

关注

“典型人物”是艺术家 “雄伟的人格”的体现

□本报记者 徐健

优秀的文艺作品,离不开典型人物的创造,尤其对于舞台和影视艺术而言,能否创造出打动观众、感染人心、广为流传的作品,关键就在于能否创造出典型环境中的典型人物,塑造出思想性与艺术性兼具的性格形象。“典型人物所达到的高度,就是文艺作品的高度,也是时代的艺术高度。只有创作出典型人物,文艺作品才能有吸引力、感染力、生命力。”习近平总书记在中国文联十大、中国作协九大开幕式上的讲话中,对典型人物的论述,得到了文代会代表的热情呼应。“很长时间都没听到‘典型人物’的提法了。”徐帆表示,作为一名演员,必须通过作品来塑造典型人物,这首先离不开角色性格化、形象化的好剧本,其次离不开生活和细节,从生活中提炼细节,将细微处做精,这些都是塑造典型人物的基本要求。

黄渤表示,习近平总书记强调的文艺作品不应忽视典型人物的创造,这让他想起了前两天和同仁们聊剧本时说过的“剧作三要素”:第一是人物、第二是人物、第三还是人物。“我感觉习近平总书记对典型人物的论述讲得太透彻了。”黄渤说,“早年一开始拍戏的时候,我还算运气比较好,碰到了几位比较‘轴’的导演,赶上了几部好片子,在开拍之前都要我们体验生活一两个月,还要做好多准备工作,甚至好多拍完的片子都要废掉,因为后来发现生活里不是那样的。艺术家深入生活对塑造角色至关重要。”黄渤谈到,自己就是从生活里来的,是在社会上磨练了好多年才从事现在这份工作的。过去的人生经验,遇到的人,都储存在脑海里,对他后来塑造角色起到了非常大的帮助作用。“但是后来因为工作繁忙,从机场、片场再到家里,我慢慢地感觉到离生活有点远了,其实还是很有危机感的。”黄渤认为,对年轻演员来说,处于事业起步阶段,应该调整好自己的时间,把握好创作和体验生活之间的关系,关在象牙塔里不会有持久的创作灵感和激情,这会让演员慢慢失去生活感,习惯于凭空想象,这样塑造出来的角色自然就不生动,更不能成为“典型人物”。

王斑曾在话剧舞台上塑造了周萍、曹文清、荆轲等形象,近来又在影视剧中塑造了青年毛泽东、厉剑锋等形象,给观众留下了深刻印象。谈及对于“典型人物”的理解,王斑表示,典型人物是相对于现实主义创作而言的,要塑造恩格斯所说的“典型环境中的典型人物”,离不开生活的积累、细节的真实、艺术的精雕细琢,其中,扎根生活是塑造典型人物的前提。“北京人艺话剧传统中的一条重要经验就是深入生活、体验生活,尽可能从生活中找到剧本里的人物形象,这个人物形象有时是三四个,演员的任务就是从中提炼出一个典型形象,让这个典型形象成为舞台上的‘这一个’。”王斑说,从艺以来,自己一直把塑造好人物形象作为演戏的最高标准。“演员塑造角色不能高高在上、纸上谈兵、忌讳生活,而是要从生活体验中来,在细节中精心打磨。”前不久播出的电视剧《毛泽东三兄弟》里,王斑扮演了青年毛泽东,从外型上看,王斑除了1.83米的身高以外,外部形象和毛主席并不接近。为了塑造这一具有挑战性的角色,他翻看了毛主席现有的影像资料和书籍,从中发现了毛主席的一些典型性格、动作特征,用诸多细腻的演绎展现毛主席追求理想信念的过程;同时,他还认真阅读了毛主席写的诗词,从中了解他的家国情怀和广阔胸襟。“典型人物不是凭空创造的,它是对生活中众多丰富人物的提炼,是艺术家对生活最真诚、最实在的表达,是艺术家崇德尚艺的‘雄伟

的人格’的体现。”王斑说,“今后我会像习近平总书记要求的那样,用专注的态度、敬业的精神、踏实的努力塑造出更多深受观众喜爱、具有高质量高品位的‘最美人物’”。

在前不久举行的第十一届中国艺术节上,演员贾文龙凭借在豫剧《焦裕禄》中的出色表现,摘得我国舞台艺术的最高奖“文华表演奖”,他表示,习近平总书记的讲话为他今后更好地塑造人物带来了不少启示,特别是讲话中提到的“真实的人物是千姿百态的,要用心用情了解各种各样的人物,从人民的实践和多彩的生活中汲取营养,不断进行生活和艺术的积累,不断进行美的发现和美的创造。”让他感触颇深。贾文龙说,为塑造好焦裕禄这一形象,他曾多次采访在焦裕禄身边工作过的人,还跟焦裕禄的女儿进行了长时间的沟通交流,详细了解焦裕禄的工作及待人接物方式。“我听老人们讲了许多焦书记的故事,研究了她的许多照片,尤其是双手放在腰间那张经典的照片,我盯着看了好多遍,还有李雪健老师主演的电影《焦裕禄》,我也经常找出来欣赏研究,从中寻找灵感。”从故事、照片、电影中,从在兰考生活的点滴小事中,贾文龙“用心用情”地了解、接近着焦裕禄。为了让“焦裕禄”的形象真正正地立在舞台上,从2011年5月14日首演至今的300多场演出中,贾文龙跟剧组其他演员一起,边演边学边揣摩边修改,仅剧本修改就多达24次;为了更好地走进焦裕禄的内心世界,更加准确地塑造焦裕禄的形象,2014年开始,贾文龙还在胸前佩戴起了焦裕禄像章,“胸前的像章总是提醒我,做人做事要向焦书记看齐。遇到困难,我总会想,假如是焦书记,他会怎么做?”如今,贾文龙扮演的焦裕禄形象已经深入人心,成为戏曲舞台上的典型形象。“从观众对焦裕禄这一形象的喜爱和共鸣中,我们感受到了群众和时代对焦裕禄精神的渴望和需要,人民群众需要像焦裕禄那样全心全意为人民服务的好干部。”贾文龙说,“我们每一个人都能从焦裕禄身上汲取精神的养分,比如艰苦朴素、求真务实、开拓进取,这是时代的需要,也是我们排演这部戏的现实意义所在”。

学习贯彻讲话精神 书写时代新篇章

习近平总书记站在国家、民族、时代的高度上在中国文联十大、中国作协九大开幕式上对文艺工作作了非常重要的讲话。这是高屋建瓴地为实现中华民族伟大复兴宏伟目标所作的重要讲话。讲话是我国文艺大发展、大繁荣的纲领性文件,听了以后深感振奋、备受鼓舞。总书记对广大文艺工作者提出了四点殷切希望,其中第一点希望就是要坚定文化自信,用文艺振奋民族精神。这个问题是非常切中要害的,也是非常及时、非常重要的一种提醒。我是搞歌剧创作的,缺乏文化自信的问题在歌剧界相当突出。

我们正处在经济全球化、文化多元化的时代,世界各种思想文化相互激荡,文化与经济和政治相互交融、相互渗透,就像《人民日报》发表过的一篇文艺点评中说的:伴随着经济全球化的发展,世界文化交流的步伐正在加快。然而,由于族群、传统、社会结构和意识形态的诸多差异,国家族群间文化交流的状况极不平衡。发展中国家迫切希望公平参与全球文化交流进程,在世界舞台上发出自己的声音,但急切心愿的背后,也特别易于出现不顾客观实际,渴望他国认可且以他人标准为准绳的文化焦虑症候……这是弱势自卑心理的反射,也是缺乏文化自信的表现。比如,近些年来,不管何等人士,也不管何种唱法,大家不惜重金拼命要挤进维也纳金色大厅举办个人音乐会,以此作为“走向世界”的标志,以此作为衡量“艺术水平”的标准;再比如,有的作曲家公开声称,我就是要写一部像西洋正歌剧一模一样的歌剧,把“像”作为自己的艺术追求。岂不知,你模仿得再像也是别人的东西,而且是别人过去的东西。创新是艺术的生命,没有创新就没有发展和提高;岂不知,文化是离不开土壤的,文化离不开它的受众,要为最广大人民的根本利益服务,就得在本土化的过程中,让外来的艺术形式接中国的地气,服中国的水土。这是在老一辈歌剧工作者中已经解决了的理论和实践问题,难道我们还要付出沉重的代价再走一遍吗?作为有着五千年悠久历史和传统文化的文明古国,我们应该保持文化的定力,坚持文化的自觉和自信。

早些时候,我曾经在国家大剧院看过两遍朝鲜民族歌剧《红楼梦》,他们是以上海越剧团《红楼梦》为蓝本创编的,服饰、布景、道具、台步、身段、手势都是地地道道的“中国制造”,真切而感人。后来他们又创编了《梁山伯与祝英台》,这些都是我们的文化品牌,别人都在借鉴创新,难道我们不应该用心地建设自己的民族文化品牌吗?法国前总统密特朗有一句名言可为警示:“一个失去自己文化特色的民族,最终会沦为被奴役的民族。”我们的文化、我们的艺术不仅要走向大众,也要走向世界。

歌剧是外来的艺术形式,随着五四新文化运动传到中国还不到百年,在本土化的过程中,老一辈歌剧艺术工作者成功地把西洋歌剧的艺术经验和艺术手段与秧歌剧、戏曲、曲艺、民族的民族传统和民族风格结合起来,开辟了中国特色的歌剧发展道路,也创造了中国歌剧的辉煌,涌现出以《白毛女》《洪湖赤卫队》《江姐》为代表的一大批优秀的民族歌剧经典之作,唱段家喻户晓,影响遍及全国。

去年,为了纪念歌剧《白毛女》在延安首演70周年,文化部组织复排了该剧,并制作了3D舞台艺术片,

坚定文化自信 推动歌剧创作

□王祖皆

还组织了舞台剧在全国的巡演,雷佳、张英席出演主角。巡演所到之处都受到广大观众的热烈欢迎,真是一票难求,盛况空前。这充分证明了经典民族歌剧的强大生命力。这些经典民族歌剧为什么会有如此巨大的艺术魅力,并深受中国观众的喜爱呢?我认为最根本的原因是:它们都具有非常强烈的时代特征,非常鲜明的民族特色,非常优良的革命传统和非常广泛的群众基础。

新时期以来,歌剧创作呈现出多元发展的良好态势,这是前所未有的好事、喜事。但是,作为多元发展中的重要一员,民族歌剧的创作演出还没有引起大家的足够重视,也不够活跃。在我们歌剧团《党的女儿》之后又推出民族歌剧《野火春风斗古城》时,歌剧理论家屠其宏看完演出后发表感言:“像以前《白毛女》《江姐》《洪湖赤卫队》这样的民族歌剧,如今在新世纪几乎是一脉单传,而总政歌剧团把它继承和发展了。”除了这两部歌剧之外,剧团相继又推出了《太阳雪》《永不消逝的电波》《导弹司令》《天下黄河》等,也都是具有民族特色传递正能量的歌剧。人家虽然是褒奖我们一脉单传,但是也有点悲哀。有的报纸甚至登出了“中国歌剧一路向西”的文章,造成这种局面的原因是多种多样的,但是缺乏文化定力、缺乏文化自信,是其中一个非常重要的原因。最近,中国音乐学院院长王黎光发表批评说:“歌剧界虽有反思,但具体实践中仍以误导的国际性替代真正的民族性,以艺术性消解人民性,或是盲目追求国际口味,以创新的名义同质化复制西方歌剧;或是强调所谓的艺术至上,挂高雅的外衣躲进小众情趣体验之中。”这话说得很有骨。

俄罗斯文学家屠格涅夫在他的中篇小说《罗亭》中写道:“俄国可以没有我们中间的任何一位,可是我们中间的任何人都不能没有俄国,所谓世界主义纯粹是胡说八道,信奉世界主义的人等于零,甚至比零还糟。离开了民族性,就没有艺术,没有真理,没有生活,什么也没有。没有特征就不可能有一张理想的脸,只有那种俗不可耐的才可以没有特征。”这段话值得我们深思。我们只有在继承优良传统、接受人类文明精华的基础上创作出富有时代特征、民族气魄的歌剧文化,才是我们自立于世界民族之林,向世界展示中华民族形象的基础,才是我们积极参与世界文化交流,努力开拓国际文化市场,不断推动中华文化走向世界的保障。我认为要发展中国的歌剧,除了要借鉴外国经典歌剧的创作手法和经验,掌握它的技术技巧之外,还要学习并精通中国戏曲,“用歌舞讲故事”和“假定性”的表演手段,“虚拟化”的表现手法,也熟悉中国的民族民间音乐,研究中国的歌词关系,了解前辈们经过努力探索而建立的中国歌剧传统。坚信努力解决好继承、融合、创新这三个课题后,民族歌剧一定会焕发青春,绽放出新时代的华光。

习近平总书记明确指出,我们要有道路自信、理论自信、制度自信、文化自信,文化是一个国家、一个民族的灵魂。他还讲到文化自信是更基础、更广泛、更深厚的自信,是更基本、更深沉、更持久的力量。并把它提高到文化安全,保持民族精神独立性的高度。我看过一本文艺专著叫《艺术的阴谋》,书中提醒我们要重新恢复文化自信和自信,不能丧失用自己的文化艺术价值标准去评判事物的能力;艺术本具有文化的属性,时代精神与民族精神两者应相均衡,在经济全球化的过程中,要维护文化的多样性和多元性,守护住自己的精神家园;提醒我们要从国家文化安全出发,建立起我们的文化战略……作为一名军旅作曲家,退休不褪岗,一定要以习近平总书记的讲话精神为新的动力,努力争取为人民、为时代、为军队、为国家写出更多、更好的艺术精品。

黑龙江省京剧院 人才培养班完美收官

由国家艺术基金资助、黑龙江省京剧院主办的京剧“关(肃霜)派艺术人才培养班”结束了为期60天的教学工作,11月26日至28日,在黑龙江省京剧院连续举办了3场汇报演出。

培训班于7月14日正式开班授课,黑龙江省京剧院特聘关派传人邢美珠、当年关肃霜先生的琴师周明义和表演艺术家范英、李晓玉等近30位国内知名专家、艺术家授课并督导教学,从全国各大京剧院团、院校报名者中招录学员20余名,累计完成课时量达230节次。邢美珠、贾喜麟、范英等5位专业授课教师凭借严谨的治学理念辅导学员们在短时间内学习掌握了《铁弓缘》《战洪州》《盗库银》等多部经典名剧的表演要领,并将它们呈现在舞台上,受到国家艺术基金评审专家组及观众们的一致好评,最大限度实现了办班的意义和价值。

关派京剧艺术发源于云南,近年来,这门艺术在黑土地上得到发展并不断壮大,在黑龙江省,以关肃霜先生弟子、有“小关肃霜”之称的京剧表演艺术家邢美珠为领军人的关派艺术人才梯队已颇具规模。黑龙江省京剧院作为国家重点京剧院团,其业务建设水平和整体风貌也位居国内各京剧院团前列,剧院演出的《铁弓缘》《战洪州》等关派经典剧目多次受到国内京剧界权威专家们的称赞,他们渐已扛起了传承发展关派艺术的大旗。

黑龙江省京剧院举办的这项“关(肃霜)派艺术人才培养班”是关派艺术传承发展领域的一项重大突破,对发扬关派表演风格、传递艺术生命具有重要的作用和深远的意义,真正将关派艺术传承开来、延续下去。(于文)

《血战湘江》首映式在北京举行

由八一电影制片厂组织创作的重大革命历史题材影片《血战湘江》,11月27日在北京举行了首映式。影片选题深刻、场面宏大、故事感人、人物鲜明、制作精良,是战争题材影片的又一精品力作。

影片讲述了82年前红军付出巨大牺牲血战湘江的悲壮故事,直接表现了红军将士满怀对革命的无限忠诚、对党的坚定信念,在巨大困难和强大敌人面前,不怕任何艰难险阻,不惜付出一切牺牲,以大无畏的英雄气概和必胜的信念,誓死保卫党中央,胜利突破敌人第四道封锁线,挫败了国民党反动派集中重兵消灭我党和红军的图谋,确保了革命事业在血与火的征程中不断发展,创造了气吞山河的人间奇迹,谱写了豪情万丈的英雄史诗,讴歌了震撼世界的长征壮举。

该片相比以往战争题材影片拍摄有较大突破。在影片选题上,湘江一战红军遭到重大损失,由8.6万人锐减至3万人,过去的作品较少触及,这次的拍摄使红军长征史上最壮烈的一幕得以全景式的艺术再现。该剧由柳建伟总编剧,曾成刚执导电影《周恩来的四个昼夜》和电视剧《海棠依旧》的女导演陈力执导,陈力一直以表

现感情细腻、长于刻画细节著称,且过去从未拍摄过战争片,这次她接受新挑战,首次执导史诗般的战争片。在战争场面拍摄上,演员们全部真实拍摄,动用兵力7600余人次,群众35000余人次,使用炸药2吨多、油料83吨,力求真实还原当年的湘江血战。

王强、保剑锋、徐箭、董勇、孙维民、耿乐、张一山、陈创、王大治等演员在片中饰演不同角色,生动塑造了从领袖毛泽东、周恩来、朱德到每一个普通红军战士的英雄形象。

(军文)

小剧场话剧《爆米花》 直戳「娱乐至死」的社会痛点

中国国家话剧院“2016秋冬演出季”新创小剧场话剧《爆米花》将于12月16日至25日在国话先锋剧场首演。该剧由英国剧作家本·爱利顿创作,青年导演刘丹执导,于洋、邓飏、牛银红、姜牟远健、顾珂嘉等主演。剧作讲述了美国著名好莱坞电影导演布鲁斯在奥斯卡颁奖夜前后发生的一连串荒唐离奇事件,最终导致一场令人震惊和战栗的杀戮惨剧发生。该剧揭示了伴随着信息爆炸、文化井喷等一系列的社会现象,越来越多的人产生了“娱乐至死”的生活态度,不断冲击着人们的道德底线,由此带来了巨大的社会隐患和现实问题。剧作在紧张刺激的绑架故事和幽默风趣的喜剧风格中,让人们感受到“娱乐至死”的残酷现实,并对娱乐化与文化责任进行了深刻思考。

《爆米花》最初首演于英国伦敦,因其深刻的主题、引人入胜的故事情节,以及幽默风趣的喜剧风格引起轰动,曾荣获英国戏剧最高奖劳伦斯·奥利弗奖、巴克雷戏剧最佳新剧目奖,并荣膺爱丁堡艺术节最受欢迎演出,迄今为止被翻译成多种语言在全世界上演。刘丹表示:“10年前,我在中央戏剧学院看了廖向红老师排演的话剧《爆米花》被深深震撼。如今10年过去了,可以说那时那刻的恐慌感并没有减少反而与日俱增。如果说1985年《爆米花》的问世是一个预言的话,那么在这20多年里预言已经成为了现实。再次排演这部戏,我希望面向‘娱乐至死’进行一次最切实、最迫切、最有责任的表达,这是我作为一名青年话剧导演应有的责任与担当。”(余非)