

关注

上海民营院团——

有作为,方能有地位

□戴平

有人说,上海民营剧团已占上海艺术演出市场的半边天。现在一看数据,不止了。上海民营剧团已经占了上海演艺文化领域的大半边天。目前上海国有文艺院团有18家,区级3家,而在沪注册的民营剧团已有270多家,而且剧种齐全。每年演出数量16000多场,占上海全年演出场次的60%,为满足广大社区乡镇群众的文化需求作出了重大贡献。上海的民营剧团经过35年的艰难前行、大浪淘沙,其中活跃的、发展稳定的院团有七八十家,已经从“求生存”走上了“求发展”、“求提高”、“创品牌”的良性循环道路。

特别值得赞扬的是,上海的民营剧团出现了一批有志气、有担当、有情怀、有追求、有水平、会经营的剧团掌门人。他们是一群戏痴、追梦人。他们把剧团打造得像模像样,有了正规的团部和根据地,有了稳定的演出场地,有了基本的演职员队伍,有了自己的保留剧目,而且每年都肯下本钱请业内专家帮助策划创作新剧目,上演新戏,国家艺术基金、上海文化发展基金资助的项目也逐年增加。出现了一些质量上乘,基础好、值得孵化提高、有望成为优品和保留剧目的新戏。经过连续几年自强不息的打拼,上海民营剧团演出质量大大提高,扩大了声誉,打响了品牌,在上海演艺界的地位大大提升,令人刮目相看。

近8年来,上海民营院团每年举办展演活动。报名参演的剧目,由最初拼拼凑凑五六台,到现在每次报名100多部,最后由专家筛选出正式参演剧目10多台,质量大多可以与国有院团的新创剧目相媲美。2018年还有一个令人惊喜的变化,是展演名称由以往的“上海市民营剧团优秀剧目展演”改为“上海市优秀民营剧团展演”。不要小看这个名称的更改,不要小看“优秀”两字的搬家,它意味着入围展演的门槛大大提高。上海市演出行业协会会长韦芝说,过去,有的民营剧团凑齐一台演出节目都很困难,如今,参加演出的院团要看品牌,评委对剧目质量也提出了越来越高的要求。

上海市民营剧团新创剧目题材之热门、内容之丰富、形式之多样,制作之精良,一年上一个新台阶,每年都有新突破和新跨越。往往突然会冒出一个金娃娃,2015年是上海民营剧团发展的一个高峰。这一年展演,出现了两台在全国受到重视和好评的剧目:张军主演的昆剧《春江花月夜》和徐俊导演的音乐剧《犹太人在上海》。《犹太人在上海》被选为“2015年中国上海国际艺术节”的开幕演出剧目,还走进了纽约百老汇,成为百老汇驻场演出剧目已指日可待。同期上演的还有现代人剧社的话剧《汇贤坊》、勤苑沪剧团的话剧《51把钥匙》、安可艺术团的话剧《阿拉是中国人》等。这是上海民营剧团的大面积的成功,也可以认为是民营剧团发展的第一次高潮。

第二次高潮则是2018年,又出现了一批好戏:文慧

沪剧团的《四月歌声》、勤苑沪剧团的《遥遥娘家路》、徐俊导演的音乐剧《白蛇惊变》、开心麻花的话剧《老友记》、安可艺术团的大型音乐剧《我在你的未来》、光启剧社的《长脚雨》、张军的昆剧《水磨新调》、彩芳沪剧团的《担当》、小韦伯儿童剧团的《木兰从军》等,鼓鼓文文艺艺术团的鼓乐专场8个作品也很有特色,水平很高。三年一个跃进,其潜力和发展势头实在是不可小觑的。每年展演后,不但有评奖,还有专家点评,开出修改提高的良方。

民营剧团绝不是草台班的代名词,它们虽然不是国有体制内的院团,但是拥有国家级的专业艺术人才。徐俊、张军、张余、孙徐春等代表人物现在经常出现在各种重要的戏剧类评审活动的评委席上,和资深大学教授、知名戏剧家们平起平坐。民营剧团的发展壮大、健康成长是改革开放的成果和趋势,是同民营经济的快速发展同步的,也是文化艺术繁荣昌盛的一大标志。

打造优秀剧目和建立品牌是民营剧团的身立之本、强身之举。有作为,方能有地位,才能获得生存的空间和社会的承认。地位是对作为的一种认可和回报。在市场竞争中,剧团是要靠实力说话的。一出戏要有市场,先要有质量。有了质量,才能打开市场,才能树立起品牌,才能有长久的生命力。上海的民营剧团在演出行业协会这个娘家的呵护、支持、帮助、调教下,抱团取

暖,一批执著的追梦人憋了一口气,扎根基层,努力出新戏,演好戏。他们不是一团散沙,而是有组织、有章程、有规矩,以演出行业协会会长、副会长、理事会为核心,团结了一批团长和艺术家,通过每年举行新剧目展演活动,促进大家你追我赶,创排新戏。他们聘请了沪上一批资深戏剧专家,评审、孵化剧本,评奖点评,培训团长和艺术骨干,因此展演的评奖具有权威性。协会还为优秀人才评职称、落户上海、申报奖项和资助基金、到海内外推销剧目、调解矛盾纠纷等出力,所以真正成了民营剧团的主心骨、娘家人,享有很高的威信。

原上海著名餐饮业“小南国”企业家王慧莉2010年创立的文慧沪剧团,经过9年的辛苦经营管理,把保证艺术质量和创排新戏放在首位,不仅赢得了中宣部、文化和旅游部、民政部等单位颁发的许多奖状奖杯,也赢得了老百姓的口碑。新创的接地气、贴现实、暖人心、正能量的剧目《风雨同舟》《白衣柔情》《绿岛情歌》等都获得好评,邀约演出的订单不断,一年要演出350场,经济效益也逐年提升。新创排的歌颂上海解放前夕地下党情报工作者英勇斗争事迹的沪剧《四月歌声》,被选为今年民营展演的开幕大戏,在赴长三角和晋京展演中也获得好评,修改打磨后有望列入明年纪念上海解放70周年的剧目。团长王慧莉说:“文慧沪剧团拿出的戏,一定要有可与专业剧团媲美的质量,哪怕是为巡演方便制作的简约版,也要简约而不简陋。”她还说,现在剧团有38个人的业务骨干基本队伍,各方面都进入良性循环,自己忙得很开心。

民营剧团搞出了基础好的作品以后,如何进一步提高,加工打磨成优品,乃至精品,是一大难题。他们创排一台新戏不容易,一般来说,戏合成了,上演了,观众欢迎,得了奖,就定型了,最好一直演它几十场、几百场。戏停下来,要改剧本,要换人,要重新作曲、做布景,谈何容易。这需要市里有关部门看准了苗子,下决心来统筹才行。为了加快民营剧团的发展,这几年来,上海市设立了政府扶持民营文艺团体创作演出的专项资金,已从500万增加到800万;有的区还设立了配套扶持基金;市文化基金会会对民营剧团新创作和修改提高作品的资助项目也逐年有所增加;上海促进文艺发展的“文创50条”,还专门把支持民营剧团的发展和举办优秀剧目展演列入其中。这些都是实实在在的支持。但是,对于生存发展条件远远不如国有文艺院团的民营剧团,在创作演出、资金资助和人才队伍等方面的大力扶持,仍是当务之急。

民营剧团要发展,还要鼓励民间资本进入,鼓励有实力、有识见的民营企业投资民营剧团。与文慧沪剧团的情况有点类似的,是上海闵行区新东苑沪剧团。团长沈慧琴原来是沪剧演员,上世纪90年代她转业做房地产企业很成功,现在重新回到沪剧舞台上,并用“文化养老”帮助老年人。她不惜重金建造了一个“慧音剧场”,请中国台湾101大厦的设计师来设计。新东苑沪剧团还有自己的编剧、演员和乐队,并邀请沪剧表演艺术家参与演出,进行指导,使演出水平有了大幅度的提高。去年上半年演出歌颂河长制的《河道清清》,下半年演出由上海戏剧学院陆军教授编剧的《啊,母亲》,都获得了较好的社会反响。我们对这个团的前景也很看好。希望有更多的像王慧莉、沈慧琴这样的热爱戏剧的企业家加盟民营剧团。

专家研讨电影《照相师》

由张唯执导,谢钢、涓子等主演的电影《照相师》讲述了照相师蔡祥仁一家在深圳老城经营照相馆的故事,透过祖孙三代面临技术变革下对家庭、事业所作出的抉择,艺术地还原了1978年至2018年深圳的城市建设与人民生活的巨变。在日前中国影协召开的该片专家研讨会上,业内专家对该片以小见大、以普通人的生命历程展现改革开放40年历史变迁的叙事视角给予了充分肯定。

张唯表示,在创作初期,他对照相师这个职业并不了解,因此寻遍了深圳的大小照相馆,其中有新开的,也有经营了几十年的老照相馆,采访了100多位照相师,剧本更改了12稿之多。影片展现了第一代深圳人的坚持、第二代深圳人的变革与传承、第三代深圳人的创新。“一家照相馆,三代传承,细微中见宏观,电影是写给深圳、写给改革开放40年的一首深情之歌。”

与会专家认为,《照相师》重点不是表现深圳快速的城市建设,也不仅仅表现人民物质生活的变化,而是将表现的重点落在人的情感、情怀上,通过一家人情感、情怀的提升,跟我们的时代、社会和观众建立起共同体,进而呈现整个社会文明的提升。影片以具有人文性的相片体现人文价值,从而也获得了艺术的鲜活,避免了同质化、概念化。同时,与会专家也谈到,该片在人物性格的塑造、时代细节的表现、情节叙事的把握等方面还有进一步的提升空间。

艺谭

2003年,开心麻花首创贺岁舞台剧,之后陆续推出近30部舞台剧,并以其独特的舞台艺术风格自成一家。如今开心麻花的文艺产品已经成为一种文化现象,是当代舞台文艺不可回避的一道风景。

开心麻花为什么15年来,从初现端倪走向日出之阳,进而迎来日中之光。有人说开心麻花最经典的舞台剧是《乌龙山伯爵》《夏洛特烦恼》《李茶的姑妈》。至少这三部称得上代表性作品,后两部还直接改编成电影。这三部作品乍一看,从故事叙事、舞台风格到人物刻画完全不是同一个产区的“葡萄酒”,但是三个故事却有共通的精神内核,那就是把人物命运置于天翻地覆,一个穷小子因为各种不可思议但又不能说完全不可能的原因而一夜暴富,生命将怎样度过,富有的日子将如何打发?这的确很让人兴奋。抓住了很多人潜在的心理胜利法,从而引起情感 and 情绪上的共鸣。这的确是一种无往而不利

的叙事套路,但是一贯走下去,很容易引起审美和情绪的疲劳。《谈判专家》似乎走出了这个套路,从故事到舞美,从对话到表演,已经有百老汇舞台剧的感觉了。开心麻花似乎想冲入人们的刻板印象,告别仅有小品段子式的台风和艺术层次。开心麻花的演员,各个似乎都天生自带喜剧天赋,殊不知观众对喜剧的审美享受最大限度地开发了演员的喜剧表演素养,两者形成一个完美闭环,互相输送动能。如何让喜剧变得好笑,开心麻花走的是一条喜剧要素本土化的道路,完全不同于西方喜剧。其实,也没有什么奥妙,就是剧情、语言加表演,都很搞笑。“搞笑”本身就意味着这是中国式的套路,不一定高大上,而是回归真实,就是通俗可笑。正因没有什么苛刻标准,演员也更接地气,他不需要戏剧体系的包裹,只要把观众逗得开怀大笑,就是王道。惟其如此,开心麻花才兼收并蓄,麾下有一批叫得响的、独具麻花风格的喜剧演员。难能可贵的是,这些演员在成功掘取第一批拥趸后,没有放弃自我学习,反而给自己提出更高的标准和要求,推动自身与开心麻花品牌的发展同行,与时代的发展进步、文化审美同行。

开心麻花的发展过程,也是守正创新在文娱领域的实践过程。开心麻花这个团队,从开始就没有把中国的和西方的戏剧体系奉为金科玉律,他似乎也没有研究变与不变、量变与质变的哲学辩证关系。一切从实际出发,从观众的审美需要出发,实现表演与观赏的融为一体。开心麻花之所以15年青春不老,守的是开心但不麻木,真善美这个灵魂并没有背离。如果我们透过现象看本质,开心麻花出品的所有作品,包括影视剧,无论多么搞笑和无厘头,都是有积极的故事主题和精神内核的。从价值观立场看,开心麻花纵情戏谑调侃,却从未轻易脚踏背离社会主流价值观,也正因如此,他的戏谑调侃才更有底气和一发不可收拾。随着在文娱市场不断收获大批观众拥趸,开心麻花也开始了逐渐学习和运用专业化的戏剧叙事结构,并在不脱离麻花风格的前提下,不断锤炼语言的艺术。开心麻花也清楚自身的局限,在以签约演员为主力军的同时,大量聘用和借用专业院团的优秀演员。《谈判专家》里饰演女主米迪的就是外清的演员。

开心麻花的成功实践,除了艺术本身的坚持与创新,还有一个重要的因素就是多点布局,但不越边界。文娱行业是一个经常被其他行业多点布局的领域。但是不可否认的是,多点布局,不等于跨行业布局或者全产业链布局,阿里、腾讯可以成功,并不意味着其他企业也可以如法炮制。有所为、有所不为,有限度地开辟新的疆界。开心麻花至少到目前为止,做的都是比较优势领域中的多点布局。几个口碑不错的电影,也是被舞台实践证明是有票房号召力的原创IP的改编。舞台剧和电影虽然千差万别,但是审美旨趣、观赏体验是有共通之处的。尽管在光环效应的作用下,开心麻花也偶尔搞些音乐剧、网路剧,甚至还参演春晚小品,但是说起麻花,舞台剧和喜剧电影这两大拳头产品,还是底色不变、初心不改的。

走过15年,观众在总结,陪伴观众的麻花也在总结。开心麻花,以其特有的发展路径和艺术风格,成功走过15载,期间的风云变幻、自身的革新突破,个中滋味,只有自身清楚。但是能否交出下一个15年更优秀的答卷,那就要在新的起点上再出发,每一天、每一年都要为明天和下一年跑出好成绩。

越剧《风乍起》晋京演出

由中共温州市委宣传部、温州市文化广电旅游局出品,温州市越剧演艺中心创排的当代越剧《风乍起》1月18日在北京保利剧院上演。该剧由李海编剧,黄依群导演,黄燕舞、邵梦岚主演,根据温州著名企业家陈伍胜海外维权真实事迹作为材料改编,以两代温商人海外维权的故事展开。讲述了为打破美国行业巨头公司的垄断,温州智周公司两代人自主创新、呕心沥血研发技术专利,却遭到美国巨鳄恶意诉讼。总经理林雪梅与丈夫智周董事长周方平为是否迎接受理而发生了激烈的争执。面对新一轮垄断性恶意诉讼,新一代温州商人如何应对,困境面前该如何选择?该剧被称为戏曲版《温州一家人》。黄依群表示,“温州是改革开放的前沿城市,温州人善于捕捉商机,以勤劳勇敢和聪明才智发家致富。《风乍起》展现的正是温州人不屈不挠的创业精神。”全剧唱腔设计颇具匠心,观众可以感受到原汁原味的徐派、傅派、袁派、吕派等多个越剧流派唱腔。

(温讯)

广告

《北京文学》(精彩阅读)

——篇篇好看,期期精彩!

北京文学

精彩阅读·2019年第二期要目

作家人气榜

叶落桃园(短篇小说).....刘庆邦

未尽胸臆之笔(评论).....孙郁

现实中国

养老院里的故事(报告文学).....修白

好看小说

玫瑰的荣耀(中篇小说).....王传利

口红式防狼喷雾器(短篇小说).....文悟觉

心的形状(中篇小说).....二湘

寻找绿日乐队(短篇小说).....赵挺

那一路儿(中篇小说).....钟正林

侯发山小小小说二题.....侯发山

新人自荐

换脸(短篇小说).....王书文

临的黄昏——从刘遮阴到李威虎(点评).....黑丰

天下中文

惊蛰(散文).....陆春祥

家风十日谈(散文).....张建云

还在圣·彼得堡(散文).....刘元举

敬告读者:本刊每期内文208页,全部彩色印刷,装帧精美,每册定价15.00元,全年12期定价180.00元,且每期随刊赠送精美副刊。本刊2019年杂志仍在征订,读者可到当地邮局订阅本刊,也可到《北京文学》微店或杂志铺(<http://www.zazhipu.com>)订阅或购买本刊。本刊国内邮发代号:2-85,国外邮发代号:M428;地址:北京前门西大街97号北京文学月刊社发行部,邮编:100031;电话:010-66031108,66076061。

城市的声音(散文).....武建华

故乡的黎明话(散文).....李昌祥

真情写作

独白(散文).....刘夏

我到哪里寻找您?(散文).....郭谷

春日篇(长诗).....谷明

山水中国(组诗).....秦锦屏

梦江南(组诗).....秦锦屏

文化观察

【“新媒体时代,我们该怎样阅读”征文选登】

我想,在碎片里留一处精神栖息地.....九月

新媒体时代,让阅读走下神坛.....五月

浅谈碎片化阅读.....吹万

新媒体时代的阅读.....邱云安

品位纯正的文学 气质新潮的文学 性情温暖的文学

主编手记	致读过和没读过《星火》的朋友	范晓波
新名家	窥视者(中篇小说).....黄金明	范晓波
深小说	孤独者黄金明.....陈培浩	范晓波
文学圈	斯文(短篇小说).....刘华	范晓波
双月文坛观察	鳞屑(短篇小说).....曹多勇	范晓波
潮散文	奔跑(短篇小说).....曾剑	范晓波
香樟诗会	王兮(短篇小说).....黄臻	范晓波
樟树林	子宫的秘密(短篇小说).....欧阳璨	范晓波
写作课	长白山赤子胡冬林走了.....张守仁	范晓波
	我的文学债们.....陈世旭	范晓波
	双月文坛观察 2018:从未知中看到未来.....刘秀娟	范晓波
	钱红莉 杨献平 赵荔红 项丽敏.....刘秀娟	范晓波
	刘洁 贺传圣 蓝燕飞 陈炜.....刘秀娟	范晓波
	晓亮.....刘秀娟	范晓波
	像善良一样活着(组诗).....巴音博罗	范晓波
	燕子的叫声像一滴露珠(组诗).....刘鸿伏	范晓波
	让我默默祝福你平静的呼吸吧(组诗).....刘亚东	范晓波
	天界梁久明 英伦 董喜阳 李栋 刘又青.....刘亚东	范晓波
	林琅水 鲍传立 雪天 岩 胡长荣.....刘亚东	范晓波
	马 鹿 徐琳捷 余小木.....刘亚东	范晓波
	阿尔贝·加缪:局外人与局内人.....邱华栋	范晓波

每逢单月1日出版。主管、主办:江西省文联。地址:330046 江西省南昌市八一大道371号。电话:0791-86263230。定价:8.00元。邮发代号:44-13。

中国电力作家协会会刊
文学双月刊

庆祝中华人民共和国成立七十周年
“我和我的祖国”专题

报告文学

燃烧自己.....陈富强

情融雪域高原.....潘玉毅

宋都的树.....张安华

鹰的图腾.....胡艳萍

中篇小说

分界线.....何红梅

短篇小说

大厦.....罗国栋

去阳芳.....李晋瑞

散文

麦收时节.....姚瑶

麦收时节.....姚瑶

麦收时节.....姚瑶

脊梁

诗 歌

麦田上空的月亮.....炉子

麦田上空的月亮.....炉子

新人新作

我的爷爷(散文).....吴静

水手掌灯人(诗歌).....吴静

电影文学剧本

小彬的夏天.....王从航

话剧剧本

爷爷心中那盏灯.....王从航

文艺评论

简论工业题材诗歌写作的多种可能性.....丁玲

“音乐剧唱法”其实是门化繁从简的艺术.....萧素平

“音乐剧唱法”其实是门化繁从简的艺术.....萧素平

主管:英大传媒投资集团有限公司
主办:英大传媒投资集团有限公司 中国电力作家协会
国内统一连续出版物号:CN42-1859/I 国际标准连续出版物号:ISSN2095-8307
编辑:《脊梁》编辑部 地址:100005,北京市东城区北京站西街19号
邮编:100005 电话:100005 定价:20.00元