

为人民创作 为时代放歌

——访电影《刘三姐》主演黄婉秋 □李志雄 周 鹏

“刘三姐文化”是广西民族文化的瑰宝。1961年电影《刘三姐》在全国公映,至今正好60周年。近日,习近平总书记在给刘三姐扮演者黄婉秋同志的回信中,对电影《刘三姐》给予了高度评价,同时,对新时代文艺工作者提出了新的要求。为此,本报特约李志雄、周鹏对黄婉秋进行了专访。让我们走近黄婉秋,聆听这位老艺术家讲述60多年艺术生涯的经历、感悟以及矢志不渝的艺术追求。

——编者

问:电影《刘三姐》是中国大陆第一部风光音乐故事片,上映后风靡全国,享誉海内外。您作为电影中刘三姐的扮演者,当时有哪些体会?

黄婉秋:我从小喜欢唱歌,13岁开始学习桂剧。1959年,戏剧《刘三姐》引起了长春电影制片厂导演苏里和词作家乔羽很大兴趣,他们决定拍摄一部以刘三姐故事为题材的电影。当时,我在桂剧团里饰演的就是刘三姐,所以获得了试镜机会。因为不熟悉电影表演,我第一次面对镜头有点手足无措。但或许正是这种青涩和质朴打动了剧组领导,最后我从很多候选人中脱颖而出,获得了出演“刘三姐”这一角色的机会。

第一次“触电”给我带来不小挑战。刚开始拍摄时,我的表演总带有戏曲的痕迹,一伸手就翘兰花指,笑起来不敢露牙齿,走路也拘谨得很,导演说这不是“刘三姐”的性格。同时,电影和舞台剧的表演流程也不同,舞台剧表演场次是连贯的,但电影经常是按场景而非故事顺序来拍摄。刚开始我很不习惯,表演总不到位,后来在导演的悉心指导和剧组其他人员的帮助下,我放开了去表演,效果越来越好,得到了大家的肯定。

拍《刘三姐》电影时条件很艰苦。一是吃不饱。扮演“莫老舍”的夏宗学后面越来越瘦,因为缺吃的,大家总是挨饿,拍戏又辛苦,所以演员自然都瘦了。二是拍摄环境苦。《刘三姐》的不少外景是在漓江边拍摄的。南方夏天酷热,蚊虫又多,那些来自东北的工作人员没有见过这种阵仗,上面晒下面咬,搞得很难受。

尽管吃了不少苦头,但剧组人员都充满了使命感,在拍摄时全身心投入,展示出了最好的状态。导演苏里后来曾评价说,今后

再翻拍《刘三姐》,也很难超越既有水平。

问:电影《刘三姐》作为中国电影史上的经典,至今仍受到人们的喜爱。在您看来,这部影片给国产电影发展带来了什么启示?

黄婉秋:最近,习近平总书记在给我的回信中指出,“电影《刘三姐》之所以成为经典,就在于它植根于广西的山山水水,契合了人民对真善美的向往和追求。”是的,正是因为抒发了对大好河山的赞美,饱含对斯土斯人的热爱,表达了对美好生活的向往,电影《刘三姐》才会成为永远流传的经典。可以说,《刘三姐》这部艺术作品的精神和品格深深体现了中华民族的精神和品格。

以音乐创作为例,电影《刘三姐》中的“对歌”来源于广西山歌。在我的老家桂林,乡亲们唱起山歌来可以三天三夜不休息。在广西的很多地方,乡亲们常常用歌声来表达自己的喜怒哀乐,那歌声里寄托着老百姓对美好生活的向往和追求。电影《刘三姐》巧妙地汲取了大量的广西民歌元素,达到了新中国民族歌曲创作的高峰。这些山歌来源于劳动人民的创作,抒发了劳动人民的情感,是真正的人民的声音,因此深为人民所喜爱。

可以说,用山歌唱好中国故事,弘扬时代精神,这是电影《刘三姐》给予我们的启示。

问:习近平总书记在回信中对您这些年来为传承“刘三姐歌谣”文化所做的工作进行了充分肯定,能具体介绍一下您的“传承之旅”吗?

黄婉秋:总书记的回信让我非常感动。早在上世纪八十年代我就成立了刘三姐艺

术团,把传承“刘三姐文化”作为工作重心。从1999年开始,我以“刘三姐景观园”为平台,全力以赴推动刘三姐文化传承。只要在桂林,我几乎每天都到景观园表演,为观众献歌,受到了大家的欢迎。为了让刘三姐文化薪火相传,2001年我做通女儿的思想工作,让她辞掉工作来做“刘三姐”的接班人。如今,我两个外孙女也成为了“刘三姐”接班人,祖孙三代为唱响刘三姐歌谣、传承刘三姐文化贡献我们的绵薄之力。

随着社会不断发展,人民对文化产品的需求也日趋多元。今天的年轻一代,从小接触现代化的东西,喜欢节奏快的文艺作品。我们需要根据这些特点,尝试创作新的作品,满足人民日益增长的个性化、多元化的需求。近年来,我们团队结合现代科学技术手段,根据青年人的审美特点,在阳朔打造了“全息音乐剧”《遇见刘三姐》,用全新的方式传承刘三姐文化,还是比较成功的。

问:“刘三姐”是广西壮族“歌仙”,是广西传统文化艺术形象,是广西民族文化的瑰宝,新时代我们如何更好地传承和弘扬“刘三姐文化”?

黄婉秋:惟有守正,才能确保刘三姐文化传承永不变色。习近平总书记指出,“文艺创作方法有一百条、一千条,但最根本、最关键、最牢靠的办法是扎根人民、扎根生活。”是的,人民是文艺创作的源头活水,作为一名文艺工作者,我觉得最重要的就是要坚持“从群众中来,到群众中去”的理念,只有深入到群众和实践中,才能得到最直接、最有生命力的创

作素材,才能与人民群众心心相印,与现实生活息息相通,与传统文化血脉相连。

惟有创新,才能推动刘三姐文化传承大放异彩。一是多元发展,百花齐放。新中国成立成立以来,从彩调剧、电影到实景演出,不同艺术门类纷纷介入,令刘三姐文化焕发光彩。近年来,又有音乐剧、歌剧和电视剧等艺术形式,以现代方式演绎传统文化品牌,不断挑战“刘三姐”可以抵达的艺术美学高度。二是与时俱进,升华主题。六十多年来,广西戏剧院彩调剧团一以贯之,坚持演出《刘三姐》彩调剧,形成了六代“刘三姐”的传承梯队,迄今在国内外共演出三千余场,可谓长演不衰,影响很大。2019年,由自治区党委宣传部、自治区文化和旅游厅组织策划、广西戏剧院创作的现代彩调剧《新刘三姐》成功问世,该剧在传承发展刘三姐文化的基础上,用新的主题、新的语境、新的人物,演绎新时代八桂乡村振兴新面貌。2020年,该剧入选国家舞台艺术精品创作扶持工程重点扶持剧目。最近,该剧在国家大剧院如期展演,赢得了广泛好评。

问:习近平总书记的回信中提出,希望你继续发挥老艺术家的表率作用,带动更多的文艺工作者为人民创作,为时代放歌。请问您如何做好新的传帮带工作?

黄婉秋:我们学戏的时候老师常讲,要清白白做人,认真真演戏。拍电影时,我每天亲身感受到大家的默默奉献,他们的敬业精神给我很深的影响,帮助我树立起正确的价值观。在剧团工作时,我们经常要下乡慰问演出,有时候得背着设备步行10多里路去演出,我和同事们几乎跑遍了广西所有偏远山区,受到了老百姓的欢迎。为人民歌唱,这是“刘三姐”传人永恒的艺术追求,我希望年轻演员能永葆这份初心,走好艺术人生的每一步。下一步,我将进一步履行自治区级非物质文化遗产代表性传承人的职责,深入传承基地,培养和带动更多新时代的“刘三姐”。

总书记的回信让我备受振奋和鼓舞,激发了我不忘初心,一直唱下去的雄心壮志。我一定牢记习近平总书记的谆谆教诲和殷切嘱托,以身作则,带领我的女儿和外孙女,带动更多的“刘三姐”,为时代、为祖国、为人民唱响“刘三姐”歌谣,用山歌唱好中国故事!

要拄好叙事的拐杖

——评《镜城寻踪——关于中国电影的沉思》□宋维才

“重写中国电影史”是近几十年来提出的一个重大学术命题,这个命题拓展了中国电影史的研究路径,丰富了中国电影史的研究成果。在笔者看来,“重写电影史”一定要立足于新观点、新视角和新发现,否则“重写”就成了“重复”。就“三新”而言,近来出版的南京师范大学陈吉德教授所著《镜城寻踪——关于中国电影的沉思》一书就具有一定的探索意义。全书分为“理论探讨”“历史钩沉”“影人扫描”三部分,是作者近年来相关研究成果的结晶。

书中出现的一些新观点主要表现为对电影史上一些所谓“定论”的大胆质疑及其看法。新时期伊始,曾发表了《丢掉戏剧的拐杖》《谈电影语言的现代化》《戏剧与电影离婚》等文,针对这些电影史上具有重要影响的文章,该书《中国电影,请拄好叙事的拐杖》一文提出,“离婚说”强调了电影艺术本性,但却冷落了“叙事”这一尊“神”,因此电影和戏剧应该“复婚”,要拄好叙事的拐杖。

就新视角而言,该书《身体修辞与中国电影史学研究的建构》一文所思考的问题是:在百余年的中国电影史上,身体是如何在创作过程中生成意义的,创作者又是如何对待身体并借助身体来表情达意的等。中国电影史的写作除常规的综合史论外,还有武侠电影史、喜剧电影史、戏曲电影史、战争电影史、少儿电影史、动画电影史、科教电影

史、纪录电影史、新闻纪录电影史、译制史、文化史、批评史、技术史、产业史、表演史、理论史等。这些专题史从不同角度和视域对中国电影进行了具体而深入的阐释,而从身体修辞角度进行透视,无疑会为“重写中国电影史”增添一种新的研究视角和研究范式,具有认识论和方法论的双重意义。《建构中国电影学派:研究现状、对象及意义》一文对当下学界提出的“中国电影学派”理论提供了新视角,认为这个理论体系的构建是对中国电影的一种顶层设计,这种设计应指向中国电影特定的艺术形态、表现方式和内在意蕴,具体可以从语境、功能、作品、主体、传播五方面着手展开研究。

该书还有一些新发现。比如《打造“银色之梦”——论田汉早期的电影观》一文通过田汉留日期间相关资料的仔细甄别,认为“造梦说”是田汉早期电影观的核心内容,其中包含着田汉个人在事业、爱情等方面的苦闷。这种电影观源于田汉关于功利与无功利相交织的二元论美学观。日本作家谷崎润一郎的“造梦说”、文艺理论家厨川白村“苦闷的象征”观点、剧作家菊池宽“生活第一,艺术第二”的主张等,都对田汉电影观的形成产生了一定影响。

此外,书中《中国电影表现知识分子的三次浪潮》《中国第五代电影的寻根意识》等文也都值得一读。通览全书所录诸文,可谓作者多年来影视研究成果的一次回顾与总结。

“京剧电影工程”优秀影片展映活动在京举办

由北京市电影局、中共北京市朝阳区委宣传部、京剧电影工程领导小组主办,中国电影博物馆、北京市朝阳区文化和旅游局、首都京胡艺术研究会共同承办的“庆祝中国共产党成立100周年‘京剧电影工程’优秀影片入藏中国电影博物馆暨展览、展映活动”日前在中国电影博物馆举办。开幕式上,“京剧电影工程”领导小组负责人向中国电影博物馆捐赠了“工程”全部影片数字拷贝、系列丛书和电影光盘,用于博物馆的收藏、公益性研究和放映活动。这也是中国电影博物馆首次对近10年来拍摄完成的优秀京剧影片的集中入藏。

作为一项国家级、历史性工程,自2011年启动的“京剧电影工程”,已汇聚了全国16个重点京剧院、团、学院的老、中、青三代60余位京剧表演艺术家及优秀青年演员,分别担任入选经典剧目的主要演员,展现了当代京剧艺术的靓丽风景。此次展映活动中,“工程”的两部新作,由滕俊杰执导的上海京剧院代表剧目、新编历史剧《贞观盛事》,及京剧谭、余流派老生代表作《捉放曹》亦先后举办了电影首映礼。导演表示,从戏曲到电影的分寸把握方面,两部电影力求做到既展现戏曲传统精髓,亦努力使影片有别于舞台纪录片。两部作品将高科技电影拍摄技术与京剧艺术相结合,使戏曲表演中的程式、唱腔等表现手法在大银幕上得以充分展现,并从剧本、表演等多方面对传统剧目进行了调整和提升,用电影语言的讲述为传统舞台艺术赋予了新的视听魅力。据悉,“工程”目前已拍摄完成的影片有《龙凤呈祥》《霸王别姬》《状元媒》等十多部,计划于2021年完成的影片还有《满江红》《锁麟囊》等。(路斐斐)

广告

中篇小说
云蒸霞蔚(中篇小说).....周 建
以最真诚的方式(创作谈).....周 建

强军现在时
云端之上(报告文学).....姚杜纯
军嫂奏鸣曲(非虚构).....李海燕

短篇小说
柔软的锯齿.....徐嘉馨
隐于野,藏于市.....刘梅花

70年·我与《解放军文艺》
我的第一稿费.....袁山山

散文
仰望一轮皓月.....杨清谈

诗歌
边关独白.....许 诺
心灵的原乡(外一首).....朱佐芳

洞 见
写出有灵魂力度的伟大诗篇.....安琪

我和我的岗位
阅兵擎旗手.....裴 佳

家国情怀——英雄梦想——热血文字

2021年三期要目

非虚构
雪山上的边防连.....王 族
阳光照耀.....袁金涛
花开战位.....浪万鹏

强军现在时
硬骨传人骨更硬(报告文学).....魏远峰

短篇小说
李学辉短篇小说二题.....李学辉
雷斗百年路 启航新征程
血色记忆.....章照建

散文
琴声弥漫.....吴 俊
“醉卧”边关一脸情.....范江怀

70年·我与《解放军文艺》
存放在书房的黄金岁月.....刘立云

诗歌
灵魂的高度(组诗).....丁小炜
舞动你的生命(组诗).....喻 晓

家国情怀——英雄梦想——热血文字

2021年四期要目

奋斗百年路 启航新征程
七姑八姨(中篇小说).....陶 纯
聆听历史的回声(创作谈).....陶 纯

强军现在时
留学“猎人学校”.....李友懿/王钰凯
花开战位.....浪万鹏

青春方阵
徐嘉馨短篇小说二题.....徐嘉馨

散 文
李广:个性的绝唱.....张锐强
巴布拉海的午后时光.....叶宏奇

70年·我与《解放军文艺》
一个温暖的存在.....中 夙

诗 歌
钢铁哨卡神仙湾.....尹 坚
大漠之魂(组诗).....翼 华

洞 见
向强军岗位聚焦.....马 飞

我和我的岗位
指导员手记.....钟泽畅

家国情怀——英雄梦想——热血文字

2021年五期要目

中篇小说
父子.....石钟山
叫你一声爹(创作谈).....石钟山

短篇小说
航海长.....陆颖墨
白军装让他的写作如此美好(印象记).....郭兵艺

强军现在时
中国兵棋:走向战场(报告文学).....罗金沐/王 昆

散 文
军中物語.....李耀岗
东门四窗.....陈 黎

诗 歌
钢铁集结号(组诗).....刘笑伟
传奇.....陈润生

70年·我与《解放军文艺》
编辑部往事(三则).....程步涛
开端·永久.....黄国荣
《解放军文艺》奖了我一支钢笔.....朱向前

我和我的岗位
特战姐弟.....向 勇/邢鸿剑

家国情怀——英雄梦想——热血文字

2021年六期要目

从经典剧目复排看北京京剧建设

——兼评北京京剧《北京人》 □李华裔

伴随新中国诞生的北京京剧至今已有近七十年历史。作为北京土生土长的地方戏曲剧种,北京京剧孕育于曲艺,植根于民间,音乐上保留了单弦牌子曲的旋律,内容以大众喜闻乐见的说唱叙事为主,京剧韵味、婉转抒情的唱腔及以生活为本、自然灵动的表演成为北京京剧的主要艺术特征。纵观北京京剧的发展历程,在老舍、马少波等同志的关怀扶持下,几代曲剧人在探索实践中逐渐奠定了剧种鲜明的艺术风格,创造了诸多深入人心的舞台形象,成就了一批镌刻在北京京剧发展史上的经典作品,由曹禺先生经典话剧改编的《北京人》便是其中之一。

原作《北京人》中,曹禺先生用冷峻而又锋利的现实主义笔锋勾勒出深受封建思想腐蚀与禁锢的曾家人物群像,以极富个性化的语言赋予每一个角色不同的性格色彩。北京市曲剧团延续京味文化的剧目建设传统,将曹禺先生这部代表作整理、改编后,作为中国戏曲学院99级曲班毕业大戏于2002年面世。《北京人》主题的深刻性、人物关系的复杂性以及对精神世界的向深开掘,俱考验着演员及创作者的艺术功力,北京市曲剧团以经典培育新人,在反复演绎中不断打磨剧目,引领、推动着青年演员的成长,这一文化传承之举对于北京京剧有着深远意义。

今年是北京京剧剧种命名70周年,北京市曲剧团寻根经典,经过新一轮打磨后将《北京人》再度推上了舞台。从中我们看到了担纲主要演员的第五代曲剧人在舞台上的日臻成熟,感受到了北京京剧新生力量的蓬勃朝气。从此次复排呈现来看,该剧在继承经典的基础上力求突破,在表演上尤其更着重于对人物性格的刻画及其内心情感的积淀。全剧唱腔结构布局合理有序,各具特色的声腔旋律诠释出不同角色的多面性格,顺应了剧情与人物情感的发展变化。舞台上歪斜的墙壁和大门、狭小而局促的桌台、冷色调的灯光等,典型的现实主义手法将一个落魄家族的惨景和人物内心的扭曲、阴暗通过舞美元素形象外化,使舞台表现效果更富张力与感染力。

经典传承既要承其神韵,亦要拔萃提魂。《北京人》在书写现实的浓重笔墨下洋溢着对人生的感悟与悲悯,以及对自由的渴望。全剧的灵魂人物愫方,将曾文清的出走看作自己余生的希望,最终却只等来了失望。曹禺先生曾这样描述他笔下的愫方:“她不是傻,是她心地晶莹如玉,是她忘记了自己。”这一笔写出了在根深蒂固的传统思想影响下,以愫方为代表的中国女性心理结构中天然的悲剧意味,在接连遭遇文清出走又折回,继而吞食鸦片自尽等巨大变故后,惨痛的现实触发了愫方义无反顾地“走出去”。从一味隐忍到决然出走,愫方的精神演进轨迹在舞台上须有必不可少的铺设,使角色的舞台转变达到“知、情、意、行”相统一,因此在改编过程中,只有敏锐捕捉并精准地呈现出这些彰显人物高度以及原作精神实质的关键性因素,才能合理顺承观众的审美期待。该剧在舞台意象与意境的营造上仍有升降空间,比如,剧中的鸽子作为一种意象化表达,象征着冲破牢笼的自由与新生,而剧中出现的笼中之鸽与屋外不时回响的鸽哨声在舞台处理上欠缺呼应。此外,该剧的唱腔、念白等表演形式整体偏于“洋化”,对戏曲艺术独特的节奏、韵律有待突出,尤其需辩证把握话剧与戏曲在表现形式上的分寸和尺度,力求唱与念、歌与表、中 with 西的协调统一。

诚然,将一个年代较早、题材深刻的话剧经典作品搬上曲剧舞台,对创作者而言确实存在着相当难度。其一,从话剧到曲剧不仅需要艺术思维的转换,更需艺术形式的再创造,重新演绎经典必然面临着对原作艺术形式和审美形态的突破,绝不能让曲剧成为话剧的舞台复制品,更需避免落入“话剧+唱”的表演窠臼,惟有站在话剧的“肩膀”上,遵循自身艺术规律,发挥曲剧特有的审美优势,将原作的精神内核与人物命运通过符合北京曲剧样式的审美内容传达给观众,才能实现真正意义上的改编与创造。

其二,深刻与厚重的主题意蕴都须通过精湛的艺术呈现才能抵达观众心灵。在民族写意美学观的指导下,北京京剧承续着戏曲艺术“以歌舞演故事”的本体化特征,在形象塑造与声腔表现上以戏曲曲式性为基础,在保持京剧京韵本体特色的同时,意在追求戏曲的韵味之美。比如对唱腔与念白的辩证呈现,力求突出韵味、合理过渡,做到唱中有念、念中有唱。在塑造人物形象方面,既要生活真实为依据,又不可仅仅止步于生活化表演,而是要鲜明地展现出程式化的艺术美感,使观众在醉心于剧情的同时,又能得到对戏曲形式意韵的欣赏与满足。

一个剧团乃至一个剧种的长久发展须靠两个重要因素来维系:一是人才优势,二是剧目建设。就北京京剧的总现状来看,人才培养已显成效,剧目建设仍感薄弱,如此态势难以使剧团在当下保有市场竞争力,有碍于剧种的未来前景。在继承中探索发展,挖掘、整理北京京剧历史上的优秀剧目,兼收并蓄其他姊妹艺术的精华,在守正创新中重塑剧种新时代的审美形态,或许是北京京剧须明确的发展方向与必径之路。