

文学为戏剧输血补钙

□李宝群

话剧《生命册》剧照(图片由陕西人民艺术剧院提供)

邂逅“李佩甫的世界”

近年来,文学作品的戏剧改编已成为当下戏剧创作的“热点”,国营院团、民营团队都在做,很多一线编剧、导演、舞美都参与其中。我也被“卷入”其中,为陕西人民艺术剧院改编了作家李佩甫先生的茅盾文学奖获奖作品《生命册》。

改编优秀的长篇小说有如一场博弈。改编者面对着长篇巨制,几十万字的小说就如同一座大山、一片大海,能不能成功地把这些文字书写转换成戏剧演出,对改编者的能力是一个全面考验,也是严峻的挑战。

改编《生命册》整整用了三年时间,是我创作生涯中耗时最长的一次。最初我反复研究小说,仔细揣摩小说的人物、情节,让结构、细节烂熟于心,同时寻找将之改编成舞台剧的各种可能性。我和导演、舞美等主创人员又去河南采风,深入了解当地的风土人情;和李佩甫先生倾谈,了解其写作动机、写作背景、写作中的种种想法……

陕西人艺为我打开了一扇门。《生命册》为我打开了一个世界,我称之为“李佩甫的世界”,我要走进这个世界。

这个世界有一部分我比较陌生,即小说中展现的中原乡村生活、乡村人物部分。河南采风让我收获很大:一是有了“现场感”,置身“现场”能激活作家的想象和灵感,也会深化对原作的体验;二是在当地发现了一些和小说相近的人物,头脑中的舞台人物形象变得更具体;三是黄河对我的触动很大——剧中主人公是从这片土地走出去的,很多人物在这片土地上生生死死;四是了解了当地的风土人情,对剧中有些场景心里“有数”了。总之采风后再看小说,体会更深。

这个世界的另一部分我并不陌生。主人公和我是一代人。我也是从上世纪80年代走过来的,也上过大学,有过很多相似的经历,很熟悉主人公和他周边的城市人物。他们几乎就是我和我的同学、朋友。我可以调动我大半生的生活积累和人生体验,融入创作之中。

改编最大的难度是原著小说体量很大,而且结构很特殊,和我以往读过的小说都不一样,和李佩甫先生以前的作品也不一样。这部小说采用了“树状结构”,树的树干是主人公走出乡村在多座城市漂泊闯荡,经历命运的大起大落。其间出现了很多人:省部级领导、大学师生、电台主持人、国营厂工人、股民、书商等。同时,小说还写了一个有着三千多人的乡村,从退伍军人、上访户,到下放的知识分子、被村民

歧视欺辱的女人等等,写出了各样男人女人各不相同却十分精彩的人生故事。此外,小说对中国社会数十年间城市的历史、乡村的历史以及不同的时代生活都有自己的表达,构成了很多“树枝、树叶”,合成了一棵巨大的树。李佩甫的叙述方法极为自由灵活,文字十分自如地驰骋其中。

我的难点是怎么提炼取舍?怎么把小说戏剧化、舞台化、剧场化?整个改编几乎是原从原作精彩的文字海洋中打捞出一部剧本的过程。

改编是戏剧的再创作

改编者众多,各有各的改编策略和改编态度,但都不能照搬原作,都要有自己的选择和创造。话剧《生命册》的改编我尽最大可能忠实原作,在原作基础上按戏剧自身的规律进行再创作。

我的“打法”是先深入到小说的人物和情节中去,体会作者表达的思想,体验作者寄寓的情感,要有认同、有共情、有共振,也要有新的发现。改编不单纯是技术性的转换,而是两个作家、两个灵魂的碰撞,两个心灵的互相倾听,人家“已表达”,你先是“被表达”、被刺痛、被感动,之后你要“再表达”。“再表达”就是再创作。

其次,吃透原作,保留住原作最有价值、最精华的部分。原作写得最好的人物、最好的情节、最好的细节、最好的语言,特别是原作的魂与神、小说家的情怀、诗意思哲思,你不能改丢了,否则对不起原作,观众也会失望,改编的目的便没达到。

最后,尽最大努力进行戏剧化、舞台化、剧场化。小说的美是戏剧取代不了的,戏剧的美也是小说无法取代的。在这场博弈中,戏剧不能败给文学!一旦动笔,我们就要按戏剧规律干,既要借力打力,也要发力,扬戏剧之长、展戏剧之魅力。原作该舍的舍、该留的留,使改编者的气场和小说家的气场合二为一,这样才能把小说的魅力和戏剧的魅力合而为一,让观众得到戏剧与文学的双重审美享受。

此外,在创作的技术、技巧上还要注意:

一、戏剧是人物在情境中行动的艺术,因此要从小说中提炼出最精彩的人物,建立人物的行动线、内心动作线。我先是梳理出打动我的那些人物,再进行提炼、梳理与建构,人物在我心中“活”起来了,行动起来了,剧本就开始浮现出来了。

二、剧本要过戏剧的“结构关”。只有人物及其行动线、

内心戏还不够,我们还必须为众多人物找到最合适的“结构”。戏剧不同于小说之处在于,其结构更具戏剧性、更有张力。小说《生命册》采用的是“树状结构”,改编后我们仍保持了“树的主干”——用丢的人生轨迹、心路历程做全剧主线,同时也保留了小说中最丰满生动的“枝干”——即老姑父、梁五方、虫嫂、杜秋月等人的乡村故事。戏的主干不能断,支干也要生长起来,支干与支干间还要建立起结构性的关联,进行有机互动,互相补充、互相深化。我们数易其稿,多次改动剧本结构,令布局渐趋合理。

三、选择适宜的戏剧叙事样式,建立舞台演出形态——这是原小说没法给予编剧的,我们必须以戏剧的思维去建立作品的演出形式与样态。最终,我和导演选择了叙述体与戏剧体结合、写实与写意结合、再现与表现结合的叙述体,该写实处写实,该表现处大胆表现,将多种表现手段熔于一炉。这并非刻意追求奇,而是传统写实再现不足以表现我们想要表现的丰富的生命内容,只有寻找新形式、新的表现语汇,创新求变就成为必然,这也是戏剧发展的必然。

四、注重表演和舞台综合手段的运用,让演出更具冲击力、感染力,释放出小说原有的文学魅力,也展现出戏剧独有的魅力。

改编优秀文学作品考验编剧,也考验着导演、舞美及每位主创,需要大家都要有良好的文学修养,有对小说的理解、把握能力,还应有较深厚的生活积累,有人文情怀,有对社会、生活和人性的深层思考,更要有将文学转化成戏剧的能力。我很幸运,宫晓东导演的文学能力、戏剧能力强大,生活积累丰厚,整个团队合作多年十分默契。三年疫情期间,大家和我一起研读小说,一起外出采风,一起研究剧本修改,直到排演。

话剧《生命册》对演员更是一个考验。原著小说中的人物都很丰富复杂,不单薄、不扁平,对表演的要求很高、挑战很大,还有新的演出样式,也需要演员主动适应。好演员会在戏中释放光芒,我们想为他们的充分发挥提供一个好的舞台。

改编把文学带回了剧场、带回了舞台

当下戏剧看似热闹,其实仍处在困境中。原创类戏剧数量庞大,质量却参差不齐。题材扎堆、人物苍白、写法雷同、主题浅白直露,同质化、同构化、套路化常见,好戏少,震撼人心、生命力长久的戏更少。功利浮躁之气、公式化概念化创作之风挥之不去,戏剧缺文学之血,亦缺文学之钙,优秀剧本的匮乏已成为制约戏剧发展的瓶颈。

优秀文学作品历来是戏剧的重要创作资源,它们有三大优势:一、小说作者大多经过长期的生活积累和长期的创作准备,人物、情节、细节、语言都是从作家的生命体验中得来,是用心用情用智慧和才华凝聚而成的。陈忠实写《白鹿原》、李佩甫写《生命册》莫不如此。而我们很多编剧写的戏并不是长期积累而成的,不少是按“节点”创作。二、这些小说都是按艺术规律写的,着力写人、表现人、探索人,有独特的人物,有人性的、生活的丰富性和复杂性,而且作者对人、对生活有独立和深刻的思考。作品的思想性艺术性很强,经得起观众和时间的检验。而我们的很多戏写人、写生活却不深,甚至思想苍白近乎缺席。三、小说家有鲜明独特的个人风格,从形式样式、叙事方法、结构方法到话语风格不雷同。这也是戏剧缺少的。我们很多戏“干戏一面”缺少个性。

观众想看好戏,戏剧人想做好戏。戏剧是现场表演,用综合手段呈现,比文字书写更强烈,被改编的小说有社会影响,观众就更想进剧场看看戏剧是怎么呈现的。小说提供了坚实的文学基础,戏剧制作方投入财力物力,精心组建优秀创作团队,一度二度创作都很用心,质量有保证,自然会受到观众的欢迎。

改编优秀小说把文学带回了剧场、带回了舞台,它在给戏剧输血补钙,注入新的活力。新的能量,也激活了演出市场,丰富了戏剧舞台。我相信,优秀文学作品的改编会成为当下戏剧新的增长点。

以「游艺」促进戏曲艺术的交流互鉴

——2023南戏经典文化周走进京津冀活动有感

□仲呈祥

近日,笔者有幸受邀参加了一次别开生面、独具特色的题为“戏从温州来”的文化活动——2023南戏经典文化周走进京津冀,受益颇深、感慨良多,让人情不自禁为之叫好。

这是一次在全党全国人民认真学习、领悟、践行习近平文化思想的大背景下,中国戏曲界继承、弘扬中华优秀传统文化艺术传统的创新举措。习近平总书记强调,“在新的历史起点上继续推动文化繁荣、建设文化强国、建设中华民族现代文明,要坚定文化自信,坚持走自己的路,立足中华民族伟大历史实践和当代实践,用中国道理总结好中国经验,把中国经验提升为中国理论,实现精神上的独立自主。”坚定对作为中华文化重要载体之一的中华戏曲优秀艺术传统的自信,坚持走中华戏曲艺术发展自己的路,就必须厘清中华戏曲艺术的历史发展轨迹,珍视中华戏曲历代积累的经典佳作,赓续中华戏曲的历史文脉,用中国优秀的传统文艺理论包括戏曲理论,尤其是在中国化时代化的马克思主义文艺理论的指导下总结好中华戏曲艺术发展的经验,并提升为中华戏曲艺术理论,进而为当代人类以戏剧审美形式把握世界做出新的独特贡献。

中华戏曲源远流长,百戏之祖乃为南戏,南戏故里正在温州。此次活动既有“戏从温州来”的专场演出,展示南戏经典剧目的魅力风采;又有把九山书会名下唯一完整保存下来的被称为“戏曲活化石”的南宋戏文《张协状元》的临剧呈现;还有配之以由中国戏曲学院学者、教授主讲的《戏从温州来——从宋元南戏到戏曲春晚》《南戏文化及女子越剧完美嫁接——以温越四大南戏新编为例》《永嘉昆曲的表演及其音乐特点》《返璞向新 重述真情——剧刷(张协状元)演剧分析》等专题学术讲座。如此,2023南戏经典文化周走进京津冀活动内容十分充实,演出鉴赏与学术评析相得益彰、互补生辉,堪称是戏曲界贯彻落实习近平文化思想的一次具有借鉴意义的成功举措。

此次活动由中国剧协、中共浙江省委宣传部、浙江省文化和旅游厅、上海市文联、浙江省文联指导,温州市人民政府、中国戏曲学院、上海剧协主办,各方强强联合、通力协作,积累了对中华传统戏曲艺术如何“有鉴别地加以对待,有扬弃地予以继承”,并“与当代文化相适应、与现代社会相协调”,进而实现“创造性转化、创新性发展”的新鲜经验。而且,由于高等戏曲教育院校、戏曲界学术团体一起与戏曲演出团体合作,又令实践与理论相结合,为新时代中国艺术学学科建设,尤其是戏曲学的学科建设带来了一股强劲的新风。

此次活动更为温州的城市文化和戏曲艺术繁荣,探索了一条行之有效的新路。文化是一个城市的灵魂,而戏曲就是温州的“腔调”。读懂和赓续温州这座城市的基因与文脉,南戏无疑是一把最好的钥匙。全方位展示南戏经典文化的思想内蕴和美学魅力,进一步擦亮温州这张最具辨识度的“南戏故里”名片,实乃明智之举。源浚者流长,根深者叶茂。戏曲作为温州最深厚、最悠久、最持久的文化优势之一,在新时代温州的中国式现代化建设中理应提供更大的精神能量。

还记得2022年底,中央广播电视总台的春节戏曲晚会就在温州九山公园录制,播出后反响强烈,大大增强了温州这座城市在全国的美誉度。而此次活动,不仅令温州进一步大放戏曲光彩,也再次印证了“游艺”是一种值得推广的促进戏曲艺术交流互鉴、共生共进的极好方式。孔子曾力倡的培养弟子的方式之一便是“游艺”。其实,戏曲艺术的传播推广与培养人才也需要“游艺”——各地巡演。当年,京剧要孕育产生出流派名家,就得“游艺”,至少得到北京、天津、上海、武汉这些“戏码头”去巡演一番,产生影响,获得认同,并日臻成熟。如今,“戏从温州来”走过上海,再进京津冀,还将走向粤港澳等城市,持续开展戏曲经典剧目巡演等活动,温州戏曲人与上海昆剧团、广州粤剧团合作探索,共同在中华戏曲的交流互鉴和融合发展中携手奋进、砥砺前行。

(作者系中央文史研究馆馆员、中国评协首届主席)

三大戏剧节在深圳开幕

本报讯 11月11日晚,由中国戏剧家协会、中共深圳市委宣传部、深圳市文化广电体育旅游局、深圳市文学艺术界联合会、深圳市南山区人民政府共同主办的第8届中国校园戏剧节、第27届BeSeTo戏剧节暨2023南山戏剧节在广东省深圳市开幕。中国文联党组成员、副主席、书记处书记俞峰,深圳市委常委、宣传部部长张玲,中国剧协主席、表演艺术家濮存昕,中国文联国际部主任董占顺,中国剧协分党组书记、驻会副主席陈涌泉,以及中国剧协顾问罗怀臻、毛俊辉、何冀平,中国剧协副主席、中国戏曲学院院长尹晓东,中国剧协分党组成员、副秘书长薛长绪和深圳市有关方面领导出席开幕式。

陈涌泉表示,本届戏剧节不仅是戏剧艺术的盛会,更是国际文化交流和互鉴的盛宴,期待大家可以在这里增进了解和建立深厚友谊,为中国戏剧乃至世界戏剧艺术发展注入新的活力。开幕式后,由上海大剧院出品的昆曲《浮生六记》拉开了戏剧节的大幕。

本届戏剧节以“行”为主题,意为戏剧伴随我们“一路同行”“行则将至”“行者常至”,戏剧节为期20天,内容多元、形式丰

富。其中,中国校园戏剧节是中国剧协于2008年创办的国家级校园戏剧节,也是面向全国校园、以学生为主体的全国性重要戏剧活动,每两年举办一届。第8届中国校园戏剧节共有19个校园剧目入选,组成15台演出,含14台大戏和由5个短剧(折子戏)组成的专场,涵盖话剧、戏曲、歌剧、音乐剧、儿童剧、木偶剧等多种戏剧样式,充分展现了校园戏剧的丰富性、多样性与近年来各院校专业戏曲教育及“戏曲进校园”的丰硕成果。

BeSeTo戏剧节是中国剧协于1994年创立的传统国际项目品牌。第27届BeSeTo戏剧节邀请了来自中国、韩国、日本、格鲁吉亚、保加利亚以及中国澳门地区的12个剧目参演。包含话剧、昆曲、儿童剧、盘索里(韩国传统戏剧剧种)等多种戏剧形式。2023南山戏剧节也组织了户外巡游互动快闪等互动戏剧板块。12日,“用戏剧搭建跨文化的桥梁”——世界戏剧人论坛举办,与会嘉宾共同探讨戏剧艺术的传承创新发展之路,携手打造文明交流互鉴的国际舞台。接下来,“戏剧进校园”主题对话活动等也将陆续举办。(路斐斐)

伍炳亮家具艺术展彰显“澄古匠心”

本报讯 日前,由中国轻工业联合会、广东省文化和旅游厅、中国家具协会指导,中国工艺美术协会主办的“澄古匠心——伍炳亮家具艺术展”在中国国家博物馆举行。展览秉持“澄古去芜以存菁,匠心推陈以出新”的理念,精选中国工艺美术大师伍炳亮设计制作的90余件黄花梨、紫檀家具作品,系统展示了其40余载创作生涯所取得的艺术成就,展现了当代中国传统家具的设计制作成果。

此次展览分为“精专致广”“循制承道”“观器见微”“明古烁今”四个单元,展品中既有伍炳亮沉淀多年的国宝级海南黄花梨家具珍品,亦有文人书房系列、传统风格的中堂系列、卧房系列、宫廷家具场景系列等经典空间陈设,还有黄花梨微缩家具与伍炳亮家具设计手稿亮相。这些作品融技术与艺术、实用与观赏于一体,在带给观众以视觉享受和艺术滋养的同时,也诠释着新时代工艺美术对古典美学的理解与认知。(王竟)

以艺术创作展现唐诗文化

我欲因之梦吴越(纸本水墨) 佟 魁 作

本报讯 “诗意如长风,万里亦可通。”11月4日,以唐代诗人李白边塞诗《关山月》中的“长风几万里”为题,由国家艺术基金管理中心指导,中国美术学院和数字电视书画频道主办,中国美术学院科研创作处、书画频道美术馆承办的“第四届青山行不尽——唐诗之路艺术展”在北京书画频道美术馆开幕。展览以唐诗的典型结构“起、承、转、合”来构造展示内容,并辅以《登幽州台歌》作为气质线索进行架构,涵盖书法、国画、版画、油画、雕塑、摄影、装置、影像等多种艺术载体,展出80余位艺术家共计90余件作品,还充分运用装置、影像、数字化线上展厅等新媒体手段,为观众提供了唐诗欣赏的多维度视角。进入展厅,首先映入眼帘的是书法作品《忆秦娥·娄山关》《飞雨楼诗》及《苏子由诗》,左侧《黄河诗境图》则参照真实的黄河地理及黄河流域地貌,将历史上关于黄河的古代诗篇分布在相应所描写的地点之上,共标注了二百多句历代诗词,使观者于画作中感山撼水,随黄河之观诗读诗流流。“唐诗之路是中国诗人诗性心灵的核心现场。”浙江省美协主席、中国美术学院院长、展览总顾问高世名谈道,“中国的创作就是在不断与古为新,在和历史、和前人循环往复的对话中不断开展的”。策展组于今年7月至8月邀请艺术家前往敦煌,以各自擅长的艺术形式进行专题创作以回应唐诗历史、致敬唐诗精神。这些作品与过往三届“唐诗之路”艺术展的优秀作品以及多位来自中国国家画院、中央美术学院、中国艺术研究院的书画家的主题性创作一同展出。此外,展出的一系列利用AI将诗句生成图像并进行“写生”的当代青年艺术家作品,亦将唐诗与科技连结,展现了艺术创作的无限可能。(路斐斐)