

小剧场戏剧创作谈

小剧场的局限性能让人产生无穷的想象

□喻荣军

从物理空间到心理空间的转变,从传统演出模式到对多元演出形式的开掘,小剧场更容易与观众产生互动,在题材和样式上更加丰富,但最可贵的,是小剧场具有的实验探索精神与创新意识,这才是小剧场给我们艺术创作者带来的启示

小剧场运动起源于19世纪末的欧洲,最先就是以先锋和实验的姿态出现的,它对抗的是当时保守的、僵化的剧场演出形态以及观众们逐渐固化的雅趣,它所“宣战”的对象是古典主义与浪漫主义,推崇的是现实主义和自然主义。小剧场自发之初就不只是一个空间的概念,其本质特征是反商业、反主流、反传统。它是一场运动、一次革命,它拉开了欧洲现代戏剧的帷幕,是对传统戏剧全方位的革新。

一百多年来,小剧场的演出越来越受关注。如今,从爱丁堡到阿维尼翁,从阿德莱德到都柏林,全世界各大艺术节的主要演出都是小剧场作品,从纽约的外外百老汇到首尔的大学路,世界各地的演艺集聚区也少不了小剧场作品。经过这么多年的发展,不管是作为空间意义上的概念,还是体现追求探索精神的理念,小剧场都已经是演出的常态而不再经常被专门拿来谈论。

中国的小剧场发展经历了不同的阶段。一直以来我们都在谈论小剧场,“小剧场”有时候就仿佛是一根救命稻草,每当我们遇到问题时,我们就会来谈论它。上世纪20年代,小剧场运动就在中国出现,1919年宋春舫就写过《小戏院的意义、由来及现状》来介绍与倡导小剧场,此后的小剧场运动以“爱美剧”的形式进行实验与探索,并且对话剧体制进行了革新,从而推动了中国话剧体制逐步走上正轨。在中国话剧的发展进程中,小剧场运动的确发挥过巨大的作用,但是,此后却又一直停滞不前,话剧演出逐渐回归到传统的专业剧场。直到上世纪80年代,当时的戏剧生态因为体制、机制与习惯等原因而变得僵化和保守,市场萎缩,观众流失,戏剧出现了危机。面对各种文艺思潮的涌动,中国的戏剧人也在不断地求变求新。1982年,在北京和上海几乎同时再次出现了小剧场话剧的演出,它们不仅是在小的剧场里演出,更凸显出一种实验探索的精神。这是一种尝试、一次挣扎,甚至被看成拯救话剧的一种方式,于是小剧场再次成为关注的焦点。到了90年代,上海出现了一批很受观众欢迎的小剧场剧目,这些剧目在题材和形式上都很新颖,它们不但打破了镜框式的舞台空间,而且更加着重于观众的互动、交流与体验。这些剧目的商业化、大众化与小剧场的本质精神既是矛盾的,又是统一的。进入新世纪,小剧场话剧再次成为拯救话剧市场的生力军。随着民营剧团和剧场的蓬勃发展,产生了一批吸引年轻观众走进剧场的话剧作品,不但培育了话剧市场和观众,也为话剧制作演出培养了人才。

如今,中国当代小剧场话剧已经走过了40多年,当我们再谈论小剧场时我们要谈论什么?小剧场在物理空间上是指相对于传统镜框式舞台空间,它更加多元而灵活。如今,全国许多城市开始拥有越来越多的演艺空间,它们不是传统的专业剧场,而是酒吧、商场、咖啡馆、仓库,甚至是集装箱、书店等。过去几年,上海一直在推动新的演艺空间的建设,目前已经有超过百家的演艺空间获得了演出许可。“有人经过的地方就是剧场”,剧场的概念被放大,越来越多小而精的演出都在这样的小剧场里发生。同时,小剧场演出也是人才培育与孵化的平台。例如,上海话剧艺术中心推出的“新文本孵化计划”已经排练演出了几十台原创的

新剧目。这些剧目的首演都是在小剧场里,成本低、见效快,也让更多的年轻人有了崭露头角的机会。举办了20年的上海大学生话剧节,让成千上万的大学生们有机会在小剧场里演出他们的作品,从而让更多学生与戏剧结缘。

目前,相较于小剧场话剧,我们谈论最多的却是小剧场戏曲。过去十几年,中国的小剧场戏曲取得的成绩有目共睹,越来越多的剧团都推出了许多具有创新意味且不同于在大剧场里演出的剧目。可是,几百年前在勾栏瓦舍里和厅堂氍毹上的戏曲演出算不算小剧场?从演出空间来看,它们的确是,那么它们与如今小剧场戏曲的区别是什么?显然,这种区别不在空间上。同样是小剧场,为什么目前上海有那么多的小剧场音乐剧在驻场演出,却从来没有人来讨论它们与大型音乐剧的不同?显然,“小剧场”并不是救命稻草。其实,任何戏剧创作,不管是音乐剧还是话剧,不管是戏曲还是歌剧,都会经历小剧场创作的阶段,那就是在排练厅排练的时候,那为什么到了演出时,小剧场就会变得特别呢?所以,小剧场并不只是空间的概念,也不只是心理空间的概念,小剧场指的是一种实验探索的精神,是一种对于传统戏剧形式的突破与革新。现在,中国的小剧场戏剧面临着诸多问题,话剧、戏曲、音乐剧或是其他类型的小剧场创作面临的问题其实很不一样。例如,在话剧方面,因为投入产出比的问题,面对市场的竞争,有质量的小剧场话剧的数量在减少;在戏曲方面,面临着题材、样式趋同,创作人员少且观众数量不足的问题。如今,面对年轻的观众,从演出空间、演出类型到观众画像都发生了

根本改变,小剧场在其中的变化更加明显。年轻观众更加希望在剧场里有沉浸式的体验,他们习惯于互动和自我表达,于是,新型的演出样式,如脱口秀、剧本杀、沉浸式演出等就更加受到他们的喜爱。越来越多的演艺空间也给小剧场的创作与演出提供了可能性。小剧场与专业传统剧场之间的互动更加值得关注,尤其是小剧场在吸引人才、孵化剧目、培育观众和丰富生态等方面带来的影响。

我自己的创作就开始于小剧场,最初的几部作品都是在小剧场里演出的。所以从刚开始我的作品就被打上了小剧场的烙印,但我从来没有觉得小剧场有什么特别。相较于大剧场,它只是投资少,更易于操作,也更加容易与新的观众产生联系。小剧场又叫“黑匣子”,这是我喜欢创作空间,它的局限性能让人产生无穷的想象,这其中的张力令人着迷。这是戏剧创作的魅力所在,也是之所以吸引人的地方。从物理空间到心理空间的转变,从传统演出模式到对多元演出形式的开掘,小剧场更容易与观众产生互动,在题材和样式上更加丰富,但最可贵的,是小剧场具有的实验探索精神与创新意识,这才是小剧场给我们艺术创作者带来的启示。创新和探索并不仅仅属于小剧场,它是一种面对艺术的精神。艺术是我们表达自我和探索世界的手段,是我们向着未知之境进发的桥梁,从而让“创造性转化和创新性发展”的理念成为艺术创作的自觉,这才是我们再谈论小剧场时应该谈论的剧中之义。

(作者系上海文广演艺集团副总裁,上海话剧艺术中心艺术总监)

书林漫步

盛世文史、编典、修志是中华民族的文化传统。《中国大百科全书》是新中国成立以后国家文化建设的重大工程。作为独具中国文化特色、反映中华民族优秀传统文化的重要学科,《中国大百科全书·戏曲曲艺卷》第一版是在张庚、陶钝等老一辈专家学者的努力下于1983年完成编撰出版工作的。全书共收条目1256个,插图723幅,总计169万字。第二版于2009年出版,没有单独成卷,与其他学科合在一起,按拼音编排,在第一版的基础上做了压缩,因此学界经常使用的是第一版。截至2015年,距第一版的编撰出版已经过去30多年,戏曲学不仅有许多新的内容、新的信息需要补充,第一版中记述的部分内容也需要重新认识,加以修订。因此,《中国大百科全书(第三版)戏曲学》的编撰出版势在必行。

2015年初,中国大百科全书出版社的领导找到原文化部副部长兼中国艺术研究院原院长王文章先生,商谈中国大百科有关艺术各学科的修订工作,并聘请他担任《中国大百科全书(第三版)戏曲学》的主编。王文章先生是著名的文化学者,长期在中央文化部门工作,担任中国艺术研究院院长之后,主持过多项国家级戏曲科研课题,对戏曲界非常熟悉。在他的主持下,聘请在全国戏曲研究领域有成就和影响的专家学者成立了中国大百科全书(第三版)戏曲学编辑委员会,并组成以中国艺术研究院戏曲研究所学者专家为主的课题组。编委会先后举行了5次全体会议,商讨编辑计划,编委会体例,解决编辑工作中遇到的问题。为克服疫情的影响,王文章主编同副主编王安奎、王旭和我及各分支主编、副主编经常在网上交换意见,协调处理编撰过程中的难点,大家一丝不苟,常常修改条目到深夜。经过全体编纂者的努力,我们于2020年完成了该书网络版的编撰工作,2021年完成了纸质版的编撰工作。参与撰写条目的各地专家学者有200多人,其中既有我国大陆的学者,还有港台及海外的学者。此次完成的网络版条目4079条,总计418万字;纸质版条目1448条,总计162万字。

“戏曲学卷”是《中国大百科全书(第三版)》纸质版首批出版的三个学科卷之一。相比一版、二版,三版“纸网同步”,编撰出版规模更大、技术要求和复杂程度更高。为了体现戏曲高度综合的学科特点和戏曲本体与其他学科的关系,第三版在原来的戏曲史、戏曲声腔剧种、戏曲文学、戏曲表演、戏曲音乐、戏曲舞台美术6个分支学科的基础上,增加了戏曲文物、戏曲演出场所、戏曲演出习俗、戏曲研究、戏曲教育5个独立的分支学科,分支学科达到11个。不仅如此,第三版还扩展、补充了原设分支学科所记述、收录的内容,体现了本学科研究领域的最新成果,并在补充和修改前两版不足的同时,把总结记述第一版问世以来戏曲传承发展所取得的成果放在了重要位置。

如第一版中,张庚先生在“中国戏曲”这一概述性的大条目中,阐述了中国戏曲独树一帜的戏剧文化特征,它是根植于广大人民生活中的艺术,有着随时代不断更新的顽强生命力,这是对戏曲学科作出的科学的总结。在第三版中,根据20世纪80年代以来戏曲史研究所取得的新成果,在谈到戏曲变革时补充了更加深入具体的表述:中国戏曲之所以能源远流长,至今活跃在城乡舞台上,在人民群众的文化生活中继续发挥重要作用,就是它能随着时代的发展而不断变革。就其艺术形态而言,大的变革就有三次。第一次是在金元之际,由以嘲讽、滑稽调笑表演为主的参军戏发展成为以唱为主、四折一楔子的杂剧形式。第二次是在明中叶,由杂剧形式发展为以昆腔、弋阳腔为代表分出结构的传奇戏曲形式。第三次是清乾隆四十年前,由曲牌体传奇戏曲形式发展为以梆子、皮黄为代表分出结构的板腔体戏曲形式。这种变革不是对旧形态的全面否定,而是在旧形态基础上的出新。戏曲艺术在变革中不断发展,新旧剧种既相互竞争,又相互吸收,各种形态的演出形式长期共存,体现了戏曲的多元化、多样性与勃勃生机。

又如,为了充分反映新时期以来戏曲艺术的成就,在戏曲表演艺术家中增加了张继青、尚长荣、孙毓敏、蔡正仁、刘长瑜、裴艳玲、于魁智、倪惠英、任跟心、武俊英、郭泽民、李树建、茅威涛、王芳、沈铁梅、谢涛、李梅等;在戏曲作家中增加了徐策、曲润海、魏明伦、郭启宏、王仁杰、郑怀兴、盛和煜、周长赋、李莉、罗怀臻、陈彦等。书中收录的新时期以来创作的《曹杨与杨杏》《死水微澜》《变脸》《董生与李氏》《傅山进京》《西京故事》《六斤县长》《金子》《骆驼祥子》《程婴救孤》《文成公主》《香香夫人》《音乐仙女》等优秀作品不仅受到戏曲界的赞扬,而且得到广大观众的欢迎。在戏曲研究领域,收录理论家的标准更加严格,年龄限制在70岁以上。一些有成就的中青年戏曲理论家,在纸质版中以他们具有代表性的作品“开架”,在网络版中有作者简介。

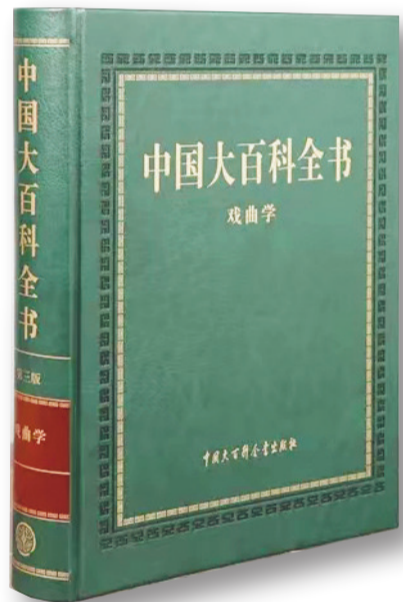
“戏曲学卷”在反映新的历史时期戏曲所取得的成绩的同时,也真实地反映了时代变革给戏曲带来的问题和困难,并从历史和戏曲发展的规律,党和政府对戏曲传承、保护、创新的扶持政策出发,探讨了应对措施。为了体现《中国大百科全书(第三版)戏曲学》的时代特点,纸质版增加了许多形象资料,图版达到1000多幅,网络版还增加了大量音频和视频资料,有利于读者从理性到感性全面了解和学习戏曲知识,传播和弘扬优秀戏曲文化。

戏曲学作为《中国大百科全书》的重要组成部分,集我国的文学、音乐、说唱、表演、美术等为一体,与民俗节日、民间祭祀活动等文化空间紧密结合,既是世界上独特的艺术形式,又能体现中华民族的传统文脉。《中国大百科全书(第三版)戏曲学》的出版是我国新时代戏曲学发展成果的重要总结,也是立足中国式现代化语境、加快建设中国艺术学“三大体系”的重要实践。

(作者系《中国大百科全书(第三版)戏曲学》副主编,浙江音乐学院特聘研究员)

《中国大百科全书(第三版)戏曲学》 新时代戏曲学发展成果的重要总结

□刘文峰

北京人艺经典剧目《天之骄子》新排版上演

由郭启宏编剧、唐烨执导,北京人艺经典历史剧《天之骄子》的新排版日前在首都剧场上演。该剧以曹魏的视角,讲述东汉时期,曹操在三个儿子曹曹、曹丕、曹彰中选择接班人,以及曹丕称帝后为巩固政权而和弟弟曹植之间展开一番较量的故事。

《天之骄子》首演于1995年。2011年导演苏民、唐烨从突出文人才情的角度重排该剧。此次时隔12年,北京人艺再度将该剧搬上舞台,主创团队对原作的主题挖掘、舞台形式与解析角度等方面都进行了创新。唐烨说:“这段历史有过各种不同文艺形式、不同角度的表现,我们这台戏的重点是讲人生定位和人生价值。《天之骄子》的舞台上不再是展现计谋和算计,更多表现的是个体的合理性;剧中的‘天之骄子’也不是指某一个人,而是曹家的这些人,也包括剧中的女性。”此轮演出,舞台布景、灯光配合等也都进行了重新创作。舞台上不仅出现了汉画像砖、铜镜等元素和语汇,也呈现出高低错落的表演区让演员能同时表演。服装、造型设计突出汉代服饰的特点,以诗意的表现方式对原著人物做了全新解读。四幕分别以白、红、灰、黑为基础色调来渲染舞台氛围,烘托故事情绪;同时以国画大写意的绘画手段作为服装呈现的美学标准,强化时代符号,赋予人物独特精神,以浪漫写意的基调表现了恢宏大气历史沧桑感。

此次新排版《天之骄子》由王刚、吴珊珊和北京人艺的青年演员们共同出演。北京人艺院长冯远征表示,希望更多年轻演员通过这部作品得到成长。(路斐斐)

7月1日,由中央广播电视总台少儿频道、央视动漫集团、猫眼电影、采光影业、中外名人文化产业集团联合推出的大头儿子姊妹篇动画电影《棉花糖和云朵妈妈1宝贝“芯”计划》在全国上映。

该片塑造了有远大梦想、有创新和想象力、独立自信的新时代中国儿童形象,映照出新时代美好和谐、平等幸福的家庭与社会生活图景,展现了普通人努力奋斗创造美好生活、实现梦想的生生不息的力量。影片在保持温馨的亲情基调上加入AI、机器人等科技元素,激励孩子们树立“科技创新、强国有我”的梦想。

同时,针对视障人群特别制作的该片无障碍版本也于电影上映时同步推出,希望用公益架起爱的桥梁,为特殊儿童带来追逐梦想的勇气和力量。(王 冕)

童年的回忆,在歌声中热烈绽放

7月10日,由北京音协合唱团、北京音协童声合唱团的音乐家和小演员们共同带来的一场别开生面的2023暑期童声合唱视听音乐会,“快乐的节日——童年留声”在北京音乐厅上演。音乐会由知名指挥家郑健任艺术总监,青年作曲家胡晓舟任音乐总监,北京音协合唱团团长周涛和优秀青年指挥家苗苗执棒。音乐会以多元化呈现形式,带领观众乘着歌声的翅膀,一起感受童年的美好与纯真。

音乐会以童声联唱开场,歌曲《快乐的节日》《我们的田野》《我们多么幸福》《中国少年儿童队队歌》等经典歌曲唤起观众的美好回忆。1980年代动画片主题曲《葫芦娃》《小蝌蚪》《人人都叫我阿凡提》《滑雪歌》《舒克与贝塔》,1990年代儿童歌曲《我是一条小青龙》《快点告诉你》《大风车》等将大朋友们一起带回童年。音乐家久石让作曲的《与你同行》《Always with me》《悬崖上的波妞》等动漫作品的歌曲,将音乐会气氛推向高潮。演出在献给母亲的歌《萱草花》的深情演绎以及2000年代动画片歌曲《开心往前飞》《快乐女孩》等歌曲合唱中结束。音乐会以一场演唱精湛、制作精良、令人难忘的童年音乐之旅让观众体味到合唱艺术的动人魅力。(路斐斐)

纪录式戏剧《了不起的你》 展现普通人的“高光时刻”

由杭州话剧艺术中心出品制作、贰捌零号剧团演绎、青年导演郭洪波执导的首部纪录式戏剧《了不起的你》日前在杭州东坡大剧院首演。作为杭州话剧艺术中心“热浪演出季”的开幕戏,该剧以巧妙的人物关系、故事脉络及衔接方式,将一个普通人的故事递送到观众面前。剧中,每个“了不起的你”以明媚、热烈、积极、欢笑一点点勾勒出普通人的“高光时刻”,呈现了一部温柔且有力量“凡人志”。该剧既有都市喧嚣、生活琐碎、酸甜苦辣,也有理想智慧、家庭港湾、人性温暖。剧组通过开展故事征集及品牌、空间联动,意在以线上线下“戏剧+”的形式,聚集社会资源,传递现实关怀。(晓 璐)