

艺 谭

剧种一个不能少 剧团一个不能差

□王 旭

《春秋二胥》

从近代以来的百余年间,上海一直是中国戏曲演出的重镇。得益于上海开埠以来的市民构成,沪剧滩簧、淮剧、越剧一直是其社会文化中不可缺少的族群艺术;而京剧、昆曲则因作为“国粹”的戏曲品格,具有广泛深入的社会影响;至于滑稽戏、评弹则借助江浙吴语的方言优势,以曲艺说唱形式生生不息。由于南北交汇的独特地理位置,加之中西文化交流的特殊历史,以及当代改革开放的引领地位,上海不但成为江南各种戏曲交流荟萃的生态中心,也成为中国戏曲艺术展演的文化中心。可以毫不夸张地说,上海因其现代国际大都市的文化定位,能够给予中国戏曲极具现代性的品格;中国戏曲亦因经过上海城市文化的洗礼,而能获得现代性的品位。这也是众多中国戏曲剧种剧团日益看重上海舞台的重要原因。

上海给予中国戏曲的这种“高地”意义,最重要地体现在长期驻足于上海市民生活中的京剧、昆曲、沪剧、越剧、淮剧、评弹,以及这些戏剧艺术的现代创造。六种传统表演艺术各具特色,亦有各自不同的发展历史,特别是承载这些艺术的六大艺术剧团,基本都是国家重点保护和扶持的专业戏曲表演剧团,长期以来汇聚了众多戏曲大师名家,展演大量的传统经典剧目与优秀新创作品,其艺术声名在国内外享有盛誉。六个剧团传承与创新的集体成果,自然成为上海戏曲艺术乃至中国戏曲艺术保护与发展的风向标。特别是2011年由六个剧团为主体组建成立的上海戏曲艺术中心,通过戏曲院团集群的方式,为传统戏曲艺术在当代的有序发展拓展了重要的实践道路。因此,上海戏曲艺术中心组织演出的六台优秀新创剧目来京展演,既展现了近年来高水平的“上海成就”,也张扬了数十年来戏曲长足发展的“上海品质”,更提供了足以引起中国戏曲界思考和借鉴的“上海经验”。

在中国众多的文化区域中,戏曲艺术发展水准总是存在不平衡,特别是在戏曲剧种比较丰富的省市地区,从传统以来就有区域大戏与地方小戏的区别,戏曲形态不同,其发展便有差别,创作水准自然不能一律,这当然也是符合戏曲发展规律的客观存在。但是,上海戏曲艺术创作的实践却突破了这一规律。京、昆、沪、越、淮五个剧种的剧目《春秋二胥》《景阳钟》《邓世昌》《铜雀台》《八女投江》,除了个别剧目是曾经颇得赞誉的优秀剧目外,绝大部分是近几年来经过观众认可的新创作品。在这些作品中,《景阳钟》侧重旧曲翻新,让长期遭到禁演的老戏重新展现悠长的历史底蕴;《春秋二胥》注重原创新编,在历史事件中赋予悲剧化的生命体悟;《邓世昌》贴近时代主旋律;从近代甲午海战的反思中回应当前的时代文化命题;《铜雀台》专注古典风尚,将耳熟能详的曹魏典故浓笔点染出细腻动人的风采。甚至如淮剧《八女投江》、评弹音乐剧《芦苇青青》,保持革命现代戏的本色,张扬戏曲在践行社会核心价值观的引导功能。六部作品,六种风格,集中展示了当前上海戏曲界多元的创作理念和成熟的优秀作品。能够让区域内的所有剧种,都保持旺盛的创作活力,并且有立得住、叫得响的作品成果,这种成就实属不易。

上海昆剧团的《景阳钟》和上海京剧院的《春秋二胥》,是此次展演剧目中尤为人盛赞的两部作品。《景阳钟》的创作最大限度地整合了《撞钟》《分宫》等经典折子戏的表演艺术,对传统戏进行了脱胎换骨式的提纯与改造。作品延续了《铁冠图》对于明清异代的历史感伤,但改变了该剧浓郁的天命观念和家国情绪,转而将叙述笔墨集中到对现实的反思和批判,通过历史人物的心路历程来展现对历史规律的求索,大得《甲申三百年祭》的文化旨趣。《春秋二胥》则以原创作品的新锐锋芒,围绕伍子胥伐罪鞭尸的复仇行为和申包胥谴责滥杀的个体抗争,凸

艺术评论

显精神异化与道义恪守的心理对垒,寻找在“仇恨”与“自律”的生活逻辑中,生命个体如何徘徊在灵魂的底线,体验麻木和超然的心灵规则。剧作找到了由“复仇”和“宽恕”组成的二元判断,为两个历史人物重新赋予独特的历史时空和性格风采,充满浓郁的人道主义理想。这两部作品超越了传统题材的一般叙事视野,对耳熟能详的历史片段进行人性深度的解读和现代伦理的观照。两部作品不但是对两个院团原来创作高度的再次冲击,也是对昆曲、京剧两个艺术形式在当代的创作高度的再次冲击。保持旺盛不竭的创造水准,打造精致、深刻而能感人的艺术品质,这是中国戏曲界一直以来重要的职责所在。

上海戏曲院团展现的勃勃生机,来源于持之不懈的艺术积累和系统有序的艺术传承。以目前上海戏曲艺术中心所汇集的人才队伍质量而言,有29位国家级非遗传承人、25位29次获得中国戏剧“梅花奖”、39位51次获得中国政府“文华奖”个人单项奖等等,通过戏曲院团集群的方式,整合出集团作战的文化合力,可以看作一条重要的艺术经验。上海戏曲界没有其他省市戏曲界普遍出现的文化迷茫,也没有让剧团以走市场的名义成为一盘散沙,更没有让区域内的戏曲剧种在遗产保护的招牌下名存实亡,而是充分利用几代艺术家资源,积极地在传统与创新之间,寻找新的拓展机遇。上海评弹剧团一直传承的是说唱弹词的传统演出形态,优秀的评弹剧目通过优秀的人才梯队得以延续,但是此次演出的“评弹音乐剧”却尝试用戏曲舞台调度方式来包装脍炙人口的优秀作品,这虽然不是评弹艺术的必由之路,但把传统书场说唱拓展到大剧场演出,推介持续不断的艺术人才和他们的表演艺术,显示出艺术团队很强的文化远见。这种几代艺术家共同打造一部作品的创作风尚,普遍出现在此次展演的六个院团及其舞台呈现中,由此构成十分难得的艺术生态。稳健地遵循艺术发展规律,冷静地探寻戏曲保护和传承的机制,这是中国戏曲在当前需要积极面对的重要课题。

中国戏曲延续近千年,时代性永远是戏曲传承不能缺少的内在动力。从传统走来的戏曲艺术,如何实现现代化,如何将传统韵味与现代审美实现融合,这是当代中国戏曲已经着力、但还在不断进行的任务。上海文化主管部门本着对传统戏曲剧种剧团的文化责任感,让区域内的剧种一个不能少,让区域内的剧团一个不能差,这本身就是对戏曲艺术的最大扶持,是上海戏曲界文化自信力的最好说明,而其扶持的成果又张扬着上海戏曲界极大的文化创造力。正缘于此,上海戏曲艺术中心进京剧目展演,带来的不仅仅有优秀的舞台作品、优秀的艺术人才、优秀的视觉印象,还有戏曲的发展活力和文化品格。观众对上海戏曲的期待,实际是对中国戏曲本应具有的時代性创造的期待,因为不断更新的观众群体需要有永葆时尚的审美感受;当然也是对中国戏曲本应具有的現代性创造的期待,因为不断发展的现代中国需要有符合现代理性的精神诉求。多少年来,上海一直是戏曲创作的文化高原,一直是戏曲现代化的引领区域,上海戏曲界为戏曲艺术的保护和革新所积累的宝贵经验,对中国戏曲的良性发展十分有益。这应该得到充分尊重。

首届地佑晟红枫艺术节暨摄影笔会举行

由临沂市罗庄区摄影家协会、山东地佑晟苗木有限公司联合主办的“枫情万种,美丽黄山”首届地佑晟红枫艺术节暨摄影笔会日前在山东临沂市罗庄区黄山镇举行。中国摄影金像奖获得者刘英毅、美国第98届职业摄影师国际展银镜头奖获得者李百军等十余位来自北京、山东的知名摄影家以及邵儒、理钊、轩辕轶轲、老四等作家、诗人参加了此次活动。

黄山风景美如画,红枫千枝复万枝。一场秋雨过后,万亩美国红点红枫和流苏更加红艳,美丽的枫叶随风飘舞,吸引了众多摄影家纷纷拿起相机,寻找最佳角度拍摄。他们用自己独特的影像视角表达出“红叶舞秋,枫行天下”的魅力世界。到场的作家们也在欣赏红枫满天飞飘的壮美景观时,早在心里酝酿起关于红枫的诗歌。据了解,此次活动将精选嘉宾摄影作品100幅,邀请全国知名诗人为每幅摄影佳作作诗,并结集出版《枫言枫影》公开发行。(余非)

■评点

以莫言小说《红高粱》为蓝本改编而唱响神州大地的,首先是同名电影。“妹妹你大胆地往前走哇!往前走,莫回头……”姜文那一声吼,田野里那一片被压倒的红高粱,深深印入人们脑际。作为舞台剧出现,则首推2014年十艺节上荣登金牌榜的同名舞剧。今年初,天津评剧院创排了贾璐提刀、张曼君执导、曾昭娟主演的评剧版《红高粱》。日前,我们又在首都长安大戏院看到了龚孝雄改编、石玉昆执导的同名大型晋剧。

看罢归来,耳绕余韵,齿留余香,不禁喜从中来。脑子里自自然然地涌出了本文的标题:醋韵醇香“红高粱”。

我试着比了比两本戏曲本,感觉是各有优长,各具特色。可以并列于戏曲艺术之林,而无从取代,也毋须取代,就让它去满足不同爱好、不同情趣观众的需求吧。百花齐放,共茂共荣。

就文学本说,两者都忠于原著蕴涵的爱情和抗日两大主题。评剧本前后两大块,界限分明;晋剧本似乎结合更自然,两个主题交叉推进。个中的关节点是:故事伊始,九儿出嫁的路上,就遭遇了在高密地区修公路的日本军曹。鬼子要强暴九儿,被赶来的心上人余占鳌,用她防身的剪刀捅死,进而埋下了此后日寇追查、活剥刘罗汉、乱枪打死她的因子。抗日主题由此自戏开场引入,贯串于全剧,浑然一体。这自然有赖于编剧龚孝雄的匠心独运。

说人物。两个本子的九儿都性格鲜活,泼辣狂放,敢作敢为,野性十足。在敢爱敢野这一点上,晋版九儿似乎更鲜明。编导夸张地展示了她和余占鳌在红高粱地里野合的情节,借鉴和吸纳了电影原著的野趣,编织了一套尽情挥洒却不事色情的舞蹈动作,发挥了戏曲写意的艺术特质,既给人以震撼,又给人以艺术的浸润。

九儿对爱的执著和坚贞,一条红线贯串始终。第四场痛饮新出高粱酒后,在和刘罗汉的对手戏中,有极精彩的演绎。九儿高声宣告:“高粱为媒我已经嫁给了他”,“我在心里只种一颗豆,我的爱情只结这一个瓜!”这一份“爱到永远”的誓言,让我们联想起了两千年前的一首情歌:“上邪!我欲与君相知,长命不绝衰。山无陵,江水为竭;冬雷震震夏雨雪;天地合,乃敢与君绝!”爱到地老天荒,爱到天崩地裂;爱到呼天抢地,爱到口发毒誓。可怜的九儿,不也正是这样的吗?痴情的女人啊,爱得野,爱得傻;爱得深沉,爱得疯狂。这是超凡入圣的爱,这是震撼世人眼球的爱。舞台上的九儿,让我们不禁顿生敬意,唏嘘不已。

就表演说。晋剧版九儿,显然难以匹敌评剧舞台上二度梅得主曾昭娟。曾昭娟的唱念做舞功夫,几近炉火纯青,已经领军评剧剧坛;晋剧版九儿则略感稚嫩。不过,晋剧新秀师学丽,却也有她独到之处:扮演小脚女人九儿,运用了传统戏曲技巧:跷功。

正像剧中“旁白”所说:“我奶奶有一双精致的小脚,走起路来,双臂挥舞,好似风中的杨柳。”师学丽以“小脚”——跷功跑圆场,果然是如风摆柳;特别是“小脚”登高凳,更显跷功的险而奇、巧而美。按规定场景:“洞房”之夜,为躲避麻风病老男人的威逼,她纵身跳上高凳,又跨登椅背,单脚站立,还在两旁扶手上交叉跳跃,功夫了得。我依稀记得,当年任跟心争一度梅时,表演传统折子戏《挂画》,便是让耶律含嫣小姐登上高凳的椅背,左顾右盼,左移右跳,表现小女儿心态,展示了高难技巧,令人钦佩。不过,穿的是平底鞋。而用跷功应工的,当数川剧《刘氏四娘》里刘芸的表演。演的是头七“回煞”,刘氏鬼魂飘飘忽忽返家探视,刘芸便巧妙地用了跷功,跑圆场,登高凳,上椅背,顾盼跳跃,心惊四座。刘芸也以此剧勇夺首届“二度梅”。

巧用传统功夫,用得好,用得活,一“跷”到底,师学丽是有心人。当然,动作更熟练些,更稳重些,更自如些,更精巧些,不让人丝毫担惊揪心,就更好了。

蹀跷,原本是为表现小脚女人而独创的舞台技巧。婷婷袅袅,取悦男人……先天性地带有对女性的歧视和侮辱成分。作为前辈艺人创造的艺术手段,我一向认为,只要不是以阴暗心理、淫褻眼光处置,完全可以运用。前述《刘氏四娘》就是成功例证。川剧《都督夫人董竹君》写女主人公回老家被一群小脚姑娘嘲笑,也用得好。晋剧《红高粱》里,角色明明白白是小脚,自然属于用得巧的范畴。我点之赞之,为演员的努力喝彩。

晋剧版《红高粱》,音乐唱腔设计也很有特点,充分发挥了剧种特色,既有高亢豪放,又有婉转低回,醋韵醇香云云,多半置根于此。又,舞台上的种种民风展示,如迎亲路上的“颠轿舞”、九儿回门的“跑旱船”、酒坊烧锅出新酒的“祭神舞”等,都有声有色,形象鲜活,风情独具。这一切,自然也都归于导演的精心安排和调度。

纵观全剧,在剧组各方共同努力下,思想性、艺术性、观赏性,较好地结合起来了,取得了阶段性成果。相信经过加工打磨,将会长期存留在戏剧舞台上。

同名电视剧项目启动 纪录片《富连成》杀青

由中央新影集团、北京外国语大学、中国人民大学联合拍摄制作的历史纪录片《富连成》于近日杀青。

富连成社は京剧史上最为著名的人才培养机构,上世纪30年代被誉为“第一科班”。它成立于1904年,其存续时间横跨清末、民国两段历史时期,共培养了近800名优秀京剧人才,梅兰芳、周信芳等京剧大师童年时也曾在此“搭班学艺”。一所富连成社,“半部京剧史”,包含了京剧人筚路蓝缕、艺术传承的沧桑历程,历史和文化的内涵极为丰富。该纪录片共10集,已完成后期制作,预计将于年内播出。

与此同时,同名电视剧项目也正式启动。电视剧《富连成》的故事大纲目前已初步完成,拟定为30集,以富连成社科班长达44年的奋斗史为主干,描绘了以叶春善、萧长华等为代表的老一代京剧教育家和他们的继承者叶龙章等,忠于理想、忠于艺术,为接续京剧艺术传统付出毕生心血的故事。据悉,剧中的京剧演员将全部由现实生活中的戏曲演员扮演,同时,剧所需的大量小演员,剧组计划将在中国戏曲学院附中、北京戏曲艺术职业学院等戏曲院校开展“海选”,力求原汁原味地展现那个时代京剧人的艺术与生活。(许莹)

广告

小说区块

散文井群

诗歌油流

炼塔融思

纪实管道

周绍义
曾羽
铁果
赵春花
尹希东
战佳伟
潘顺梅
金雪麟
宗福军
刘雪梅
潘红莉
北辙
张怀帆
南北
安然等
第广龙
杨乃平
路小路
程贵平
周蓬桦:写下即是永恒
宋明珠
许俊德
张志诚
陈文学

主管、主办单位:大庆石油管理局
邮发代号:14-353 投稿邮箱:dqtr2011@163.com
联系电话:0459-5993179

鍾山

《鍾山》(双月刊) 邮发代号28—3 全年120.00元
《鍾山》长篇小说(半年刊) 邮发代号28—310 全年52.00元

《鍾山》第六期目录

中篇小说

短篇小说

诗与诗人

我刊电子版,常年接受征订,欲了解详情,请登陆《鍾山》网站:www.zhongshanzazhi.com

《鍾山》双月刊合订典藏本

应一些读者朋友的要求,编辑部分别精装了部分2012-2014年《鍾山》(双月刊)合订典藏本,并邀请著名作家范小青、毕飞宇及本刊主编贾梦玮联合签名,定价每册160元(含邮资)。数量有限,售完为止。另有少量2009年—2011年合订典藏本,每册80.00元(含邮资),欲购从速。

欢迎
邮购

款寄:210019南京梦都大街50号《鍾山》杂志社毛全星女士收,免邮资。务必写清您的姓名、邮编、通讯地址和邮购内容。联系电话:025-86486038。

长篇小说

经典中国

新实力

短篇小说

中篇小说

诗 歌

散 文

2015年总目

封二:江洋作品选
封三:作家丁燕

艾玛
贾谊,万古惟留楚客悲
丁燕:我不可抗拒命定的题材——访作家丁燕
鹤
今生缘
蝴蝶河
悠游
月光村
船殇
她和她的万家灯火
广元入门
未完成的古别离
蜀道之书
蜀素帖
剑门蜀道
相信蜀道
风景前面是旗海
聆听自然的心跳

中国作家协会主管
中国作家协会出版集团主办
二〇一五年第十二期总第四百八十四期目录
·文学版·

文学版国内邮发代号:2-545 定价:¥15.00元
纪实版国内邮发代号:80-526 定价:¥15.00元
影视版国内邮发代号:2-653 定价:¥15.00元
地址:北京市朝阳区农展馆南里10号9层 邮编:100125

邮购启事

2014年《文艺报》(原版)合订本已经装订完毕,欢迎大家踊跃邮购。定价:300.00元/全年,含上半年、下半年共两册,不单卖,不另收邮资。数量有限,欲购从速。
也可零售本报,每份1.00元,另加挂号费3.00元。
汇款时请注明所购合订本或报纸年份、期数、份数及购报人地址、邮编和联系电话。

收款地址:北京朝阳区农展馆南里十号六层文艺报社
邮政编码:100125
收 款 人:吴晨
联系电话:010-65046620