

关注

第二届老舍戏剧节举行“城市·戏剧·人”研讨会——

戏剧可以为城市人提供源源不断的精神滋养

□本报记者 徐 健

由北京市演出有限责任公司(北演)策划发起、天桥艺术中心共同主办的2018第二届老舍戏剧节日前落幕。自9月7日开幕以来,50天的时间里,共有11部中外经典剧目轮番上演,戏剧论坛、戏剧工作坊、剧本朗读会、主题展览等一系列延伸活动也以不同的方式拓展着戏剧节的影响力。老舍戏剧节并不只演出老舍先生的作品,“呼唤戏剧文学精神”是这个戏剧节独特的艺术标识,也是其选择剧目的重要标准。从此次演出的作品看,不管是陕西人艺的《平凡的世界》、香港话剧团的《亲爱的,胡雪岩》、波兰戏剧导演克里斯蒂安·陆帕执导的《酗酒者莫非》等,还是巴黎城市剧院首次访华演出的《围城状态》、圣彼得堡科米萨尔日芙斯卡娅话剧院的《日瓦戈医生》,都是具有比较深厚的文学基础,同时又以戏剧文学观照当下现实的优秀作品。当然,在文学之外,老舍戏剧节还有一个重要的理想就是希望以“戏剧”这一独特的艺术语汇让世界了解北京、认识北京、热爱北京,以老舍先生作品中的历史精神和时代愿望自警,打造具有城市发展的文化符号和标志性形象。的确,老舍戏剧节的主办,让戏剧与北京、戏剧与生活在这个城市的人发生了更多的联系,也在悄悄地建构着人的精神和记忆。日前,一场以“城市·戏剧·人”为主题的研讨会在京举行,来自文化界的十余位专家学者着重围绕“城市与戏剧”、“戏剧与人”的关系,从城市文化遗产、历史记忆、建筑空间、戏剧功能等不同角度展开碰撞与交流,探讨新时代城市文化发展和个体心灵的共生模式。

“有人说,剧院是城市的精神城堡,要想知道一座城市的文明程度,看看它的剧院就知道了,而剧院是戏剧的载

《老舍赶集》

体,寄托了人们对于文化资源的渴望。”谈及戏剧与城市的关系,导演、戏剧教育家林荫宇如是说。在她看来,戏剧这一文化资源彰显了城市的开放襟怀,可以为城市人提供源源不断的精神滋养,经年累月上演的剧目可以潜移默化地改变城市人的面貌,最终凝结为城市的气质和格调。同时,城市需要戏剧来提高艺术品位,戏剧营造的文化氛围是流动的,通过满足个体细致微妙的情感需求,去容纳每一颗城市人包罗万象的心,形成城市市民认同的精神价值,内化为城市自身的格调与文化名片;这也是一座城市的核心文化竞争力。

中央戏剧学院教授沈林认为,一座城市独有的文化个性、文化风格、文化品位是可以通过建筑反映及彰显的,剧院是建筑中的瑰宝,是硬件中的文化符号。沈林曾走访德国、美国、丹麦、加拿大、奥地利等多个国家的著名剧院,他从剧院的建设切入,谈到了剧

院这一瑰宝如何赋予城市独特的气质。“一个城市的辉煌和生命绝不仅仅在于它有多少高楼大厦,而在于它有没有可以让人称道的文化载体,能否用这一具象化的载体去丰富城市的内涵。而剧院承载了人的精气和神韵,是一座城市凝聚力和自信心的源泉,纵观世界著名建筑的建设历程,它与城市气质相互成就、形成共鸣、一同生长,有着书承历史与未来的功效。”

中央戏剧学院教授彭涛曾经以评委和嘉宾的身份亲历了国外众多戏剧节。他表示,在发达国家和地区,几乎每个城市都办过戏剧节,甚至一个城市市办有多个戏剧节。戏剧节为城市文化品牌赋能,有的戏剧节已经成为城市乃至国家向世界展示本土文化的窗口,比如英国的爱丁堡戏剧节、法国阿维尼翁戏剧节。举办戏剧节不仅能给城市市民带来精神享受和情操陶冶,还能直接与城市的空间布局、基础建

设乃至城市文化氛围形成互动,最终沉淀成为城市文化品牌形象。

导演易立明谈到,一个城市的发展可以透过戏剧艺术的发展史来观测,如宋元之际勾栏瓦肆场的兴起,明清戏剧文化向着繁盛期迈进。同样,寻根之旅、回故乡之路也能够通过戏剧的车辙来循迹,而以“戏剧”这一手段构建文化事件背后的文化记忆,就是最好的寻访路径。“一旦失去文化记忆,我们便难以找到回家的路。”易立明认为,作为文化的一个基因,对戏剧文化的保护及传承,理应是找到“回故乡的路”和“记住乡愁”的重要内容。“戏剧文化所构筑的文化生态体系,衍生的文化生活状态,形成的有人、有生活、有滋味的文化部落,都是文化寻根有力的佐证。”作家肖复兴也表示,从某种程度上来讲,一切文学艺术,包括戏剧在内,都是人们对它生活、成长的这座城市的一种怀旧的情感。“没有怀旧就没有艺术,失去的恰恰是宝贵的艺术财富。让我们好好对待我们今天有着悠久文化历史的北京这座城吧。”

“戏剧与城市都是人学。”中国艺术研究院研究员马也表示,戏剧要以人为中心、要以人为目的、要以人表现为形式,任何时候都要关注人的存在价值、理想,乃至人的生存困境等,戏剧的思想价值和艺术价值的高低,归根到底取决于它表现人的深度和高度。在马也看来,文本蕴含人学精神,舞台表现人学风景,由文本、导演、演员和剧场共同发力,才能够创作出抵达人心、触及人道、直击人性的戏剧作品。同样,城市也是人学的范畴,城市中的人、环境及发生的事件,都和“人”息息相关。戏剧与城市的未来和发展,应建立在以人为本的基础上,以此锻造一张闪亮的城市名片。

新作点评

孙德民既能创作话剧又能创作戏曲,既能创作历史剧又能创作现代戏,是中国剧坛独树一帜的剧作家。近看河北省承德话剧团演艺有限公司创演的《塞罕长歌》,使我再一次走近德民,进一步读懂德民。这是一部思想厚重、历史感强、地域风格浓郁、震撼人心的好戏。该剧以老一辈务林人佟保中一家三代为主线,展示了塞罕坝的先驱者和后继者用生命植树,为改变京津地带风沙危害创造条件,终于种出了一片绿色的故事。这部戏表现了三代务林人,第一代创业,第二代守业,第三代兴业,哪一代都不能少。因此,布局上必须采取块状结构。我们通常看到的是由一个主人公把几件事串连起来,该剧却是三代务林人都有自己的故事,哪一代都不能把三代人的故事串连起来。因此,该剧的块状结构是对剧作家的严峻挑战,但我们感到全剧浑然一体。

全剧的艺术特色,一是第一代务林人朴实的思想起点。上世纪60年代,20岁刚出头的林业大学毕业生佟保中来到塞罕坝植树造林,但两年来他们种不活一棵树,成活率几乎是零,佟保中的思想动摇了。他并非怕艰苦,塞罕坝的气温在零下40多度,住的是地窨子和窝棚,早晨一觉醒来,眉毛、帽子、被子都蒙上一层霜。喝的是雪水、雨水,吃的是带壳的黑莜面和咸菜,咸菜没了就用盐粒泡水,半个月才洗一次脸。这些都没有难倒佟保中,但种不活树木,对他的打击太大了。他要离开塞罕坝,而且是不辞而别,暴露了佟保中缺乏组织观念的缺点。

就在林场职工思想浮动的时候,为了稳定军心,为了战胜困难,场长李斌和总工程师杨宁先带着妻子、儿女,退掉城里的房子,一窝端地来到塞罕坝安营扎寨,用行动表明他们与塞罕坝共存亡、同进退的决心。此举对佟保中的思想震动很大。此时,李场长又带来了电影放映队,给全场职工放电影《上甘岭》。影片中八连指导员在坑道里既无粮又无水的险境中宣誓:“党交给我们这块阵地,一寸也不能撤退!”佟保中感动了,他对李场长说:“我要像上甘岭的战士守住阵地一样,守住塞罕坝,决不撤退!”佟保中这个“逃兵”,变为守住塞罕坝的坚强战士。其后,他吃苦耐劳,与恶劣的自然环境搏斗,在植树会战时,佟保中和战友秦海生写了一副对联:“一日三餐有味无味无所谓,爬冰卧雪冷乎冻乎不在乎”,横批:“乐在其中国”。这副对联体现了他们的苦乐观和战胜困难的信心。佟保中认为:“我们不是为了忍受艰苦去生活,我们是为了创造幸福去克服艰苦!”此话颇具哲理,表现了塞罕坝第一代务林人宽阔的心胸和创造精神。

二是第二代务林人对绿色的坚守。上世纪70年代,第二批务林人在父辈奋斗的基础上,条件有了很大的转变,但仍然处于艰苦的创业中。佟保中已经当了场长,他的儿子佟刚被分到偏远的“望火楼”,是个艰辛的防火岗位。佟刚和妻子二桃在山上生活,他们尽职尽责,一天也不离开“望火楼”,也没有外人光顾。那里没有电灯,没有电话,生活寂寞、孤独,但十几年林子没丢过一棵树,没发生过一次火灾。他们“就想天天守着这些树,看着这片绿,一辈子也不想离开这儿”。“这片绿”是他们生命的寄托和生命的财富。佟刚和二桃的儿子二桃长期生活在语言封闭的环境中,已经5岁多了,对长辈只会说“爸爸”、“妈妈”,他管母亲二桃的姐姐大桃叫“妈”,管爷爷佟保中叫“爸爸”,真令人心痛。大桃希望佟刚、二桃夫妻下山,为他们自己、也为了孩子健康成长换个环境。佟刚说:“这片林子是我爹他们那些长辈用命换来的”,如今看管这片林子“是咱们的责任”。佟刚一岁还在襁褓中母亲就去世了,被抱来塞罕坝,成长在塞罕坝,对塞罕坝有着深厚的感情。他说,树林与他有“血缘”关系,他的生命与林子已经浑然一体,难舍难分。妻子二桃面对保卫大片森林的责任,对姐姐大桃道出心声:“我不熬咋办?”这个“熬”字,是熬岁月,熬青春,熬理想,熬信心。

三是第三代务林人的创新锐气。佟保中的孙子小榛子大名佟小林,当年被大桃带出山外受教育,如今已林业大学毕业回到塞罕坝,当了分场场长,成为第三代务林人,和一群大学生共同担负起开发塞罕坝的责任。佟小林提出要在“石质阳坡”上种树,那些山坡只有五厘米厚的土层,下面全是大石头。在“石质阳坡”上种树的大胆设想,真是“一石激起千层浪”,青年学子们议论纷纷,反应不一。如果说,50年前佟小林祖辈是在一片荒漠上种树,那么,作为儿孙晚辈的佟小林,则要在石层上种树,这是一种创新精神在新时代的萌发和弘扬。他们同样经过了两年的失败,最终克服技术难关取得了胜利,为塞罕坝增添了10万亩新绿,拓宽了塞罕坝林场的生存空间和发展潜力。

从第一代务林人到第二代、第三代务林人,他们无怨无悔,甘愿当时代的“傻子”,终于把塞罕坝建成100多万亩的浩瀚林海,改善了空气质量,挡住了风沙,涵养了水源,为北京、天津构筑了一道坚固的屏障。2016年,塞罕坝林场获联合国环境规划署授予的“地球卫士奖”,成就了伟大中国梦“绿水青山就是金山银山”的辉煌篇章。

——谈话剧《塞罕长歌》

□薛若琳

绿色梦圆

《伶人王中王》:电视戏曲节目的时代样本

□张明芳 燕 筠

目前已播出三季的《伶人王中王》节目以传统戏曲之美深深吸引了在全媒体多种终端选择信息的观众,培养并引领了青年观众对戏曲的喜爱和鉴赏。电视戏曲是融合艺术形式与传播渠道于一身的电视节目类型,它凭借电视媒体的技术优势传播戏曲文化。在媒体融合、资源共享的“人人都都是传播者”又“人人都有选择权”的传媒背景下,《伶人王中王》在传统戏曲的推广、电视内容生产和多网融合传播上对当今电视戏曲节目具有样本意义。

《伶人王中王》采用的节目模式是:“真人秀”+“擂台赛”,其节目制作理念是:展现传统戏曲自身之美。节目总策划白燕升认为,必须扩大戏曲的观众面,特别是年轻观众面,让有机会接触到它的人停下来,看到、听到、感知到戏曲与生俱来的以及正在焕发出的青春之美。因此节目制作的逻辑起点在于:让观众真正见识到戏曲之美。在电视电影互联网陪伴下长大的青少年接触戏曲的机会太少,多数青年对戏曲的欣赏很陌生。《伶人王中王》先期播放走进北京大学、山西大学等高校的戏曲公开课特别节目,用生机盎然、美妙绝伦的戏曲趣味节目吸引青年观众的关注,在之后名家竞演节目的定位是“重展示轻比赛”,为观众全面展示传统戏曲魅力。这一“戏曲真人秀”节目秀出的不仅是戏曲名家的艺术才艺,更秀出他们对于传统戏曲精神的理解及其艺术追求、责任担当。节目形式与其说是“真人秀”,更确切地说是“传统艺术+”。一切“真人秀”与“擂

台赛”的外在形式都在为展示传统文化服务,都在为传统戏曲搭建一个魅力展现的平台。这一节目,正是对当下文化生态与国家文化政策的理解与呼应。

《伶人王中王》着力点在于塑造“伶人”,即以“表演者”为中心。“伶人”的表演是观众追看电视节目的最大原因。剧中人物的喜怒哀乐通过伶人表演让我们体验到。当演员登上舞台,运用自己特殊训练习得的“四功五法”等表演技艺,塑造一个个鲜活独特的剧中人物时,演员和角色是相互成全。演员是角色的诠释者、塑造者,而他通过塑造诠释剧中人则展示了其自身舞台魅力。《伶人王中王》舞台上的“伶人”个个身怀绝技,充分展示剧种特点和演员塑造戏曲人物的本领技艺。参赛演员的表演选取其代表剧种目中的一段,展示其装扮为角色的舞台扮演。演员甫一出场,就成为牵引着观众的焦点,他掌控着整个舞台,无论是应工青衣或是老生,又或是小生小旦,观众欣赏演员的扮相、唱腔、身段、水袖、表情、眼神……演员魅力得以全方位呈现。

《伶人王中王》将不同剧种的戏曲表演放在一起进行“横向比较”,不同的剧种进行比较的基础,在于他们都以“以歌舞演故事”的综合艺术表现形式,呈现戏曲的程式美、虚拟美、写意美。在名号较小的戏曲剧种中,也有独特的表演技巧,如山西蒲剧中的跷功、水袖、翎子功等。技艺精湛的“伶人”,呈现戏曲之美,更呈现剧种的不同特色,让观众了解地方剧种,使各地方剧种做到活态传承。每一位艺术家都在不遗余力地宣传展

示自己所代表的剧种。如三晋第一刀马旦演员苗洁在其《打神告庙》中呈现一个晋剧的敫桂英,她充分运用舞动着的水袖、勾魂夺魄的手势、脚下稳健而有节奏的台步,在舞台上辗转腾挪,极为真切的表达出敫桂英心里的起伏跌宕,悲愤、哀怨、痛苦、绝望的感情变化表现得层次分明;而名家陈巧茹用川剧表演了相同的剧目段落,陈巧茹举着三炷香一唱一叹表现敫桂英的悲伤与绝望,充分展现川剧高腔与曲辞方面的特点。有趣的是,晋剧《打神告庙》本就是从川剧同名剧目移植而来,在学习表演这段戏时,苗洁还从表演此剧的京剧同行和豫剧同行身上学习,正因为转益多师、眼界开阔,苗洁在同样剧目的竞技中大放异彩。这正符合《伶人王中王》的创办宗旨:“各美其美,美人之美,美美与共,天下大同。”

《伶人王中王》节目中设置了引导观众进行戏曲鉴赏的评委,这是节目成功的重要经验。城市青年惯于接受网络与影视等流行文化,而忽视甚至排斥与我们血脉相连的传统文化,其对于中国传统审美、传统价值观与娱乐观念的树立亟需引导。《伶人王中王》节目设置评委座席,评委起到了对传统文化进行解说、引领观众的戏曲接受的导赏作用。“导赏者”在更多传播中国文化的场合都需要,他们的作用类于评委,但又高于评委,在导赏者的文化素养上,应该有相当的知识储备,甚至是传统文化的专门学者,要循循善诱,能与接受者达成互动而促进传统文化的接受。

广告

中国文艺评论

■中国文联党组书记、副主席、书记处书记李屹同志寄语

《中国文艺评论》创刊三周年

■特别策划·改革开放40年中国文艺评论的回顾与前瞻
斑斓多姿的文化潮汐——改革开放40年文艺素描···云 德艺术学的时代话语建构···夏燕靖
新时代中国舞蹈创作的现状与前瞻···金 浩

■理论探索

新时期、新世纪、新时代——改革开放40年与中国文论的三次
转向···高建平

改革开放与中国美术思潮···郑 工

科幻电影创意与末日伦理···黄鸣奋

“技”“艺”之美与庄子的审美主体观···梁晓萍 张晋旗

■艺海杂谈

小说,除了故事还有爱···蔡益怀

国际标准连续出版物号:ISSN 2096-0395 国内统一连续出版物号:CN 10-1342/J

主管:中国文学艺术界联合会 主办:中国文联文艺评论中心 中国文艺评论家协会

出版发行:中国文艺评论编辑部 地址:北京市朝阳区北沙滩1号院32号楼

邮编:100083 电话:010-64101411 邮箱:zgwljplzx@126.com 定价:25.00元

2018年第11期目录(总第38期)

编委会主任:郭运德

主编:庞井君

副主编:周由强(常务) 胡一峰 程阳阳

从上海昆剧团看改革开放40年昆曲的传承创新 ··· 刘玉琴
从《初心》看当下农村题材电视剧创作与传播的得失 ··· 丁莉丽
作品评析
中国戏剧现代性的追求和探索——评话剧《广陵散》 ··· 张福海
美美与共的《飞天》之舞 ··· 胡伟
境外之镜
百老汇音乐剧的市场运营与产业机制 ··· 郑维雄 马天宗
名家专访
存真至善 大美不言——访艺术设计教育家常沙娜
封二:《云归处》(美术作品) ······ 采访人:高 阳
封三:《天国牡丹》(摄影作品) ······ 王昆峰 微评:白 漠
封底:《仙人掌》(美术作品) ······ 常沙娜

纪念改革开放四十周年特刊

“蓝军司令”(节选) 江永红/钱 钢

河那边升起一颗星(节选) 朱秀海/袁厚春

“两用人才”的开发者(节选) 徐志耕/程童一/陶正明

兴安岭大山火(节选) 中 凤

血情(节选) 张正隆

陆军教官(节选) 何继青

青春驿站(节选) 陈散耕

凝眸:一九九七(节选) 肖 平

穿过白云 穿过巨浪(节选) 江宛柳

生死芦洲湾(节选) 李 亚/赵建国/刘立云

紧急出征(节选) 吕永岩

中华试剑(节选) 刘天增

抗震十天(缩写) 赖学良

枫红如火(节选) 汤 宏

生死远航(缩写) 郭富文

极度威胁(节选) 曹 岩

特级归来(节选) 江永红

归途艰难(缩写) 李忠效

国内邮发代号:2-247 邮编:100081

每期定价:9.80元 地址:北京中关村南大街28号

全年定价:117.6元 订阅电话:010-66801180

国际邮发代号:74-2 邮发代号:74-2 电话:0951-3971035

地址:750004 宁夏银川市文化东街59号 月定价:10.00元

邮发代号:74-2 电话:0951-3971035

张学东

地址:750004 宁夏银川市文化东街59号 月定价:10.00元

邮发代号:74-2 电话:0951-3971035