

2014 戏剧



原创戏剧期待突破

□宋宝珍

2014年是中外戏剧交流广泛、舞台亮点猛增、演出季频繁的一年。中国国家大剧院为纪念莎士比亚诞辰450周年,于4月启动了中外莎剧系列演出;北京人民艺术剧院于2月至3月和8月两次举办“首都剧场精品剧目邀请展演”,中国国家话剧院于9月至11月举办“第六届国际戏剧季”,文化部对外演出公司和北京市政府于11月至12月举办“第六届戏剧奥林匹克”,此外还有4月至5月“林兆华戏剧邀请展”,7月至8月“第四届中国儿童戏剧节”,8月至9月“北京青年戏剧节”、“爱丁堡前沿剧展”,10月至11月“第二届乌镇戏剧节”等,其间都汇集了众多中外有内涵、有创意的戏剧作品。

据北京演出行业协会统计,2014年北京各类营业性演出共计24595场,其中话剧类演出4519场,比去年增加5%;儿童剧类演出3134场,其他类型及小剧场演出3200场。话剧、儿童剧、相声、杂技等语言类剧目,占演出总场次的67.8%。按观众人数统计,话剧类观众147.1万,儿童剧类观众101.5万,其他类型及小剧场观众106.1万。这些数字背后,是院团发展和文化市场的良性互动,是各个剧场红红火火的演出场面,也是中外戏剧交流的崭新景观。有专家断言,如今话剧的危机已经过去,在各个艺术门类中,其发展已经显示出良好态势。

关注社会现实的原创戏剧

在2014年,中国原创戏剧依然显示了关注民族历史、社会现实的特点。8月,云南昭通地震发生,云南省话剧院迅速作出反应,在两个月内就创作演出了话剧《鲁甸72小时》,为观众展示一个大学生村官在危难面前自我选择、勇于担当,带领乡民走出死谷、走向新生的故事,它表现了一个年轻人特殊的成长经历,也表现了震区内外合力救灾的大爱壮举。总政话剧团演出的《兵者,国之大事》,从和平年代如何加强国防意识的战略角度,直面部队军演中出现的只求规模壮观、设计完成场面的弊端,表现新一代军人摒弃不良积习、坚持实事求是、打造铁血军魂的意志品质。

9月,由黄盈编剧导演的《枣树》在国家话剧院演出,这是一个反映时代变化和市井人情的戏剧,北京老城区的大杂院里,何大妈一家和老邻居们面临拆迁难题,各自施展心机,而何大妈最割舍不下的是院子里老伴种下的枣树。时代的变迁、生活的甘苦,围绕着枣树的留存展开悠悠的离愁别绪。枣树作为一个老人的化身、一种生活状态的象征、一种心灵依托的归属,富有意象美,也是全剧的支点。一院子人在搬迁之际对于枣树的情感,有浓郁的诗的韵味。此剧遵循现实主义的美学原则,富有生活气息和表现色彩。

2014年原创剧目中,中国国家话剧院演出的《长夜》引人关注,此剧由李宝群编剧,查明哲导演。它揭示了新时期以来高速发展社会经济,快速致富的世态人心,给普通的底层民众造成的心灵冲击和情感压力。当年,作为小包工头的大哥,带领他的农民兄弟进城承包工程,在建楼房失火倒塌后,大哥受伤身亡,虎子被抓坐牢。嫂子在县城边开了家饭店“月儿楼”,这里成为当年的兄弟们的聚会之地。如今,心黑手辣的崔二哥已经成了大款,发了财又面临三角债的佟老三又遇到资源

金难题,他俩都想要嫂子为妻,可是嫂子却一直满怀心事。嫂子把他们召集回来,是因为虎子在这一天刑满出狱。被放出来的虎子满腔愤恨,要向当年陷害他的人复仇。可是嫂子说出当年秘密:层层转包后的工程毫无利润,大哥只好亏心购进劣质建材,结果楼房倒塌,害人害己。嫂子决定卖掉“月儿楼”,给大家一个补偿。而这些农民兄弟突然意识到,总有些情分不能割舍,因此,他们要合力保住“月儿楼”。全剧结合嫂子哼唱的东北小调《月牙五更》,显示着社会大众对心灵忏悔、自我救赎的渴望。尽管还有风,还有雪,还有夜;但是天上有明月,世上有人心,因此人们总有信心走出长夜。

书写民族的历史记忆

9月18日是一个撩起民族痛感的日子,孟冰编剧、林兆华导演、北京人艺的话剧《公民》在首都剧场首演。这个戏的结构、场面、叙事模式,与传统的戏剧体系不同,它把末代皇帝溥仪的自我追索、灵魂反诘、斑驳思绪与现实境遇叠加在一起,让他在现实与回忆之间穿梭,形成一种迷离恍惚却色调浓郁的舞台镜像。它有两条叙事线索:一是以现实笔触描摹出的溥仪后半生的生命轨迹,即从抚顺战犯管理所被特赦后的溥仪,在新中国的社会环境里逐渐被改造成公民的过程;二是以溥仪与鬼魂的对话,展示他对宫廷生活的追忆,以心灵自语的方式,反映出帝制旧梦在他心头萦绕,像挥之不去的魅影,占据了他惶惑、懵懂、迷惘的心境。在现实层面,溥仪完成了自我身份从皇帝到公民的喜剧性转变;而在意识层面,其不断追溯在宫廷生活中身心被钳制、被异化、从男人到非男人的悲剧性。

9月26日,辽宁人民艺术剧院的抗日史诗剧《祖传秘方》在沈阳首演,此剧以1933年至1934年日伪时期的沈阳北市场为背景,展现祖传名医卜振堂及其医馆“正德堂”的传奇经历:卜家是满族正白旗皇族,祖上世代为医,持有14代相传,300多年验证的专治红伤外创的祖传秘方金刚散。在战争时期,金刚散既是义勇军的救命良药,也是日本鬼子的觊觎目标。良医卜振堂与义勇军团长邵正刚曾在江湖结怨多年,但在外敌压境之际,两人逐渐走近,相互信任,弃私仇而取公义,从惺惺相惜到成为生死与共的兄弟。卜振堂为保住药方,自行清理门户,清除自家的腐败变质分子,而让药方留与正心正德之人,造福后世。《祖传秘方》不仅塑造了具有民族气节的正面形象,讴歌了民族精神和文化遗产的捍卫者的高尚品格,展现了崇德、尚武、信义、弘道的人物群像,而且展现了超越血脉宗亲的民族之爱,在戏剧情节中,医道、人性、亲情、乡愁紧密交织,人物的命运轨迹和人生遭际颇为传奇。

无论是一个封建皇帝在历史变迁中的思想蜕变,还是东北地区的百姓在民族大义面前的人心所向,戏剧当中都显示了对于历史的推进力量的正面阐释,以及对历史中的人性的深入思考。

小剧场戏剧的新进展

中国国家话剧院上演的《花心小丑》由“90后”导演

查查执导、单冠朝主演。此剧透过“花心小丑”这样一个独特视角,反映了人与城市既熟悉又陌生、既相吸又相斥的奇特关系;并透过花心小丑的压抑与失落、忍耐与坚持、梦想与追求,反映了进城农民工五味杂陈的人生。

《花心小丑》的舞台设计很洗练却颇有意味,由此可以看出导演的空间感和心理内涵。舞台上空垂吊下不同的小方块,使天幕形成错落的方位空间,也对主人公的身体形成不确定的压迫感。台中央最醒目的地方,只有一个大“魔方”——两米多高的正方体,它自身及其一扇门皆可旋转,这扇大门在翻转之间,时有动画式的影像投射其上,幻化出一幕幕光怪陆离的都市镜像。小丑所在的空间,经导演处理,变成了怪诞、异化的有意的形式。“天堂花园”的人模狗样,帝王会所的虎豹豺狼,医院太平间的美的消失,寒冷街灯下主人公的迷惘,人生的悲喜转换之间,被赋予真实可感、复杂多变的况味。舞台调度中,花心小丑在魔方之中蹿上跳下,此出彼入,景随人动,灵活多变;动画意味的影像介入,简明扼要地勾勒了小丑的活动背景,增强了艺术表现的丰富性。

小剧场话剧《我的妹妹,安娜》的编剧郭琪将托尔斯泰的经典文学作品作为剧本创意的出发点,站在当代文化立场,反思两性关系、浓情烈爱、情感危机以及家庭伦理的现代意义。

戏剧从安娜哥哥的视角看待妹妹的悲剧,从哥哥的情感危机,引出妹妹安娜与沃伦斯基的相遇,由此展开一段绝望的爱情之旅,安娜最终走向冰冷的铁轨,不是因为她与沃伦斯基爱已成灰,而是她的丈夫卡列宁对她尊严的诋毁,导致他生命意志的破碎。哥哥的出轨与安娜的出轨导致完全不同的结局:哥哥的生活回归本位,甚至因为害怕失去,反使其妻对他越加珍惜;而安娜夹在两个男人中间,感受来自双方的压力,名誉的压力让她身心俱疲,这也反映出社会伦理与传统意识对女性的苛责与蔑视。作为安娜的爱情对象,沃伦斯基在剧中并未出现,被爱的“男人”的“缺席”,情感的支点虚化,这本身就是一件值得捉摸的事,或许也是编剧的深意。

本剧构思巧妙,富有创意,哥哥的情感线与安娜的情感线融洽地交织在一起。哥哥的情感危机带有喜剧色彩,而妹妹安娜的移情别恋带有悲剧情愫,因为兄妹的亲情关系,导致彼此难以割舍,在生活中,他们互为对方的旁观者,在家庭危机时又互为对方的调停人。因此,两种性别、两种视角、两种姿态产生对比,这既使戏剧情节不致单一,也使戏剧情节形成一种张力。

“剧本荒”的问题被戏剧界关注由来已久,但是,由于戏剧构思的难度,剧本收益的微薄,排演周期的时长,戏剧上演的不易,这个问题在2014年依然没有得到很好的解决。或许是一波又一波的外国戏剧来华演出,让观众将注意力转移到了“别处”,从而对本土戏剧表现欠佳有所疏忽。但是,在总结2014年度戏剧成绩的同时,如果看不到原创剧目数量与质量上的不足,势必会盲目乐观,为外域戏剧的斑斓镜像所迷,从而忽视本土戏剧创作资源的涵养与培育。

新作点评

小小钥匙重千斤

□戴平

表现家庭医生的戏,上海勤苑沪剧团的原创沪剧《51把钥匙》是第一部。这出戏被中共上海市委宣传部列为上海重大文艺创作项目,在去年上海市民营剧团展演中荣获优秀奖榜首,被专家赞为“冒出来的一匹黑马”;在上海新剧目展演中,又获优秀演出奖和“中国梦”主题创作奖。近日,该剧修改后的再次公演,艺术质量有进一步提高,表演更为动人,上海舞台上多了一部接地气、开人心锁的好戏。

沪剧的传统特色之一是贴近老百姓的现实生活。《51把钥匙》反映了现实生活中老百姓最头疼的“看病难”、“看病贵”的问题,讴歌了优秀的社区家庭医生。勤苑沪剧团的生机就在于此,民营剧团的生计也在于此。这个剧团每年要演500场戏,下乡下基层演出,《51把钥匙》也演了60场,深受观众欢迎,社会效益和经济效益并举,为剧团的发展和提升开辟了一片新天地。

《51把钥匙》以感动上海十大人物之一、上海闸北区彭浦镇家庭医生严正为原型,艺术地展现了家庭医生服务基层一线的感人故事。家庭医生制度是一个先进的医疗制度,为破解医改这一世界性难题,尤其是为进入老龄社会后的医疗服务,提供了新的思路和途径。据悉,现在上海家庭医生已有5000多名。家庭医生们串家访户,送医送药,治病救人,春风化雨,成为一行受人尊敬的职业。

该剧沪生沪长,充满了上海风味。修改后的演出进一步突出了“钥匙”,51把钥匙是全剧的主线,也是全剧的灵魂。一把钥匙,开启的是一个患者的心锁;一把钥匙,体现出一个家庭对一位医生的信任。在每一把钥匙的背后,都有一个动人的故事。小小钥匙重千斤,51把钥匙交到主人公严华手里,把充满生活气息的故事和个性鲜活的人物串联了起来,把全剧的种种矛盾冲突串联了起来。剧中选取了三户人家,家家有本难念的经;七个人物,个个栩栩如生。他们的不幸与有幸,欢乐与苦闷,各种矛盾的叠加,幽默而又生活化

的语言,写实而又灵动的布景,生动优美的唱腔,吸引观众有滋有味地看下去。

戏一开场,展现了家有老年病人的市民共同的苦恼:看病难,到大医院找专家看病更难。这个老大难问题困扰着许多家庭,特别是老年病人。此时,严华的出场,观众既对这位年轻的家庭医生充满了期待,又对她的经历的巨大落差产生疑问:出身于医疗世家,从医科大学毕业,母亲希望她出国留学,回来做一名专科医生,但她却自愿到社区当一名家庭医生,这是为什么?一名家庭医生,初出茅庐,她能把许多疑难杂症看好吗?《51把钥匙》的故事告诉我们:家庭医生能治好病,家庭医生也能出状元。严华就是家庭医生的状元。高明的家庭医生不仅能治好患者生理上的病,还能治好他们的心病。

其中的秘诀何在?严华说自己治病的“魔法”是多一点耐心,多一点爱心,多听一听病人的诉求。这一点,说来说易,做到真不容易。它切中了大医院“排队三小时、看病三分钟”的时弊。《51把钥匙》本身就是一把解决医患矛盾的钥匙,一把打开万千患者心锁的钥匙。如果我们有更多像严华那样出色的家庭医生,医改中遇到的许多问题将能迎刃而解,老年人的许多常见病都能得到及时治疗,大医院将不会门庭若市。

一把把钥匙虽然体现了患者对医生的信任,但是收下了钥匙,麻烦也接踵而来。冯阿姨的媳妇把钥匙交给严华后,老人突然发现自己的钱包不见了。她到严华的诊室里大吵大闹,抢回了钥匙,谩骂、讥讽、诬陷像雨点般落到头上,差一点倒了这位年轻的家庭医生。不久真相大白,原来是患老年痴呆症的老太太把钱包放进砂锅里,老人又重新把钥匙送到严华手中。这个戏剧性的突转照见了严华一颗晶亮的心,病人们对她更爱更亲了,她也在工作中收获了甜美的爱情。

希望《51把钥匙》对个别角色作适当调整和进一步打磨,多几段像沪剧《罗汉钱》那样能广为传唱的唱段,则有望成为和沪剧《挑山女人》比肩的一部好戏。

■边看边说

电视剧《我是女神》:

有正能量才叫青春

□炎凌

由永乐影视出品的电视剧《我是女神》正在安徽卫视、河北卫视热播,该剧以清新的画面、清纯的情感和清爽的风格吸引了观众的视线,以第一拨“90后”毕业生参加公务员考试的经历讲述了一个有奋斗、有成长的青春故事。

曾几何时,大学生参加公务员考试成为一个不容忽视的社会现象,形成了一股“考碗热”,却少有影视作品关注这个问题,如今《我是女神》填补了这个空白。该剧通过聚焦公务员考试,展现年轻人走出象牙塔后的现实生活状态,贴近真实,致敬青春。剧中的几个年轻人满载青春的热情,决心通过公考改变自己的命运,然而在参加考试的过程中和进入公务员队伍之后,才开始真正思考“为人民服务”的含义。

志在赢得公考的“90后”女孩儿顾阡陌和富二代骆晓春原本是两个世界的人,却阴差阳错地成了一对欢喜冤家;因拾金不昧,顾阡陌和骆晓春的父亲骆天明相识,成了一对难得的忘年交。但顾阡陌的男友梁宇涵醋劲大发,加上刘梦洁和势利眼的梁父从中挑拨,顾阡陌与男友渐行渐远,最终分手。考上公务员的顾阡陌得知生父顾华军野心勃勃,不仅利用梁宇涵等人,更妄图夺取骆天明的明天集团。顾阡陌为了帮助骆

氏父子,亲自上阵对付顾华军。骆晓春与顾阡陌经历这一系列变故,有情人终成眷属。

顾阡陌与骆晓春,一个霸气,一个富有,却都有一颗赤诚善良的心,也有青春期对梦想的迷茫,他们面对的问题是每个年轻人都要面对的考验,承担着每个人都可能承担的社会压力、经济压力、职场压力,但他们仍坚持奋斗。该剧最突出的一点在于不回避现实,笔锋直追当下热门话题,反思公务员队伍建设,向不正之风和腐败行为宣战。虽然从主题立意到人物性格,《我是女神》都在竭尽全力凸显公务员以身作则、“为人民服务”的奉献精神,但剧中不少幽默的台词和桥段,让观众在接受满满正能量的同时不禁开怀一笑,引发感谢生活、感谢青春的感受。

身兼总导演和出品人的程力栋大胆启用有

实力的新锐演员。《我是女神》讲的是一群年轻人的信仰、热血、青春、爱情,还有他们的懵懂、冲动以及逐渐成长的过程。在演员选择上,最先要考虑的是与角色的贴合度,我们要保证镜头里的年轻人,充满了朝气,同时这也是给青年演员们创造一个好的机会。”程力栋在谈及拍摄该剧的初衷时表示,《我是女神》的目標是打造一部“有营养”的偶像剧,单纯表现都市浮华、爱恨情仇并不是他们的追求,而是要表现年轻人在追梦路上的经历和思考,“希望年轻人能从中找到追求梦想的方向和实现人生价值的机遇,这是我们创作《我是女神》的初衷与责任所在。”开播以来,不少年轻观众在网上留下热评,“《我是女神》的情节很贴近现实,接地气,我就能从女主角顾阡陌身上找到自己的影子”。

“甲午春秋——方倩写生”作品展举行

“甲午春秋——方倩写生”日前在中央美术学院展出。展览展出了中央美术学院壁画系教师宁方倩近年所作百余幅水墨画写生、40余幅速写作品。宁方倩是一位功底扎实、独具境界、潜心于艺术创造的艺术家,在多年的教学与创作实践中,她深入研究了造型艺术领域中的诸多问题,力求在不断的探索实践中将传统、自然与当下生活相融合,逐渐形成了自己的一套理论主张和艺术方法。“我从自然中看到了中国的传统,从中国

的传统中看到了自然,二者原本就是一体。”她将自己独特的感悟以充沛的激情和耐心展示在此次写生展览中,观者似乎可以从她的画面中体会到每一片叶的呼吸、浮动的花香和枝干间蔓延的生机,我们平素习以为常的周围世界立即显出平凡而灿烂、本真而奇异的光彩。业界同仁对其孜孜不倦的艺术探索精神给予充分肯定,并以“一花一期,一树一会”来评价画家与自然相遇相知的真诚态度。

(琳琳)



日前,由陈木胜监制,关信辉执导,杨千嬅、古天乐领衔主演的电影《可爱的你》在京举行了发布会。影片讲述了因元田幼儿园的5个孩子,吕慧红(杨千嬅饰)与丈夫谢永东(古天乐饰)放弃了原定在结婚十年之际周游世界的计划,吕慧红更是在丈夫的陪伴和支持下帮助5个孩子坚定理想并收获幸福的动人故事。发布会现场,作为电影监制的陈木胜表示,当初就是被这个故事深深地感动了,然后全程跟组直到拍摄结束。导演关信辉也坦言,自己在拍摄过程中多次被感动得眼眶湿润。该片将于3月20日在全国公映。(任晶晶)

中国文联文艺资源产业研究中心联合北影

研究中心将依托北京电影学院中国电影产业研究院和中国文联文艺资源中心,为中国电影产业研究院和中国文联文艺资源中心的下属研究机构,性质为非法人机构,由管理委员会、执行机构、研究及工作人员等构成。管委会是研究中心的决策机构。第一任管委会主任由侯光明和向云狗担任。研究中心的业务架构由课题研究和项目制作组成,内容包括文化创意和信息产业等,主要模式为创作推介、价值深挖、标准制定、媒介融合、服务和应用等全产业链的打造。(徐健)