

现实主义创作不断深入与拓展

改革开放40年来,现实主义话剧创作经历了回归、寻找与突破中拓展三个发展阶段,显示了强劲的艺术生命力。

回归现实主义话剧创作“写真实”的传统,是“文革”结束后话剧创作的重要转变。一是突破题材禁区,以写“人”为创作主旨。“文革”期间被压抑多年的有关恋爱、婚姻方面的内容获得重新展示,《明月初照人》《不知秋思在谁家》《昨天、今天和明天》《山乡女儿行》《人生不等式》《寻找男子汉》从关注女性恋爱婚姻入手,大胆表现改革开放年代女性思想意识的觉醒和自信心的增强,从不同的视角展示了改革中女性的思想变化和崭新的精神风貌。二是以新的视角塑造老一代无产阶级革命家的艺术形象,改“仰视”为“平视”,以鲜活的生活细节写出老一代无产阶级革命家的平民本色和入道情怀,表达他们的宽广胸怀、远大理想和对国家、民族的突出贡献,《报童》《陈毅市长》《秋收霹雳》《贺龙军长》《北上》《平津决战》等率先突破描写老一代无产阶级革命家的禁区,塑造了毛泽东、朱德、周恩来、陈毅、贺龙等有血有肉、可爱可亲的领袖人物形象。

在学习、借鉴中整合,促使现实主义话剧创作向深度与广度进发。现实主义话剧在学习借鉴外国戏剧表现手法的过程中,努力克服“为政治服务”遗留下来的公式化、概念化的弊端,不断提高自身的创造力,真实地表现生活,形象地刻画人物,深刻地揭示人生哲理,艺术地提升审美意蕴,精练地开掘主题寓意。《红白喜事》《黑色的石头》《天边有一簇星火》《同船过渡》《北京大爷》《女兵连来了个男家属》《春夏秋冬》等反映生动、鲜活的现实生活,塑造出众多个性鲜明的人物形象。《夕照》《地质师》《洗礼》《士兵突击》《“厄尔尼诺”报告》《天籟》《这是最后的斗争》《去往何处》《一诺千金》等则以丰富、细腻的生活细节塑造,描绘出中华民族能够繁衍发展,中国人能够在艰难困苦中站立起来的精神动力。《商鞅》《死水微澜》《沧海争流》《立秋》等的出现,提升了历史剧创作的艺术质量。《岁月风景》《让你离不开》《独生子当兵》等则以喜剧的形式讲述责任与使命的问题,在信仰发生危机的时候给人们提供了信心与力量。

新世纪以来,话剧创作题材不断拓展,艺术品位不断提升,尤其是弘扬主旋律话剧创作出现了突破性的进展。第一,从展现好人好事到创造人物形象,出现了以真人真事为题材创作的多部优秀作品。《郭双印连他乡党》描写一个村党支部书记带领村民脱贫致富的故事,塑造了时代感强、个性化的人物形象。《黄土谣》通过父子之间的心灵碰撞展现了两代人的思想矛盾冲突和不同的人生追求,显示出现实生活的“深度”真实。《麻醉师》通过某军医大学附属医院陈绍洋这一形象的塑造,写出了“信仰”的力量。第二,从写社会问题剧到艺术审美层次迈进,《父亲》把以下岗工人生活为题材的社会问题剧提升到美学观照层面,塑造了真实、感人的“父亲”形象。而在展现抗日题材的作品中,《生死场》则以群像的方式展现了中华民族不屈不挠的抗争精神。第三,主题立意的艺术提升。《我在天堂等你》在讲故事中展现两代人的思想冲突和价值观念的不同,使人们看到了理想的崇高和信念的光辉。《共产党宣言》通过描写中国近现代史中所发生的国共两党之间的斗争历史,把深刻的思想理念融入人物形象的塑造中。《兵者·国之

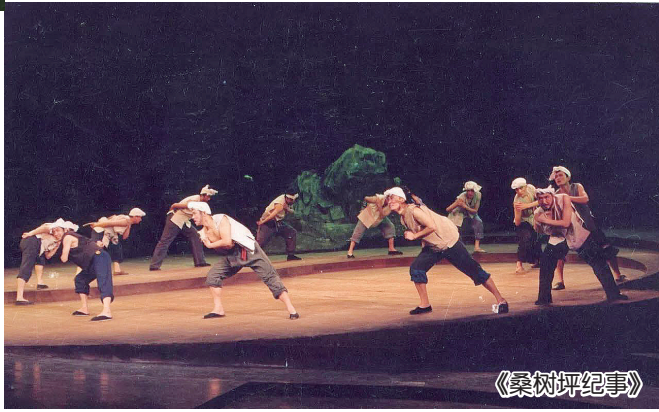
专家研讨跨文化戏剧的理论 and 实践

自上世纪80年代以来,伴随着中西方戏剧交流的日益密切,西方经典文学频繁亮相于中国传统戏曲的舞台。蓬勃发展的跨文化戏剧作为中西方戏剧艺术、文化沟通的桥梁,不仅丰富了西方经典文学的表现形式,也为中国传统戏曲注入了新的活力,塑造了极具创造力的戏剧样式。10月27日,由北京语言大学比较文学研究所主办的“跨文化戏剧的理论和实践”学术研讨会在京举行。十余位业内专家以戏剧的跨文化研究为支点,围绕自上世纪80年代以来蓬勃发展的中国戏曲改编西方经典文学的舞台实践及相关理论、问题展开了深入研讨。

研讨会上,中央戏剧学院教授罗锦鳞以中国戏曲搬演古希腊戏剧为例,提出要善于发现中国戏曲和西方戏剧之间互补的美学原则,找到东西方戏剧的审美契合点,将二者有机融合。中国戏曲学院教授冉建认为,中国戏曲应该坚持表意的传统,选择性地吸收西方现代派戏剧的精髓,在传承中华优秀传统文化的基础上,实现戏曲艺术的创造性转化和创新性发展。北京语言大学教授陈戎戎以河北梆子《美狄亚》和京剧《王者俄狄》等剧为例,探讨了古希腊戏剧在融入中国戏曲的过程中所体现出来的本土化和创造性,认为跨文化戏剧不仅扩充了传统戏曲的表演题材和表现空间,也使西方戏剧获得了新的理解维度和展开方式。剧作家郭启宏视跨文化戏剧为中西方艺术、文化之间的桥梁,强调跨文化戏剧在表现民族、文化差异的同时,促进了异文化之间的相互理解交流,中西方戏剧的交融与碰撞能够产生出具有创造力的全新戏剧样式。与会专家一致认为,跨文化戏剧是大势所趋,有助于双向的跨文化交流。(杨诗卉)

话剧 在反思中寻找 在探索中创新

□刘平

大事)敢于直面当代军队在治军观念中的矛盾冲突,是军旅戏剧在创作观念上的一次突破。《平凡的世界》通过描写艰苦创业的孙少安、孙少平兄弟形象,深刻展示了普通人在大时代历史进程中所经历的曲折道路。

在探索实验中追求舞台诗意化

舞台诗意化,是话剧创作追求的最高境界。新时期话剧在经过社会问题剧短暂的繁荣后遭遇了“生存的危机”,艺术家们开始反思那种政治情绪引起舞台轰动效果的创作弊端,深入思考话剧创作如何以自身的艺术魅力去赢得观众的问题。发生于1983年前后的“戏剧观”大讨论,布莱希特、梅耶荷德等外国戏剧家被陆续介绍,为中国戏剧创作者们打开了视野。他们一方面学习西方戏剧中优秀的舞台艺术表现手法,一方面从中国传统戏曲中吸收艺术营养,进行多方面的探索、实验与创新,打破陈旧创作观念的束缚,努力寻求舞台呈现的多样化与丰富性。其中,导演观念的革新起到了关键作用。戏剧革新者在舞台创作中突破斯坦尼斯拉夫斯基的表演体系,引进布莱希特的“间离效果”和外国现代派艺术的表现手法,把西方戏剧的假定性与传统戏曲的写意性有机地结合起来,运用写实与写意,以及意识流、电影蒙太奇等创作手法,较好地解决了内容与形式的协调统一问题,使新时期的话剧舞台上涌现出一部部诗意化的戏剧作品。

《屋外有热流》推倒“第四堵墙”、破除一切幻觉的实验,《原子与爱情》舞台上多场景的运用,《绝对信号》电影蒙太奇手法的运用,《母亲的歌》中间舞台、四面观众的实验,《周郎拜帅》的叙述者的运用,《街上流行红裙子》的假定性舞台设置,《挂在墙上的老B》的心理意识流的尝试,《魔方》多种创作流派、表现手法的交叉使用……这些戏不仅没有使所表现的内容“失真”,而是在不追求表面真实的前提下,强化了人物的情感真实,把生活真实提升到艺术真实的层面。此外,《娥》《红房间·白房间·黑房间》《十五桩离婚案的调查剖析》《双人浪漫曲》《一个死者对生者的访问》《WM(我们)》《野

人》等借鉴外国荒诞派和象征主义的某些表现手法,以超现实的创作方法表现生活的内在真实,使舞台创作呈现出整体性的样式美和时空流动的韵律美,不仅丰富了现实主义创作手法,而且也进一步拓宽了现实主义表现生活的深度与广度。

其间,也曾出现过一些片面追求形式、忽略内容开掘的现象,但随着学习、借鉴的深入,尤其是受到文化界“寻根热”的影响,戏剧家的艺术修养不断提高,创作水平也在逐渐提升。《狗儿爷涅槃》运用戏剧假定性,借鉴中国传统戏曲和说唱艺术的表现方法,将表现与再现、写实与虚拟、荒诞与象征有机地融为一体。把主人公的内心独白变得能和观众直接交流,并外化为有意义的戏剧情景。《中国梦》运用西方现代戏剧手法和传统戏曲表现手法,将斯坦尼斯拉夫斯基的内心感应、布莱希特的姿势论和

梅兰芳的程式规范融为一体,体现出写意戏剧的和谐、完整和充满东西方哲学意蕴的流动美。《桑树坪纪事》将写实与写意、现实与幻觉、再现与表现,以及话剧表演与音乐、舞蹈相融汇,体现出话剧艺术的诗意美。该剧演出后在中国剧坛引起极大震动,被称为“桑树坪现象”。这些作品是自1980年代“探索戏剧”兴起以来的里程碑式的作品,标志着中国新时期探索话剧经过蜕变后走向了成熟。

进入新世纪,话剧的诗意化创作又出现了新的追求。《生死场》以雕塑般的手法刻画人物性格,把人物的外部动作与内在的心理变化有机地融合在一起,使整个演出体现出版画般的美感。《秋水山庄》的舞台演出在虚实之间体现写实与写意的结合,以简约、大气的手法创造出具有浓郁诗化意象的演出形式。《再见微因》通过对林微因和她周围人物心理的开掘,揭示出语言和行动背后涌动的“欲说还休”的浓浓情感,体现出心灵的美好与纯洁。

小剧场话剧促进演出市场繁荣与发展

新时期小剧场话剧发端于改革开放以后。1982年11月北京人艺演出《绝对信号》,同年12月上海青年话剧团演出了《母亲的歌》。两剧都侧重舞台表现形式的实验与探索,《绝对信号》采用三面观众围观的形式,《母亲的歌》采用“中心舞台”、观众四面围观的形式。此后,创作方面出现了多种风格样式作品。上世纪90年代以来,民营话剧社团迅速增加,小剧场话剧创作出现了蓬勃发展的势头。孟京辉戏剧工作室、上海现代人剧社、何念戏剧工作室、大道文化公司、戏道堂工坊、盟邦戏剧工坊、龙马社、哲腾戏剧体、黄盈戏剧工作室、蓬蒿剧场、9剧场、繁星戏剧村、鼓楼西剧场等的出现,带来了小剧场演出的活跃,也使小剧场演出的内容、形式变得更加灵活多样。这些民营剧团的创作中,有的通过独特视角描写青年人的婚恋生活,表达他们的情感困惑,如《情感操纵》《灵魂出窍》《恋爱的犀牛》《隐婚男女》《单身公寓》等;还有的以探索、实验等手法表达对时代、生活和个体的关切,如《思凡》《黄粱一梦》《庄先生》等。

自2015年以来,民营话剧社团的剧目常被国有话剧院团搬演,成为小剧场戏剧发展的一个新特点。如李伯男导演工作室的剧目《剩女郎》《嫁给经济适用男》《隐婚男女》分别被福建人艺、大连话剧团、重庆话剧团、武汉人艺、浙江话剧团、青岛话剧院、山东省话剧院、内蒙古话剧院、四川人艺等院团演出,黄盈戏剧工作室的《枣树》被中国国家话剧院演出。这期间,民营剧团、新文艺戏剧团体的导演也开始纷纷到国营话剧院团排戏,像李伯男为浙江话剧团排演了《再见微因》《秋水山庄》《天真之笔》等,为辽宁人艺导演了《秘而不宣的日常生活》,为中国国家话剧院导演了《特赦》等。赵淼则为中国国家话剧院导演了《罗刹国》《你若离开,我便痕迹天涯》。

当然,我们也应该看到,尽管改革开放40年来话剧创作取得了不俗的成绩,涌现了数量庞大的剧目,但是我们依然要看到话剧创作中存在的不足,或者说制约话剧发展的因素。诸如优秀编剧、导演、表演艺术人才缺乏,话剧原创力不足,可以常演不衰的好剧不多,青年创作者成长缓慢等。期待面向未来的中国话剧,能够在砥砺前行中,潜心创作,逐渐克服自身存在的弱点,推出更多思想精深、艺术精湛、制作精良的优秀之作,把最好的精神食粮奉献给人民。

第十届中国杂技金菊奖滑稽节目奖揭晓

11月1日,第十届中国杂技金菊奖最后一个类别的奖项滑稽节目奖,在中国杂协命名的“中国杂技之乡”河南省开封市决出。天津市杂技团报送的作品《三个和尚》来自10个省、自治区、直辖市的11个决赛作品中脱颖而出获奖,其他两个名额空缺。至此,包括杂技类、魔术类两个子项在内,本届金菊奖各类奖项全部

揭晓。据组委会介绍,滑稽表演有着悠久的历史,但在中国的杂技发展历史中却属相对弱势的一个领域。本次大赛初评参选作品中,新文艺群体滑稽团体和个人参赛节目占比约七成,比赛为培养滑稽新人、扶持宣扬传统艺术起到了示范引领作用。此外,决赛活动期间,组委会还特

别举办了杂技理论高级研修班、中国滑稽创新创作研讨会、国外专家滑稽艺术讲座等多场学术交流活动,以及开闭幕式晚会、惠民演出和首届开封国际滑稽幽默艺术周展演等多类文化演出活动。中国杂协分党组书记王仁刚表示,这些活动为更好地交流与探讨中国滑稽艺术乃至杂技艺术的未来发展,让更多社会群体了解国内外滑稽艺术、杂技艺术的发展状况,鼓励滑稽艺术创作者开拓出新、推动精品创作有着积极的现实意义。(路斐斐)

由陕西省戏曲研究院创作演出的秦腔现代剧《项链》11月10日亮相北京梅兰芳大剧院。该剧由徐新华编剧,韩剑英执导,陕西省戏曲研究院院长、秦腔首个二度“梅花奖”获得者李梅领衔主演。剧作围绕韩雪莹借项链、丢项链、还项链这一主线,通过韩雪莹与王亚先、傅丽丽与黄柏钧、韩二龙与贾三妮三对夫妇之间的矛盾纠葛,真实反映了当代中国普通白领、底层民众、上层富豪等各类人的生存状态和精神追求,讴歌了中华民族的优秀传统文化。

剧中,李梅饰演的韩雪莹被一个偶然事件逼到绝境,最终她用自身的行为给出了答案:她的灵魂挣扎,是当今社会大部分人面临同类境况时的真实写照;她“做人,就得像个人”的泣血呼唤,是每一个生命个体必然担负起诚信社会维护的责任警醒。为了塑造这个角色,李梅巧妙运用了圆场、平转、翻身、挫步、云步、退步等十几种传统戏曲程式,通过大段的内心咏叹,将自己的心灵煎熬、世俗社会的诚信弊端及个人灵魂的步步救赎一一展现,深深感染着在场的观众。在11月11日举行的该剧专家研讨会上,与会者认为,该剧描写了围绕项链出现的诚信、反省、自律等诸多命题,但并没有停留在对道德思想、契约精神的刻意渲染,而是在尊重中国人契约实践的同时,展现现代中国人自己操守尊严的纠葛与升华。(余非)

湖南省双牌县获首个“中国和文化之乡”命名

“阴阳和而万物生”,“和”是中国哲学中的重要概念与重要精神,“和文化”是中华传统文化的底色也是最高理想。11月2日,中国伦理学会在京举办了首个“中国和文化之乡”的授牌仪式,湖南省双牌县获命名,首轮挂牌为期3年。

双牌古称“浣泊”,位于湖南省西南部,是中华史祖舜帝南巡途经之地,“和文化”底蕴深厚。从2006年开始,该县连续举办了12届“和文化”节,创建了阳明山海峡两岸文化经济交流基地,打造了“永和和文化长廊”“和字展馆”“永和塔”“万和湖”等一大批“和文化”的传播平台,开展了一系列“和文化”进基层活动和“最美”系列评选活动等,使“和文化”在该地得到了较好的传播与弘扬。

中国伦理学会会长万俊人表示,中华5000多年的文明发展中,既有家和万事兴的和气,也有民族相和的和谐,“和文化”作为一种根基深厚的传统文化认同,在今天依然滋润着民风,滋养着民心。在基层持之以恒地推行“和文化”建设,对全面提升公民素养,促进地方经济与文化建设的融合发展,实现改革、发展与稳定的目标,具有重要的借鉴意义与推广价值。(路斐斐)

由中国美协艺术委员会、山东美协和中共威海市委宣传部联合主办的“写意的海——吴晓林油画展”日前在中国美术馆举行。吴晓林自幼生长在海边,从艺40多年来从没有离开过海的主题。他研究水、海面以及物体的反光,并把反光画得丰富而韵味,打乱了传统绘画的秩序感。此次展览共展出吴晓林作品50余幅,其中包括不同时期吴晓林绘制的胶东大海的部分代表作与其学艺之旅的部分优秀作品。(许莹)