

回顾 2011

2011年,无论从中国社会发展的角度看,还是从戏曲艺术自身的角度看,都具有总结历史、开启未来的意义。这一年是中国共产党成立90周年,辛亥革命100周年。中国的传统戏剧随着社会生活的变化,从戏曲改良到戏曲改革,也走过百年的探索历程。2011年,全国人大常委会通过了《中华人民共和国非物质文化遗产法》,从法律层面确定了对传统文化保护的原则。

中共十七届六中全会通过了《中共中央关于深化文化体制改革、推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》。胡锦涛总书记在中国文联第九次全国代表大会、中国作协第八次全国代表大会上发表了重要讲话,文化界和戏剧界同仁深感肩上责任重大。

2011年,是昆曲艺术被联合国教科文组织列入人类非物质文化遗产代表作的10周年,在昆曲之后,藏剧、粤剧、京剧等也都被列入。10年来,对传统戏剧的保护、传承和革新、发展也积累了宝贵的经验。

为纪念中国共产党成立90周年和辛亥革命100周年,文化部在北京举办了全国现代戏优秀剧目展演和纪念辛亥革命的演出活动。为纪念昆曲被列入人类非物质文化遗产代表作10周年,北京和上海、杭州、苏州等地举办了学术研讨和纪念演出活动。文化部和湖北省人民政府在武汉举办了第六届中国京剧艺术节。中国戏剧家协会在重庆举办了第十二届中国戏剧节。

百年来,许多戏剧理论家、艺术家为祖国的戏曲事业作出了重要贡献,推动了戏曲艺术事业的发展。文化部、中国文联、中国艺术研究院、中国戏曲学会等举办了纪念张庚先生诞辰100周年的纪念大会和学术研讨会。杭州和北京举办了纪念昆曲大师周传瑛和侯永奎诞辰100周年的学术研讨和演出活动。

这一年创作演出的许多优秀作品说明,戏曲艺术家用精心创作的作品记录了祖国前进的脚步,表达了对中国共产党革命先烈的深厚感情;这些作品也标志着戏曲艺术自身的发展进步。回顾壮阔的历史进程,认真总结历史的经验,更加增强了大家对传承发展民族戏剧的自觉,更加坚定了促进戏曲艺术繁荣发展的决心和信心。

革命英烈和各种历史人物形象具有长久的感人心力量

在全国现代戏优秀剧目展演中有许多革命历史题材的戏曲作品,它们不仅体现了先进的思想,而且已成为能够长期保留在舞台上的佳作。如豫剧《铡刀下的红梅》以新的视角塑造了有血有肉的青年刘胡兰形象,这个戏从2001年到2011年10年间共演出1620余场,观众达上万人次。在城市、农村、工矿、部队、学校演出,都受到热烈欢迎。京剧《江姐》由程派演员

■想到就说

培养更多剧本创作的行家里手

周慧虹

影视剧创作质量很大程度上取决于剧本的成败。随着影视剧创作数量的不断增加,业界都在抱怨好剧本难觅。张艺谋说过:“我现在是剧本荒,吃了上顿没下顿……”冯小刚也表示,“中国电影目前的危机之一就是缺少好编剧……希望中国能够有很多价值100万、200万的编剧出现,我们的日子就好过了。”

一方面是导演以及一些影视剧制作公司慨叹好编剧不多、好剧本难觅,而另一方面,却是不少编剧大倒苦水,纷纷反映自己的薪酬收入低,在剧组中没地位,作品署名权常受到侵犯等等。改善现状究竟该从哪里寻求突破口?主要还是编剧群体首先当自强。

如果编剧自身素质过硬,写出的剧本堪称精品,能够让导演击节叫好,拍成影视剧后深受观众喜爱,不仅剧本“荒”的困局会得以破解,而且编剧自身的地位自然就树立起来了,其权益也就不易被相关利益方忽视。毕竟,业内人士没人否认“剧本乃一剧之本”,精明的影视制作公司怎么会短视到为了一丁点儿眼前利益而与一位优秀编剧搞僵关系,自断前路呢?

实事求是地分析,我国编剧整体创作水平的有待提高,既有客观原因,更有主观原因。客观上讲,编剧行业当的职业风险相对较高,许多人辛苦苦写就的剧本,如若无缘搬上荧屏和银幕,很可能就是废纸一堆,这难免使一些人望而却步。主观上讲,很多编剧心态浮躁,只是紧盯着经济利益,难以做到潜心创作。为了能多快好省地赚钱,知名编剧不惜雇佣枪手,自己只需统一下稿、挂一个名,就能坐收丰厚的渔翁之利;殊不知,这样做倒是能够轻松获利,却易辱没其“文名”,消蚀知名编剧向更高创作层次进取的潜能。至于那些尚未出名的编剧,为了早出名多赚钱,剧本创作过程中不是注重研究、遵循基本的创作规律,更多的是将心思花在了博取观众眼球上。试想愈是如此,愈与“优秀”标准南辕北辙,作品中时时让人捕捉到胡编乱造和四处抄袭的情节,有些剧本甚至连基础的叙事常识与逻辑都还没有过关。

优秀的影视剧百姓欢迎,也是为推进社会主义精神文明建设、丰富人类文化宝库添砖加瓦;相反,质量低劣的剧作势必造成社会财富的极大浪费,同时降低甚至败坏了观众的欣赏口味、影响观众的审美情趣,污染荧屏空间。

提升我国影视剧总体质量,最重要的就是要造就一支过硬的编剧队伍,以促进更多优秀剧本的涌现,从而为全面提升我国影视剧质量提供可靠保障。

说白了,就是要尽快培养更多剧本创作的行家里手。一是依托院校培养新生力量。现在很多高校都设立了剧本创作专业,高校教育不仅要教学生剧本创作的基本理念和相关技巧,而且要教导学生端正创作态度,善于“用剧本说话”。二是依托奖项激励设定优秀标杆。从国家到地方在相关文学奖项中增设优秀剧本奖,或者多组织优秀剧本评奖活动,促使更多编剧从业者有目标、有方向。三是依托社会媒介拓宽发表渠道。当前无论文学刊物还是文学网站,为剧本预留的发表空间还太小,这既容易挫伤一些作者的创作积极性,也容易使一些优秀剧本因无缘面世而“锁在深闺无人知”,如果相关刊物、网站在发表机会上适当向剧本作者倾斜,势必有助于优秀剧本的涌现。除此之外,还有很重要的一个路径,就是积极引导那些优秀编剧搞好传、帮、带,向其他编剧尤其是年轻一代传授创作技艺、帮其调整心态,带动编剧们在文化与市场之间把握好平衡,在创作上不断确立新的标杆。

■点评

苏时进与重庆歌舞团合作推出的大型交响舞剧《邹容》,立足英雄辈出的城市,选择本土英烈的传奇,带领观众重温历史记忆。

选择了邹容,即是选择了“革命”。舞剧着力表现邹容振聋发聩的《革命军》,让中国人警醒:为了“扫除数千年种种之专制政体,脱去数千年种种之奴隶性质”。舞剧全身心地拥抱以“革命军中马前卒”自诩的邹容,赞颂其以血肉之躯,铺垫了中国现代革命历史的基石,在百年历史中羽化、飞升,成为我们民族精神的象征。

选择了邹容,即是选择了矢志不渝的爱国情怀。“吾于是沿万里长城,登昆仑,游扬子江上下,溯黄河,竖独立之旗,撞自由之钟,呼天吁地,破颓裂喉,以鸣于我同胞前曰:呜呼!我中国今日不可不革命……”舞剧不遗余力地揭示主人公的这种精神状态,无论是第一幕“噩梦”中的忧心、第二幕“呐喊”

中的愤懑、第三幕“投狱”中的舍身,还是第四幕“惊雷”中的受难,这一情怀始终贯穿。对比当下某些“我爱国,谁爱我”的悲观情绪,舞剧充分彰显了邹容这个青年知识分子具有的坚定信念和崇高品质。

选择邹容,也即选择刚直不阿、大公无私、不畏权势,为了民族的生存慨然赴死的境界。舞剧着力表现邹容在“众人皆醉我独醒”的历史境况中,向内外强势霸权发出挑战檄文,表现其作为革命先知的智慧与斗志;“投狱”前在忠孝难两全的取舍中,表现邹容“舍小家,为大家”的中国知识分子的家国情怀,为唤醒普罗大众而慨然投狱的壮举,则突显了邹容舍生取义的革命家的品质;而以在让人锥心般身心俱痛的酷刑面前的坚贞不屈,讴歌了邹容作为革命家的骨气。

选择邹容,最重要的是选择了“思想”。一个民族有“思想”,是其充满希望的前提。

图为音乐小城,露露公主和猪猪在这里打败女巫,拯救了小城。

一台打破常规音乐会的演奏模式,由中国一流的音乐、动漫、舞台制作团队精心打造的大型全息动漫情境交响音乐会——《乐器也疯狂》,已于2月10日、11日在国家大剧院与观众见面。

《乐器也疯狂》是交响乐融合最新科技的全息影像技术,运用动漫三维技术手段制作、演绎交响乐的大胆创新,它以青少年喜闻乐见的动漫为载体,把相应的乐器卡通化,通过深入浅出的方式传播音乐知识,从形式到内容都秉承着继承、发展和创新的精神;它的推陈出新,使交响音乐会的演奏形式多了一些新意,而这种新的交响乐舞台表演形式借助高科技的多种时尚元素,更贴近年轻人,让青少年自觉走进音乐厅,接受高雅音乐的熏陶,从而推动我国音乐普及教育的发展。

戏曲:艺术形象与历史画卷相映生辉

□安葵

张火丁和青年演员周婧担纲主演,流派艺术增强了英雄人物的神韵,新的剧目又丰富了流派艺术。粤剧《刑场上的婚礼》以“缠绵悱恻,热情似火”的粤剧特色,细腻地表现了革命者纯真、炽烈的爱情。

艺术家们在进行新的创作时还努力实现艺术上的突破。黄梅戏《李四光》既发挥了该剧种善于表现爱情的特点,又增加了更多的阳刚之气。湘剧《李贞还乡》把历史与现实交织在一起,上世纪50年代初,女将军李贞回到家乡,面前的情景又引起了她对革命年代火热生活和与乡亲们深情厚谊的回忆,引发人们对共产党应当如何对待群众这一重大问题的深刻思索。青海省戏剧艺术剧院演出的京剧《血沃芳草》展现了西路红军女战士可歌可泣的故事。连长郝秀英在藏民的救护下活了下来,但她时刻不忘寻找部队。新中国建立后她要求担任烈士陵园的“守墓人”,在“文革”的动荡年代,用生命保护陵园,用史实和大无畏的精神感动和说服了造反的“小将”,郝秀英的行动也具有这样的寓意:烈士鲜血书写的历史值得用生命去保卫。百年来的历史为戏曲创作提供了丰富的素材,戏曲艺术家也以历史责任感和聪明才智反映了这段不平凡的历史——瑰丽多彩的戏曲艺术与波澜壮阔的历史画卷相映生辉。

历史是由各阶层群众共同创造的,在这一年的戏曲舞台上也可以看到在不同的岗位上奋斗牺牲的仁人志士的形象。京剧《响九霄》描写清末梆子艺人响九霄既在艺术上有很高的造诣,又具有关心国家民族命运的精神,勇敢地为维新派人士传递信息。演员裴艳玲根据剧情需要,展示了京、昆、梆不同剧种的唱功、武功等各种技艺,使观众既看到了历史的一个侧面,同时在艺术欣赏上得到极大的满足。京剧《牛子厚》则首次把创办喜连成科班的企业家牛子厚的形象树立于舞台之上。清末这一历史时期办企业的艰难,企业家对民族艺术的热爱,

都给人留下深刻印象。

反映现实生活和底层群众生活的作品着重表现了民族性格和民族精神

近年来出现了一批反映现实生活的话剧、戏曲作品,话剧《这是最后的斗争》《问苍茫》等揭示了尖锐的社会矛盾,戏曲作品也写社会矛盾,但更重视表现民族性格和民族精神。如秦腔《西京故事》写罗天福一家进城后的遭遇,表现出新的时期许多农民怀有“西京梦”,希望改变自己的生存状态;但进城以后,又会遇到意想不到的挫折和困惑。作品有两点很可贵,一是写出了罗天福坚韧的性格和坚守的精神,二是作品表现了作家对城市作出贡献的农民的尊敬。

滑稽戏《顾家姆妈》则用滑稽的戏剧形式表现了一个严肃的主题。在市场经济条件下,我们不能忘掉传统美德,“有奶喝的要想到没奶喝的”。一个普通传统的保姆,义无反顾地把主人丢下的两个孩子抚养成人,又接着抚养第三代。在滑稽的生活现象中表现了人物思想境界的崇高。

淮剧《半车老师》也带有一些滑稽戏的味道。田半车的学生、企业家焦浩运答应为母校捐助20万元买电脑,但捐款迟迟不到位。半车老师进城索要,对传统道德和对文化规范的看重,使他在现实中遇到许多尴尬;但最终教育的力量,文化的力量,还是发挥了其应有的作用。

蒲剧《山村母亲》可以说是一部令人“纠结”的戏。一位茹苦含辛把儿子供上大学的农村母亲,为了让儿子能在城市工作,能在城市找上媳妇,宁肯说自己已经死去,以邻居的名义到儿子家当“保姆”照顾孙子。我们一方面为崇高的母爱所感

动;另一方面又不能不为母亲所受到的屈辱而感到难过。

壮剧《天上恋曲》写三个残障人员之间的动人感情。一个哑巴姑娘为找哥哥来到一个山村,眼瞎的父亲和耳聋的儿子一家收留了她(父亲是民间医生可以为她治病),在相互关照中表现出美好的道德品质和山泉一般纯洁的情感。三个人之间感情的表达超越了视听的障碍,包括哑女的“心声”,都成为一首首最动人的歌。

一些反映古代底层群众生活的作品也具有这样的特点。如闻剧《王茂生进酒》,这部作品是根据传统戏改编的,写一对店家夫妇在薛仁贵投军后对他的妻子、儿子的关照,把下层群众的善良、淳朴表现得十分感人。

从这一部部优秀的作品中我们可以体会到,传统文化是民族的精神家园。

关注地方戏曲命运,推动戏曲艺术的发展繁荣

以上列举只是给笔者留下深刻印象的一些作品,在全国各地,有价值、有特色的作品还有很多很多。舞台演出更重视发挥戏曲艺术和剧种的特点和优势,盲目追求“大制作”的倾向在减少。这标志着戏曲创作已走上比较扎实的路,这也是戏曲界不断总结历史经验教训的结果。

回顾2011年的戏曲艺术,许多优秀的作品使我们感到兴奋;但同时也应该看到,要使戏曲艺术得到有效的传承发展,还需作出极大的努力,特别是地方戏曲的命运值得关注。比如流传于江浙一带的苏剧,曾长期与昆曲同台演出,昆曲被列入世界级和国家级非物质文化遗产之后,受到国家和社会的广泛重视,苏剧却有些被冷落。昆曲表演艺术家王芳今年主演了苏剧《红豆缘》,意在传承昆曲的同时也重视苏剧的传承,表现出传承发展民族戏剧的责任感。另据报道,11月在海南省海口市举办了琼剧《琼州》和东南亚地区南洋语系剧种研讨活动。有高甲戏、布袋戏、雷剧、白字戏、歌仔戏、潮剧、琼剧等剧种的剧组参加演出,海内外多位学者参加了研讨。看演出时,“台下的专家和观众不仅仅是如痴如醉,更是大开眼界——一些剧种的演出因为种种原因,实属难得一见”。大家一致呼吁要重视这些剧种的艺术特色,保护这些珍贵的文化遗产。《文艺报》12月5日,《中国文艺报》12月6日)一些新兴剧种,如吉林的满族新城戏和吉剧精心创作了《洪皓》《贵妃还乡》等剧目,为剧种的发展增加了艺术积累。

正如中华民族是由各个兄弟民族共同组成的一样,我们的民族戏剧也是由各民族、各地方的戏曲剧种组成的。正因为有几个风格各异的戏曲剧种,所以我们的戏曲艺术才绚丽多彩。各个剧种的文化价值不能以流布地区的大小来衡量,中华民族的戏曲史是一部各剧种既互相吸收借鉴又努力保持自己剧种特色共同发展的历史。在未来戏曲发展中,我们应该全面贯彻党的十七届六中全会精神,认真执行“百花齐放、推陈出新”的方针,进一步落实非物质文化遗产保护法,推动戏曲艺术的大发展大繁荣。

舞剧《邹容》:重温历史记忆

□刘青弋

而用舞剧表现“思想”,则是选择了一个“难题”,同时也成就了其“交响舞剧”的艺术特色。编导苏时进并非简单理解舞蹈“交响化”的价值,而注重运用交响音乐的结构来组织舞蹈语言的结构,在舞台视像中建构一种复调样式,以此展示人的理想追求与现实境遇、历史命运与人生抉择间的矛盾冲突,以及人的行动与心理活动的对应。

例如,“噩梦”一场中,邹容在枕上的独舞和周遭不断上演的群舞,既是现实邹容的“做梦”和“梦境”,亦是革命先知邹容对中国现实的批判与焦虑。通过群舞表现奸臣当道横行,烟客醉生梦死,妓女嫖客荒淫靡乱等丑恶现象的场景,揭露了封建王朝的腐败,隐喻了革命雷霆爆发的内在压力;而革命者惨遭屠杀之时,围观的众生之愚钝麻木,则让人感到切肤之痛,联想起鲁迅的《药》,那个蘸着先烈鲜血的馒头在观众眼前晃动……舞剧在令人窒息的氛围中,揭示邹容作为时代英雄问世的历史推力。

舞剧的“交响化”还意在让观众看到不同的事件在同时发生,不同的场景为了一个共同的主题展开铺陈。“呐喊”一场中由书本造型的“台中台”,构成了戏剧舞台的双重叙事:“台中台”上既有对邹容《革命军》写作前后的描写,亦有以章太炎为代表的的知识分子对《革命军》的推介和赞赏,以小妹为代表的青年一代对《革命军》问世的喜悦和感慨,还有邹容在《革命军》中展现的汪洋的激情和内心中自由转换。

邹容的思想,即为《革命军》。舞剧紧紧抓住这个核心,亦使舞剧有了“戏核”和叙事主线。“呐喊”中表现的既是《革命军》中所批判的“我祖国今日病矣,死矣”的黑暗现实。

“呐喊”一场既是《革命军》问世前后的过程,亦是《革命军》对中国革命的召唤和对民众觉悟的唤醒。“投狱”表现的既是反动势力对《革命军》实行的封锁和剿杀,又是《革命军》的作者及其支持者对抗封锁和剿杀的斗志彰显。

“惊雷”虽是反动势力对《革命军》进行审判的法庭和对革命者身心摧残的牢狱,但却成为《革命军》审判腐朽的统治阶级和黑暗社会的法场。

舞剧《邹容》让观众动容,让人分不清是因为邹容,还是因为舞剧。选择了邹容,即是选择了年轻和永恒,《邹容》让我们懂得何为生命的年轻,何为生命的永恒。

由中国国家芭蕾舞团邀请法国芭蕾编导大师罗兰·佩蒂亲自赴京排演的芭蕾舞剧《卡门》《阿莱城的姑娘》将于2月18日、19日在国家大剧院上演。2011年7月10日,罗兰·佩蒂与世长辞,此前他曾与中国芭蕾有过多次亲密接触,而最早的一次可追溯到2005年,排演的剧目正是这次即将上演的两部作品,因此本次演出在某种程度上也是对大师的追忆与怀念。小型舞剧《卡门》首演于1949年,被公认为是最经典的芭蕾舞剧之一;《阿莱城的姑娘》则讲述了普罗旺斯的年轻人弗莱德里在婚礼前夕,经历一番内心的挣扎,最终追随心爱的阿莱城姑娘而去的故事。

《阿莱城的姑娘》剧照

普及高雅音乐出新意

交响乐与动漫共舞

《乐器也疯狂》讲述的是一个音乐小城发生的童话故事,具有完整的故事情节。创作组严格按照故事情节的发展,选取贝多芬、柴可夫斯基等众多世界级音乐大师不同时期的经典音乐作品中的片段,通过音乐语言及动画语言,讲述了露露公主和猪猪为了解救被女巫施了魔法的音乐小城,勇敢面对困难,相互支持,相互帮助,最终打败女巫,还小城欢乐与生机的故事。《乐器也疯狂》是在由少儿频道等推出、曾荣获第四届中国国际动漫节最佳长篇系列片“美猴奖”以及广电总局2008年最佳原创动漫三等奖的18集音乐动画片《露露和猪猪》的基础上演化而来,此次通过故事的衔接把交响乐融合到生动有趣的动画情节中,寓教于乐。

《乐器也疯狂》是交响乐融合最新科技的全息影像技术,运用动漫三维技术手段制作、演绎交响乐的大胆创新,它以青少年喜闻乐见的动漫为载体,把相应的乐器卡通化,通过深入浅出的方式传播音乐知识,从形式到内容都秉承着继承、发展和创新的精神;它的推陈出新,使交响音乐会的演奏形式多了一些新意,而这种新的交响乐舞台表演形式借助高科技的多种时尚元素,更贴近年轻人,让青少年自觉走进音乐厅,接受高雅音乐的熏陶,从而推动我国音乐普及教育的发展。

(小 周)