

■ 关 注

在当下的中国剧坛,“青年戏剧”的创作和演出活动可谓热度不减。关注度的持续升高,参与群体的不断增加,都为青年戏剧的发展注入了活力。而且,戏剧舞台不仅吸引了越来越多的年轻观众走进剧场,更成为当下青年人展现自我、演绎青春的平台。值得注意的是,由这样一个物质高速增长、大众文化迅猛发展的时代所镌刻在青年戏剧人身上的印痕,不仅体现在他们的创作与当下的生活结合得更为紧密、擅长熟练地利用各种社会现象或突发事件等为己所用的快速反应能力上,还可以从舞台的呈现中明显地看到媒体、影视对他们的思维方式与艺术趣味的影响。而这一切,在成为他们创作上的优势——迅速吸引观众、轻易拉近观演距离的同时,也导致了

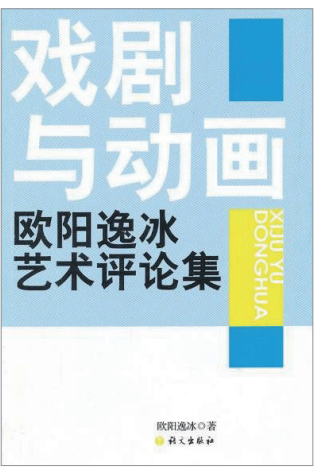
许多作品的文化快餐性质,并且由于过度关注外在形式、作品内容的相对单薄、思想内涵的相对缺失以及作品本身的艺术性等问题,阻碍着青年戏剧人的健康成长。

不过,这批活跃在当下舞台上的青年戏剧人无疑又是幸运的:正是这样一个开放、多元的时代,令他们的戏剧创作获得了更多的空间和自由,更何况,在这些年轻人心中,从未割

结于体制内外的差异、艺术或是商业的区别,不论是专业剧团、艺术中心还是各种民营剧场,都可以随时成为他们摸爬滚打、实践自己戏剧理想的演练场。而当经过了几年与观众“亲

■ 书林漫步

欧阳逸冰：站在创作者的角度写论评

分体现在剧本的舞台指示之中。而他们的艺术观点常常是在后来谈自己创作的访谈时总结提升出来的。

在中国,像欧阳逸冰这样一代剧作家大都没有认真对自己的创作进行过系统的总结。这有历史原因,有作品的时代局限性的原因,也有个人艺术修养和客观环境的原因,当然,也有我们的理论家用编年史的方式来划分戏剧艺术大师的成就与光彩的原因。因此,大约是从欧阳先生这一代人算起,对其作品和艺术成就的研究几乎成为空白,自然,他自己也失去了许多阐述艺术观点的机会。

因此,我想到,我们是不是还可以把欧阳逸冰的这部评论集看做是他艺术创作的一次补充说明,或许是他创作时的言犹未尽,或许是他燃烧自己,同时也想燃烧他人,像放一把山火一样,让激情和才思在深山荒野肆意燃烧,在灼热的火焰之中,让那自由奔放、永恒永生的真理如凤凰涅槃般浴火重生。

艺术

□ 胡 薇

密接触”的实战之后,许多青年戏剧人在自身作品的精神内涵、对舞台的把握和控制能力以及对于戏剧本体的关注等方面,也的确都得到了历练和提升。尤其是在经历了各自的成长阵痛之后,一些青年戏剧人已经开始在创作中自觉地关注传统、关注心灵、关注社会,加强作品自身的现实性、批判性和讽刺性。显然,对作品内涵的挖掘与表达的日益重视,令“青年戏剧”从剧作到舞台呈现都愈加焕发出青春的朝气与光彩。

比如,为法国阿维尼翁戏剧节而专门排演的小剧场剧目《黄粱一梦》(编剧、导演:黄盈),就是从传统中汲取营养,以写意抒情的基调集结多种传统文化元素,实践了对于中国传统戏剧的叙述形式和综合性在本质上的一种回归,将千百年来最具代表性的一出“中国梦”,结合戏曲等众多中国传统元素的创造性运用,全剧在这一纯粹中国内核的框架内,通过一系列的舞台处理来洞穿古今的同质性,实现对传统艺术复归的同时,力图以中国人传统人生梦想的演绎,映衬和反思当下的社会生活、探寻生命的价值与意义,将理念外化为具体的场面表现和传达出“黄粱炊未熟,是梦是醒谁人知晓”的警醒力量。编导在建构和收拢牵引全剧的向心力量、调动多种中国传统艺术元素来为舞台呈现服务的同时,还以拆解完整的戏曲装扮、动作程式及唱腔等多种处理方式刻意达到一种残缺感来营造离心力,从而运用离心力与向心力的正反交互和聚合,共同缔造出了独特的观演气场,强化了戏曲的写意传统和演出本身的古典意味及形式感,牢牢地把观众笼罩在了演出的特定气场之中。因而,该剧在赴法首演归国后,不仅成为2011年“北京国际青年戏剧节”的重要剧目,几年来还在正乙祠古戏楼、国家大剧院小剧场反复上演。

与《黄粱一梦》舞台上古今映照的梦幻气质不同,由北京儿艺制作的儿童剧《想飞的孩子》(编剧:董妮,导演:王炳燃),虽然也是对于人生梦想的渴望与追寻,却完全是一部现实主义题材的励志剧。全剧注重文学性与舞台性的合一,从当代京郊偏远山村一个孩子看似不靠谱的“飞天”梦想切入,到村民们为了救助和安慰他而聚集到一起“做飞机”,以情感的波动激发和扭结起主要的动作线,运用活泼生动的舞台呈现开掘出了成年人隐藏在内心深处

的童心、童趣,并通过孩子的梦想演变为全村人梦想的曲折过程,传达出梦想必将改变生活的强大力量。由于该剧是北京儿艺在魔幻、童话等传统的儿童剧题材之外,第一次尝试创作现实主义题材的儿童剧,为了润物无声地去影响和陶冶孩子们的

心灵,在富有趣味性的演出中逐渐感染和引导他们,编导注重和兼顾剧作所要表达的内涵和观众的欣赏兴趣,从而让孩子们在观剧的同时,不仅可以感受到梦想的力量,还能体会到人与人之间温情的宝贵。事实证

明,《想飞的孩子》关注人的心灵诉求,却能以一种儿童的视角来讲述故事,最终以真切

的童心和奇特的想象、多样的舞台语汇呈现出充满童趣的内核,得到了小观众和成人观众的共同认可。因而,全剧在参加“2012北京优秀剧目展演”之后,又于2013年初入选了“2011—2012年度国家舞台艺术精品工程资助剧目”,得以继续加工和提升。

此外,当下青年戏剧人为纯粹商演而进行的创作,也与之前的很多商业运作有所不同:商演的剧目不再仅仅是一个“戏剧产品”,而在商业演出的外壳下,在追求艺术质感的同时还带有了对现实的批判意味,从而逐渐改变着商业戏剧的气质。比如,日前已经进入第六轮演出的小剧场话剧《驴得水》(编剧、导演:周申、刘露)。该剧自称“现实主义荒诞派喜剧”,是由至乐汇舞台剧与哲腾文化在小剧场戏剧进入“而立之年”的2012年联合推出的。可以说,全剧的整体架构巧妙,以民国时期几个知识分子的“教育梦”为由头,批判和反思当下,喜剧性、讽刺性的处理恰到好处。尤其是上半部做得尤为细致,整体的铺陈准确,演出的节奏流畅、紧凑,上下两个表演区的对比和延展精巧,充分显示出了编导对于舞台的控制力。加之全剧在嬉笑怒骂之中,以一种超越年龄的冰冷和机智,抓住了众多观众的心,从而超越许多明星主演的小剧场剧目,成为小剧场演出市场的“明星”。

实际上,审视近年“青年戏剧”的创作状况,就可以清晰地看到:不论是以古喻今还是展现真实的现实生活,其创作内涵都反映出了创作者对于现实的关注。比如,不论是“飞天梦”、“教育梦”,本质上都是中国人的“强国梦”,“黄粱梦”则更多地借助古风传递出当下对于人生幸福的追寻与探讨。显然,青年戏剧人对于现实生活已经有了更为深入的认识与反思,他们正在努力走出自我的小环境,开始将创作置于社会的大环境中,去关注现实、反省自身,并在剧场创作中历练自己运用剧场的艺术特性、舞台手段以及运用活

跃多样的形式来演绎、思考严肃的社会、人生问题。当然,在他们探讨人性、反思社会的创作过程中,虽然时刻体现出在创作上的自觉和自信,却也暴露出因为过于注重自我感觉而忽视情境的合理性、人物的逻辑性、以及对复杂的社会现象进行简单图解的倾向。因此,如何将个体的心灵空间不断扩展,将创作不再简单地等同于生活本身,不被现实的迷雾所困扰,这实际已不仅是一个应该如何面对社会、面对复杂人性来进行创作的问题,还牵扯到了社会的方方面面。不过令人欣慰的是,青年戏剧人在舞台技术性

等相对提升的情况下,还在继续加强创作的精神内涵,不断提升着自我的创作能力,因而在经历了纷杂和混乱之后,他们也将同戏剧市场一起健康成长。

■ 评 点

廖奔新编昆曲《红梅记》剧本,保留了明传奇《红梅记》的精髓,又对其细心雕琢,使戏剧冲突集中化、尖锐化,不着痕迹地把深邃的历史感和鲜明的现代意识融于一体,以典雅简洁的典型情节、鲜明生动的人物形象,赋予《红梅记》以新的灵魂,达到传统与现代的完美融合。

明传奇《红梅记》是现实与浪漫主义并重的传奇经典之作,从明末就盛演不衰。然而新中国成立以后,受到时代思潮的影响,各个剧种改编的《红梅记》都舍弃了主线,变为裴禹与李慧娘的爱情故事。这种改法似乎增强了斗争性,却使优秀传统作品受到整体损伤,使一个原本内容丰富、情节错落有致、矛盾冲突起伏跌宕的有声有色的传奇故事,变成了一段干枯枝丫了。新编《红梅记》扭转了这种“本末倒置”,回归到裴、卢爱情主线,而把李慧娘对裴禹的爱情,贾似道与卢、李、裴之间的矛盾冲突作为重要关节,形成裴、卢爱情发展过程中的重重阻力,使得情节跌宕起伏,主题更符合原著精神。

周朝俊《红梅记》内容较为庞杂,关目设置松散杂乱,并且冲击主线,妨害了整体构架。如开场先上场的李慧娘,而男女主角首次相见的重要情形在第五出才出现。新编本将之颠倒过来,在第一出《赠梅》就安排了裴、卢两人相见,并于赠梅之机互生情愫,然后才发生裴禹游湖被李慧娘看见之事。清晰明明的开端使观众易于理解,轻松入戏,又为故事的后续发展作出铺垫。又如明传奇本中对贾似道的描写占用了大量的篇幅,已经超出了推动主要情节发展的需要。改编本用虚实结合的方法,只在需要处简洁经济地将贾似道一笔带过,而为裴、卢的重聚作出铺垫。再如明传奇本中描写裴禹在和卢昭容订婚之后与李慧娘人鬼偷情,削弱了裴、卢爱情的感人力量。新编本删去李慧娘的鬼魂在西湖与裴禹幽会半年之久一事,改为只在西湖相见一面便暗生情愫,而因此情不浪致裴禹逃离相府。这样内容虽简洁了许多,情节依旧经得起推敲,当代观众对裴禹的心理情感也不会被破坏。

新编本较之明传奇本虽然化繁就简,但各个矛盾环节紧密衔接,剧情波澜起伏,人物语言清新质朴,特别是人物性格更加鲜明、突出。卢昭容性格温婉中透出坚定,柔弱中带着刚烈。在受贾似道逼婚之时,她竟然以自毁容貌来抗拒,给人以强烈震撼。裴禹的形象多了反抗精神,得知贾似道强聘卢昭容,就气愤地要与他“做个对头”。李慧娘虽然着墨不多,但形象极其丰满生动,特别是救出裴禹后翩然离去,也不失为一种另类的圆满结局,其悲凉之美令人唏嘘。

作为保护传统昆曲、开发传统剧目的倡导者,廖奔对明传奇《红梅记》的改编,为戏曲界作出了成功的示范。

□ 冯 冬

■ 新作点评

由薛晓路编剧、导演,汤唯、吴秀波、黄磊主演的《北京遇上西雅图》讲述了在远离北京3万里的大洋彼岸,骄傲拜金女与木讷老实男之间的爱情故事。与电影中女主角文佳佳所喜欢的《西雅图不眠之夜》一样,这部电影几乎也重述了帝

国大厦的故事,然而,尽管同样是爱情故事,而且发生的地点也相近,《北京遇上西雅图》却并不是对《西雅图不眠之夜》的简单模仿。

相对于《西雅图不眠之夜》的美式浪漫,《北京遇上西雅图》却是中国文化环

《北京遇上西雅图》:

异国环境下的文化反思

□ 孟庆雷

境中的两个人在异域文化中的爱情升

华。电影一开始就直指当下的社会现状——到美国生孩子,不管为之持什么态度,这种变相出国都是目前所存在的一般事件。然而,相对于普通出国生孩子的人群来说,作为“非职业小三”的文佳佳出国生子,一半来自于新潮,一半来自于无奈,因为她必须给孩子一个合法的身份。因而,这是一次在异国他乡的邂逅,除了爱情之外还有文化上的适应。韩少功在10年前创作的长篇小说《暗示》里,曾经写过各种距离的概念,在我看来,地理、地位、金钱、身体和心灵以及缘分都构成了文化冲突的基础,同时也让超越这一切的爱情更加光彩,即便西雅图总是阴雨连绵。

对于这两个人来说,他们都偏离了生活的主航道,成为社会的边缘人物。然而也只有在异国的文化中,他们才能更加真切地感受到这种偏离,对他们来说,

西雅图不仅仅是一个城市,而是一种不同的社会环境。只有在异国的环境中,郝志才真正感受到自己性格上的不足,原来在京城名医的光环下,自己的内心已经变得太过慵懒。同样,也只有在异国的环境中,文佳佳才开始学会如何关心别人,如何一个人真正独立的生活。当然,这并不是说这种独立不需要别人的帮助,恰恰相反,文佳佳的转变离不开郝志的关怀,而郝志的重拾信心也来自于文佳佳的激励。或许,无论是文化还是爱情中,我们所缺乏的不是知识与能力,而是关心与爱。

电影的名字是《北京遇上西雅图》,其实这并不仅仅是地理上的相遇,也并不是中国文化与西方文化的直接对抗,事实上故事发生在一群人与人之间。然而,我们仍然可以说这是一种文化的冲突,即在另一种文化环境中,原来的文化元素如何修正自身的不足。

“乐咏中国”音乐会上演——

世界顶级作曲家展现“美丽中国”

由国家大剧院特别策划、酝酿筹备近两年的“乐咏中国:世界作曲家谱写中国”音乐会日前在京举行。音乐会由国家大剧院盛邀在全球极具声望的5位世界顶级作曲家卡列维·阿霍、迈克尔·戈登、罗宾·霍洛韦、奥古斯塔·里德、托马斯·塞巴斯蒂安·柯瑞尔谱写中国主题的管弦乐作品,5部展演作品全部与“美丽中国”有关,且全部为世界首演。

“乐咏中国:世界作曲家谱写中国”活动于2011年启动,并向上述5位国际作曲大师抛出橄榄枝,邀请他们分赴北京、西安、上海、贵州、云南等地采风,深度体验中国、中国独特的历史文化和民族风情,在这些外籍作曲家的心中刻下了难以磨灭的印记。“出炉”的5首管弦乐作品可说是凝聚了5位作曲家的心血和非凡才华,也融入了他们对于中国文化的独特感受、认知与理解。

音乐会的第一首曲目为罗宾·霍洛韦的《在中国》,这个共分四个乐章的交响诗使现场观众聆听、品味、触摸和感受到了作曲家在中國城市乡村、历史名胜目不暇接且富有想象力的旅行。之后,卡列维·阿霍的交响诗《革家》展现了苗乡革家部族生息之地的民风,这部作品源于贵州的小村落,音乐中不仅浸染着当地的祭典,还能聆听到来自中国最美乡村的自然风光,在作品中,作曲家还用上了颇为特别的乐器——锣和戏曲小鼓,给听众一种非凡的听觉体验。第三首曲目是5位作曲家中惟一的女作曲家奥古斯塔·里德·托马斯带来的《丰收之鼓》,作品灵感来自苗族人的热情和力量,描绘了源自苗族

神话的传奇。接着,柯瑞尔的《量子群》源于老子的《道德经》,他把中国的语言文字变成音乐的形式,展示了汉字的能量、姿态、形式和情感,令人着迷。最后一部音乐作品《北京和声》则与北京的天坛息息相关,他的作曲者迈克尔·戈登被北京这座古典而大气的城市深深吸引,他表示:“每个城市都会创造属于自己的和声。我的作品是向北京天坛的回音壁致敬。”

音乐会由指挥家张艺和克里斯蒂安·雅尔维执棒。雅尔维表示:“5个作品虽风格各异,但都体现了博大的中国文化以及中国人民伟大的精神和灵魂。当我闭上眼睛聆听这几部作品时,中国元素便扑面而来。”张艺则认为,用西方人的思维来理解中国,用音乐这样一个手段把他们心目中的“美丽中国”表现出来,传递给世界各地,这是大剧院在推广中国文化上的一次成功实践。(徐健)

作为文化部主办的三大国际性艺术赛事之一,第六届中国国际钢琴比赛定于11月16日至11月26日在福建省厦门市举办,荣获本届赛事第一名的选手将获得3万美元奖金。

中国国际钢琴比赛每3年一届,该赛事力求按照国际上最高规格同类赛事的标准组织筹办,每届比赛均邀请世界一流的钢琴家担任评委,确保赛事的规格和影响力。根据第六届中国国际钢琴比赛章程,本届比赛参赛者年龄为17至32周岁。比赛分预赛、初赛、半决赛和决赛四个阶段进行。预赛以评审音像和文字资料的方式进行,初赛、半决赛和决赛采取现场评比。评选12人进入半决赛,6人进入决赛。

为了体现赛事的国际性,确保赛事的规格和影响力,本届比赛邀请了13位国内外著名音乐家担任评委,评委分别来自英国、法国、美国、日本、以色列和爱尔兰等国家,其中中国(含香港)4人。钢琴家鲍蕙荞担任评委会主席。同时,邀请音乐家吴祖强担任艺术总监,钢琴演奏家、教育家周广仁担任艺术顾问指导赛事工作。邀请澳门乐团担任决赛的协奏,赛后闭幕式获奖者音乐会由澳门的演出。根据此项赛事惯例,本届比赛将邀请上一届比赛第一名获奖者、加拿大选手德米特里·列夫科维奇在赛事期间举办专场音乐会。比赛结束后,还将组织获奖选手在国内主要城市进行巡演,为选手提供演出锻炼的机会,提升赛事影响力。

目前,评委会已成立,同时成立专家工作小组,负责有关艺术工作。比赛章程已通过国际音乐比赛世界联盟发送该联盟各成员单位,并通过多种渠道宣传推广赛事,争取更多的一流选手前来参赛。目前,第六届中国国际钢琴比赛的官方网站已开通,赛事筹备工作已经全面展开。

(任晶晶)

第六届中国国际钢琴比赛启动