价84.00元,全国最实惠的文学月刊,请读者及时到当地邮局订阅2010年杂志。国内邮发代号:2-85。国外发行代号:M428。销售热线:010-66031108,66076061。邮购免邮费。地址:100031 北京前门西大街97号北京文学月刊社。

2010年第一期(总第一百二十三期)目录

独家首发

宝贝,宝贝!(节选)……………周国平

一频道

富而不贵的生活(随笔)……………孔见

长篇小说创作需要讨论的几个问题(评论)

……………梁鸿鹰

网络文学的基本伦理与审美趣味(评论)

……………洪治纲

冰上之行(散文)……………艾克拜尔·米吉提

文坛杂俎

其实王安忆记得得一塌糊涂……………胡殷红

小说

路上的涉水镇(中篇)……………艾玛

订婚(短篇)……………董永红

读典笔记

千年诗情……………曹惟欣

黄河诗岸

我在秋天去过的草原(组诗)……………苏宁

博客: http://blog.sina.com.cn/huanghewenxue

联系地址: 宁夏银川市北京中路166号行政

中心3号楼《黄河文学》编辑部

邮 编:750011

电 话:0951—6888593 6888599

黄河文学

扬子江诗刊

2010年第一期要目

大江东去

天耳听登(节选)……………赵悦

诗八首……………高鹏程

中流击水

诗七首……………人邻

春天的大海(组诗)……………柯健君

在底层(三首)……………李明亮

那年的花和草(三首)……………王晓辉

域外诗坛

[波兰]亚当·扎加耶夫斯基诗选……………李以亮译

涛声依旧

章李忠利 关水青 俞启李中华

高怀柱

阅江楼诗话

诗美断想……………晓雪

老歌赋诗魂……………刘犁

共饮一江水

柳 诒 李发模 童嘉通 董培伦 于沙

张绍民

散文诗页

李耕 亚楠 梁承舟 箫风 阙雅萍

扬帆远航

七月的海 卢 方良聘 邹晓慧

地址: 南京市颐和路2号。邮编:210024。电话:025-83731479。国内总发行:南京市邮政局。订阅:1、全国各地邮局(所),邮发代号:28-270;2、直接汇款至杂志社邮购(全年45.00元)。2009年1月5日出版。国际标准连续出版物号:ISSN1009-542X。国内统一连续出版物号:CN32-1602/J。定价:7.50元。

小说月报

2010年第二期目录

中篇小说

荣荣……………葛水平

望断南飞雁……………陈谦

爱会长大……………滕蔚澜

短篇小说

追思……………袁山山

回门礼……………温亚军

快枪手黑胡子……………卢一萍

住酒店的人……………哲贵

红楼一梦……………但及

教育诗……………王保忠

报刊小说选目