

创作谈

话剧《父亲》创作上演于1999年,迄今已经19年了。日前,作为第四届中国原创话剧邀请展的参展剧目,该剧再次进京,登上了国家话剧院的舞台。持续19年,《父亲》一直在演,而且依旧打动观众,是什么让这部现实主义话剧作品至今魅力不减?

“捧出心来写”《父亲》

□李宝群

1999年,辽宁人民艺术剧院的话剧《父亲》于沈阳首演,引发强烈反响,并在东北三省话剧展演和中国戏剧节上都获得了好评。随后,辽宁人艺携该剧进京,第一次在京演出是在当时的人民剧场,随后进中南海,朱镕基总理观看了演出。观看时,朱镕基在台下流了很多泪,结束后他上台和剧组演员讲了很多话。他说,我没想到我们的工人这么艰难,我们要把他们下岗后的生活安排好,要把社会保障体系尽快建立起来。后来,这台戏又进中央戏剧学院、北京大学等多所高校,进了首都剧场、国家大剧院等众多知名剧院。

该剧在辽宁各地巡演,赴河南各地巡演,那时的条件很艰苦,但剧组克服很多困难,一气演了上百场。随后,又去全国很多城市演出,上海、重庆、成都、广州……几乎走遍了大江南北。他们还带着这个戏去了很多厂矿企业,工人们反响更强烈。我记得演出的第100场是在辽河油田,第200场是在首钢,再往后,300场,400场,演出了近500场。其间,有多家国内剧院团看好这个戏并搬演了该剧。比如,山西省话剧院当年正处于最艰难的时刻,剧团能否存在都成了问题,院长贾茂盛看了《父亲》,立即派人同我和辽宁人艺联系,得到我们允许后举全院之力排演了该剧,他们的《父亲》在山西连续演出很多场,山西省领导观看演出后大受感动,充分肯定,剧院由此“转危为安”留了下来。黑龙江、四川、安徽等很多剧院团也纷纷排演该剧,攀枝花京剧团还将它改编成了京剧。

19年间,另一个让我没想到的是全国各地的艺术院校不间断地排演该剧,上海戏剧学院、中国戏曲学院及北京、四川、山东、山西、辽宁、湖北等地的艺术院校的毕业大戏都排演过《父亲》,我收藏了很多艺术院校排演的剧照,简陋的布景,简单的服装化妆,一批批年青人用他们的热情投入呈现了底层工人家庭的一幕幕生活。这部话剧也由上海电影

制片厂改编成同名电影,参加了开罗国际电影节,被国外同行誉为“一枚来自东方的催泪弹”,他们在这部朴实无华的影片中看到了中国人的当下生活,看到了一位感人的中国父亲,导演梁山和主演宋国锋分别获得了导演奖和优秀男主角奖。此后,上海一家电影院每年父亲节那天都要重放这部电影,每次放映观众反响都非常好。

《父亲》前后排了兩版,1999年版导演丁尼,第二版导演曹其敬。剧本、舞美、演员等都有不少改动,两个版本各有特色。该剧的演员阵容虽然有变化,但总体还是最初的那些演员。大量的演出使得他们的表演日臻熟练和默契,戏越来越耐看,特别是宋国锋的表演越来越有味道,在观众中有很多铁杆粉丝。19年间,当年的中年演员已经成为剧院的老一辈艺术家了,演过很多轰动剧坛的好戏,如今他们有的已经退休,有的即将退休。《父亲》的数百场演出成了他们共同的美好记忆。

写作《父亲》时,我36岁,凭着一股闯劲,不管不顾扎到底层工人的生活中去,和他们同悲同喜,大碗喝酒大醉不归,也和他们一起下岗一条街摆摊卖货,写作时忘了各种清规戒律,那真是流着泪写,捧出心来写。只想写出我心中的人物,写出我看到的现实,我感受到的生命的艰难——19年过去了,而今我已人过50,有时仍怀念写《父亲》的那段日子。《父亲》让我走上了戏剧创作之路,给了我很多很多。

《父亲》能一直演出,对我是一件极为欣慰的事。现在看,检验一部作品最好的办法不是得过什么奖,也不是什么级别的人物给予过什么评价,而是要靠观众和时间来检验。《父亲》一直得到观众的厚爱,19年前是这样,19年间也是这样,很多观众喜欢这个戏,每次演出观众都与剧中人同悲同喜,总有很多人流下热泪。近些年的演出,观众越来越年轻了,他们说这个戏让他们想到了自己的父亲、自己的家人、自

己的邻居。有的青年观众看过后说我要马上给家里打个电话,问候一下父亲。有的观众还记起过去对父亲的不理解、和父亲的冲突,说很想对父亲说一声对不起。有些《父亲》的忠实观众观看过多遍,只要上演就要去看,也有的观众一直和我打听,什么时候《父亲》还演,什么时候再进北京……在这里,我给观众鞠躬了。

时间是一部作品的最后裁决者。《父亲》演了19年,能一演再演,说明剧中有些具有长久生命力的东西,它写出了人物,而且是中国社会的底层小人物,写出了他们的人性、人情,人在命运下的痛苦、纠结,人在苦难中的选择与抗争,人与人之间、亲人之间的冲突矛盾,互相关爱、相濡以沫——这些是普遍的人性,也是超越具体年代具体社会的,是有温度、有力量的,能让人共鸣、让人心动。这个戏能打动很多人,不只是剧本的原因,还与它遇上了一班优秀的合作者有关,该剧的导演、演员、舞美、灯光、服装等汇集了一批省内外的优秀人才,他们都相当出色。戏剧终是要由导演、演员和舞台各部门来呈现,宋国锋等演员的表演可圈可点,他们都演出了活生生的人物,展现了话剧表演艺术应有的魅力,很耐看耐品。而这一切的后面则是导演和舞美各部门的用心用情,功力深厚和合作默契。

观众和时间的检验仍在继续。我为《父亲》19年间不断上演而高兴,为这出戏没有被时光淹没而欣慰,但是,它以后还能再演吗?演出还会受欢迎吗?还能再演多少年?以后的观众还会喜欢它吗?——仍然要等待时间和观众的裁决。这裁决会非常残酷。

摄影:王雨晨

虽然时间已经过去了19年,这期间我又创作上演了很多戏,对戏剧的理解、对做戏剧的艰难体会更深了,但是《父亲》的创作给予我的还是那么刻骨铭心。《父亲》给我个人的启示和感悟是,戏剧创作还是要有生活,要从生活中打捞剧本。没一点生活,胡编乱造的戏,没劲;戏剧不直面现实,直面人生,现实人是缺席的,没劲;戏剧不贴近生活,不贴近普通人的生活,没劲;戏剧不关注人的情感、人的灵魂、人的命运,没劲;戏剧不真诚,不饱含爱、关怀和悲悯,没劲;戏剧不将表演的能量“最大化”,没劲;戏剧不与观众心碰心,没劲。没劲的戏剧,观众不爱看,终会消失,化成过眼烟云。

评点

一场穿越时空的心灵会晤

□汤倩

由李伟编剧的话剧《杜十娘的哥德巴赫猜想》乍看不过又是一出哗众取宠的无厘头闹剧,却没想到这出“残酷青春爱情剧”里竟然暗含了作者向《暗恋桃花源》致敬的情怀。从杜十娘到吴芊芊,从秦淮河畔到北京城里,从低吟浅唱的田园时代到物欲横流的现代社会,亘古不变的是人类对于爱情永恒的追求。然而爱情从来都不是如此简单的事物,在那一次次奋不顾身的爱情背后,人们常常落得遍体鳞伤、欲拒还迎。如同《暗恋桃花源》一般,该剧也安排了一场古今交错、悲喜交加的戏中戏,将“杜十娘”和“哥德巴赫猜想”两台戏集中于同一个导演的排演之下,于是这一静一动、一悲一喜就发生了奇妙的碰撞。

“杜十娘怒沉百宝箱”,出自明代小说家冯梦龙的《警世通言》。作者选择这个故事和吴芊芊等人的故事相对照,可以说呼应了“金钱与爱情”的主题。杜十娘试图用“百宝箱”保障自己和李甲之间的爱情,同时作为对李甲的考验,她隐瞒了百宝箱的真实价值。不曾想,李甲却因为区区千两便将杜十娘卖给垂涎美色的孙富,既可以逃避因门第观念可能带来的父亲的责罚,又可以谎称自己经营有法而保住家产继承权,背后的利益驱动令他轻易就放弃了十娘对他的一片深情。杜十娘怒沉百宝箱,既是对自己追求真爱的表白,也是坚决背弃金钱利益至上的自证清白。金钱和爱情、利益与人性的激烈冲突造成了杜十娘的悲剧。沉下去的是百宝箱,输的是人性与真情。李甲人财两空的结局也体现了作者的价值选择,他谱写的这一曲爱情与人性的双重悲歌,正是对于金钱吞噬人心的社会的强烈控诉与批判。

现代版的“哥德巴赫猜想”以吴芊芊为中心,三男一女的校园恋情在毕业前夕画上了休止符。男友张伟因伤人入狱,却不曾想,待到出狱之时,吴芊芊已经成了好哥们儿袁彪的妻子,自己却成了“前男友”。吴芊芊自叙,作为一个刚毕业走出校园的年轻女孩,就业压力和经济压力让北京在这时候显露出冰冷而残酷的一面,而赖以支持的男友关键时刻的缺席更让她深感孤寂无力。恰好此时袁彪带着他的温暖出现在吴芊芊身边,最重要的是袁彪的出现意味着生活结束动荡、经济不再拮据,就像一直悬空的心突然落到了实处。爱情在生活面前不堪一击。要面包还是要玫瑰,编剧在这个千古追回的旧瓶里装了新酒。更难能可贵的是,该剧在杜十娘和吴芊芊两条交织并行的线索之外,又安排了一条暗线,即两台戏的导演冯导和扮演吴芊芊的演员冷冰之间的感情线。两人本来正如吴芊芊和张伟一般是校园情侣,因为不同的原因分道扬镳,机缘巧合下遽然重逢,两人戏外的情感交流和场景切换,使得本来就复杂的剧情更加复杂。三场感情戏里,杜十娘指向过去,吴芊芊和冷冰指向未来,冷冰和冯导代表的是现实生活,而杜十娘和吴芊芊又是戏中戏,这种套叠的结构会给观众带来扑朔迷离、如真如幻的感觉。

在《暗恋桃花源》里,江滨柳和云之凡一别即是天涯,直至暮年重逢,却已是今生无缘。江滨柳改变不了现实,便一径逃到回忆里,所以说《暗恋》是追寻过去的梦。而老陶在离开武陵之前便已洞穿妻子春花和袁老板有私情,却始终不肯面对现实,坚持从桃花源回到现实生活中想徒劳抓住的是一种对未来的期盼,《桃花源》是未来的梦。不断穿越剧场奔跑呼号寻找南阳刘子骥的痴女人是现在,遍寻不得的结局暗示着现实无情地击碎了梦想。“桃花源”本身就代表了一种虚无缥缈的梦想。把三条线索糅合在一起的便是贯穿过去与现在人们这种对幸福、对梦想的追寻,因此是“暗恋”桃花源。在该剧中,杜十娘是历史,她的选择很明朗,为了爱情连生命都可以放弃;吴芊芊正如春花一般选择了可以为自己改善生活的袁彪。然而,现实又往前推进了一步,张伟出狱这四人再次聚首,前任还是现任,曾经的初恋和安稳的现世,吴芊芊如何选择?卸下吴芊芊符号的演员冷冰和心有悔意的冯导,是破镜重圆还是各自前行?整体而言,杜十娘的戏份是悲剧,而“哥德巴赫猜想”则是轻松、搞笑、无厘头的喜剧风格。剧中,吴芊芊和冷冰的命运叠叠一起后,气氛渐渐凝滞,风格逐渐偏向正剧。因为无论是杜十娘、吴芊芊还是冷冰,她们都只不过是希望在爱情里寻找今生的幸福;无论她们如何选择,她们都是一个个现实版的“杜十娘”,爱情于她们正如哥德巴赫猜想一般不能确证,何去何从也如同未解之谜。剧作留下了一个开放式的结尾,这是作者对社会的叩问,也是对每位观众心灵的叩问。

此剧尽管在深度和力度上稍显稚嫩,剧情的推进和结构的衔接上也有牵强之处,但该剧确实是诚意用心之作。如果你恰好曾经有一段奋不顾身、倾心相许的青春,或者正处在左右为难、覆水难收的抉择关口,不妨放下纷扰,去和心中的杜十娘、吴芊芊们来一场穿越时空的心灵会晤,认清自我、重装上路。

第八届中国儿童戏剧节七月开幕

五大洲优秀儿童戏剧作品首次齐聚京城

记者从6月19日举行的新闻发布会上获知,由文化和旅游部艺术司指导,中国儿童艺术剧院联合北京东城区委、区政府及中国儿童戏剧研究会共同主办的第八届中国儿童戏剧节将于7月14日至8月25日举办。本届戏剧节以“点亮五洲童心,塑造美好未来”为主题,历时43天,中国、巴西、日本、俄罗斯、印度、比利时、美国、罗马尼亚、阿根廷、南非、韩国、澳大利亚、以色列、挪威、克罗地亚、波兰等16个国家和中国台湾地区的38家儿童戏剧团体将携61台剧目演出229场。同时在济南、成都、辽宁设立了戏剧节分会场。中国儿艺院长尹晓东表示,本届戏剧节不仅是五大洲优秀儿童戏剧作品首次齐聚,同时也是“金砖五国”青少年戏剧联盟建立后的首次联合展演。特别值得一提的是,2018年度国际儿童青少年戏剧协会艺术大会将在戏剧节期间举办,这是国际儿童青少年戏剧协会成立50多年来首次在中国举办艺术大会,面向世界各国青年艺术家的“下一代”培训项目也会随之展开。

中国儿童戏剧节作为新中国历史上演出时间最长、场次最多、范围最广的儿童戏剧活动,每年都会为国内外大小朋友送上儿童戏剧的精品之作。此次“中外优秀儿童戏剧展演”包含剧目不论从范围还是数量上都超过往届,不仅题材多样,传统故事、经典童话、世界名著、原创佳作应有尽有,其表现形式也涵盖了歌舞剧、人偶剧、纸画剧、音乐剧、肢体剧等多种方式。这不仅为国内儿童打开了一扇了解国际优秀儿童戏剧的窗口,同时也向世界展示了中国儿童剧的品质与内涵,向国际儿童戏剧领域传播了中国儿童戏剧极大的包容性。

8月18日至24日,中国儿艺将与国际儿童青少年戏剧协会中国中心共同承办2018年度国际儿童青少年戏剧协会艺术大会,这是该协会自1965年成立以来首次在中国举办艺术大会。“国际儿童青少年戏剧协会艺术大会”享有儿童戏剧界的“奥林匹克盛会”之美称,是世界儿童戏剧人的重要节日。此次大会以“构想未来”为主题,从56个国家426部申请剧目中精选了10个国家的17台剧目,在一周内集中展演50余场,同时举办艺术交流大

会、中外儿童戏剧工作坊、中外多元文化对话、“下一代”培训项目、专题研讨会、儿童戏剧主题夏令营、中外儿童青少年戏剧图片展及图书展等一系列艺术活动,让与会的国际戏剧代表通过观摩戏剧、艺术研讨和参与戏剧活动,深入探讨和思考儿童戏剧发展的未来,深入了解中国文化。

本届戏剧节期间,为响应《落实〈金砖国家政府间文化协定〉行动计划(2017—2021年)》,来自巴西、俄罗斯、印度、中国、南非的“金砖五国”将携优秀儿童剧参加“金砖国家青少年儿童戏剧展演”,这是金砖国家青少年儿童戏剧联盟成立后的第一次联合展演。同时,五国青少年儿童戏剧代表也将齐聚北京,召开“金砖国家青少年儿童戏剧联盟会议”,共同商讨金砖国家青少年儿童戏剧的合作与发展。正如文化和旅游部部长雒树刚所说:“民心相通对于金砖国家合作至关重要,而文化交流是促进民心相通的重要途径。加强文明交流互鉴,推动文化领域务实合作,在多元共享的基础上培育金砖价值理念,夯实金砖合作民意基础,是金砖各国共同的愿望。”

文学是戏剧发展的基石,重视一剧之本创作,对戏剧艺术的发展意义深远。新闻发布会现场,中国儿艺与中国出版传媒股份有限公司签署了战略合作协议,双方将以第八届中国儿童戏剧节和第十五届北京国际图书博览会为契机,发挥各自在文化资源上的优势,携手推进儿童戏剧与儿童文学的共同发展。戏剧节期间,双方将联合开展“中外优秀少儿图书展”活动,不仅在涵芬楼、三联韬奋书店三里屯分店和城市书房设立中外优秀少儿图书展区,同时在中国儿童剧场设立“中版好书专柜”,为观看儿童戏剧的小朋友提供良好的文学阅读体验,多维度搭建阅读实践与艺术分享平台。双方还将于8月举办的第二十五届北京国际图书博览会上,联合组织中外少儿文学、戏剧四方研讨论坛活动,届时,来自世界的著名儿童文学家将深入探讨儿童文学戏剧化与儿童戏剧文学化的未来发展道路,以及如何实现优秀少儿读物改编为优秀儿童剧等话题,让书香与艺术伴随少年儿童健康成长。(徐健)

宁波国际声乐比赛十月举行

由宁波市人民政府与中央音乐学院共同主办的2018宁波国际声乐比赛将于10月15日至25日在宁波举行。

宁波国际声乐比赛前身为中国国际声乐比赛,创办于2000年,是原文化部主办的三大国际音乐赛事之一,每三年举办一届。首届和第二届中国国际声乐比赛分别于2000年在北京、2002年在广州举办;从第三届开始,中国国际声乐比赛落户宁波,至今已经连续举办了四届。2017年,根据中宣部要求,由原文化部主办的三大音乐赛事暂时停办,中国国际声乐比赛更名为宁波国际声乐比赛。

据介绍,本届比赛评委会主席由声乐教育家、女高音歌唱家、中央音乐学院教授郭淑珍担任。在比赛曲目设定方面,2018宁波国际声乐比赛延续了往届特点,在重视国际性的同时,突出我国的音乐特色。十首脍炙人口的中国艺术歌曲将继续成为本届参赛曲目,包括《我住长江头》《我爱这土地》《玫瑰三愿》等。宁波交响乐团将担任决赛阶段和颁奖晚会的伴奏。比赛期间,为吸引市民参与、欣赏、享受赛事,组委会将举办组织艺术家进校园、声乐讲座、组织赛后巡演、历届获奖选手音乐会等系列声乐普及和宣传活动,这也成为本届声乐比赛的亮点。(音文)

作为2018年度全国基层院团戏曲会演剧目,由双鸭山市传统艺术研究中心(黑龙江省龙江剧院双鸭山分院)创作演出的黑龙龙江剧《农民的儿子于海河》日前在京演出。

该剧着重描写了于海河与乡亲的乡情、与妻女的亲情、与年迈父亲的父子深情,生动真实地再现了一个有情有义、有血有肉、朴实无华、可亲可敬、严于律己、敢于作为、勇于担当的当代基层好党员、好干部形象。在艺术创作上,该剧调动了多种艺术手段,融入东北特色民间舞、套子口和俏皮嗑等民间表演特色,同时加入现代舞、网络语言等时尚元素。演出角色行当齐全,唱腔音乐地域性鲜明,舞台呈现极具现实感。据介绍,该剧原名为《农民的儿子》,2014年首度创排,并于当年在黑龙江省东部6个城市巡演19场,荣获省内多个奖项。2018年在黑龙江省龙江剧艺术中心协助下再度创作排演,更名为《农民的儿子于海河》。(龙文)

晋京演出《农民的儿子于海河》