

关注

第八届中国校园戏剧节

凝聚戏剧力量 展现多彩青春

□姚佳程

音乐剧《心动之城》剧照,中国校园戏剧节组委会供图

日前,由中国剧协、中共深圳市委宣传部、深圳市文化广电旅游体育局、深圳市文联、深圳市南山区人民政府共同主办的第八届中国校园戏剧节在深圳举办。本次戏剧节汇集了13台大型剧目及5台短剧、折子戏,演出剧目形态多样、制作精良、主题鲜明,令人印象深刻。此外,“一剧进一校”校园戏剧活动、“戏剧进校园”主题对谈、“戏剧与文学”主题讲座和戏剧教育体验工作坊等活动亦丰富了本届戏剧节的内涵,提升了校园戏剧的影响,展现出一幅生动的艺术景观。

入选本届校园戏剧节的剧目精彩纷呈,包含了传统戏曲、话剧、音乐剧、民族歌剧等舞台表演形式。云南艺术学院的原创音乐剧《象北旅行》,作为开幕大戏在深圳艺术学校上演。该剧以“2021年野生亚洲象远距离迁徙”事件为题材进行改编创作,将“新闻热点”与“艺术美感”相结合,运用多媒体技术,在舞台上谱写出构建人与自然生命共同体的新篇章。由河南大学河南戏剧艺术学院演出的豫剧《俄狄王》,改编自古希腊悲剧《俄狄浦斯王》,作为中国戏曲学院和河南大学河南戏剧艺术学院教学实践成果共享转化的作品,该剧以传统戏曲艺术的样式演绎古希腊悲剧,在传统戏曲表现题材与艺术内涵的挖掘上进行了大胆开拓。由广西艺术学院演出的原创民族歌剧《拔哥》,讲述了壮族卓越的早期农民运动领

袖韦拔群同志(群众亲切称为“拔哥”)的英雄故事,该剧通过歌剧特有的表现形式,以双管编制的管弦乐队为主、民乐为辅,结合了广西民歌、广西民乐等民族音乐元素,以音乐的语言向历史致敬、向英雄致敬、为时代放歌。内蒙古艺术学院演出的话剧《战士·战马》,贯穿着中国共产党对各族人民的关注关怀这一红线,融入马群、那达慕、婚礼等蒙古族特色文化,演绎出年少童真、青春色彩与红色记忆、激烈战斗交织的跌宕起伏的场景和故事。此外,还有表现服装行业的京剧话剧《应福祥》(北京服装学院),形式感鲜明、深具探索精神的实验戏剧《亲爱的安东》(福建师范大学),将音乐、舞蹈与青春编织在一起的音乐剧《心动之城》(清华大学),实验心理剧《响》(深圳大学)、木偶剧《白蛇传》(上海戏剧学院)等,这些作品风格各异、演绎精巧,在集中展演的10天时间中,令深圳的观众、学子们目不暇接。以多姿多彩的舞台呈现营造了浓郁而鲜活的演剧、观剧氛围。

本次戏剧节上不乏旗帜鲜明的弘扬主旋律的戏剧,如《同乡大衣》《拔哥》《战士·战马》等,塑造出一个个不惧艰险的革命先烈、舍身忘我的先进人物和英勇无畏的革命战士等光辉形象;同时,在追求人与自然的和谐、返歌生活中的真善美、激励工匠精神、抨击黑暗、表达青春等主题方面也进行了多样的艺术表达。校园戏剧的独特美

育作用不仅在于其表现的题材与主题,还贯穿于剧目排演的整个舞台实践过程。亚里士多德曾提出悲剧的“卡塔西斯”作用,即陶冶或者宣泄的功能;席勒也指出过审美教育在人格养成中的特殊作用。五彩斑斓的校园戏剧活动,吸引了众多师生投入其中,在反复排练、演出、探讨的过程中,学生们深入体验了别样的人生,激发了他们对于生活和生命的思考,实现了艺术鉴赏与审美体验的全方位的美与感性的教育,在帮助青年学子成长、成熟,激励他们对未来的憧憬发挥着重要作用。这些剧目的选择,体现着校园戏剧节对于戏剧艺术教育功能的特别关注。

戏剧是各类艺术样式的集大成者。因此,要完成一次高水平的戏剧演出,背后往往需要付出巨大艰辛。无论是剧目的创作还是制作,无论是展演的组织还是团队工作的协调……一场演出的实现往往凝聚着许多校园戏剧工作者的心血。由同济大学演出的昆曲《长生殿》,演员汇集了海内外十几所高校的师生,经过了一年的训练和排练才得以完成。作品在青年人中播下了昆曲艺术的种子,让更多年轻观众体验到了传统戏曲艺术的无穷魅力。由江苏省海安高级中学演出的话剧《雾重庆》,积极探索中学校园戏剧的发展路径。相较于高等院校,他们在专业人才稀缺、经费局促的状况下,借力专业剧团,探索开辟了一条中学生戏剧的发展道路,如此生动鲜活的戏剧普及工作,赋予了校园戏剧更丰富的内涵。不同于专业剧团,校园戏剧在活动经费上也常常面临捉襟见肘的窘况。由北京服装学院演出的《应福祥》,舞台制作方面十分“简陋”,但却以充满青春气息的表演与扎实的剧本创作,达到了较高的演出完成度。还有福建师范大学的《亲爱的安东》,亦以简约的舞美呈现了一场高水平的演出。这些作品都充分展现了校园戏剧人迎难而上的专业精神与艺术精神。

除了18台展演剧目,本次校园戏剧节还增设了“一剧进一校”活动。各剧组进入深圳市大中小学,在开展戏剧艺术的交流与普及、进行校园特色文化宣传,搭建校际交流合作平台、建设合作机制等方面,产生了良好的社会效果。同时,在本届校园戏剧节期间举办的各项学术交流活动,邀请业界专家学者和艺术家,与观众们开展深入交流,探索校园戏剧发展道路,探讨新媒体时代戏剧的传播以及对于当代青年的影响等议题,使校园戏剧活动展现出一种向外伸展的姿态。在提升演员演出水平、储备戏剧人才、培养戏剧观众,不断扩大戏剧在校园的影响力,汇聚更多戏剧人才与爱好者、凝聚强大的戏剧力量、扩大戏剧受众基础、提高戏剧艺术鉴赏水平等方面取得了积极成效。

(作者系天津传媒学院副教授)

第十八届中国戏剧节闭幕

中国文联终身成就奖(戏剧)颁发

秀剧目、展现青年人才、推动戏剧艺术创新发展的重要平台。本届戏剧节参演院团类型多样,参演剧目坚持以人民为中心的创作导向,传承民族文化,弘扬中国精神,践行了守正创新的艺术精神。戏剧节注重理论研讨与创作实践相结合,为促进中国戏剧事业的健康发展贡献了可贵的学术思考。前辈大家德艺双馨的艺术人生与对戏剧事业的崇高追求,将成为戏剧工作者取之不尽的精神养料。

仪式结束后,到场嘉宾和观众一起观看了讲述时代楷模张桂梅不凡人生的音乐剧《绽放》。该剧由云南省文化和旅游厅、中国东方演艺集团有限公司、北京保利剧院管理有限公司、人民网股份有限公司共同出品,冯必烈编剧,霍樱导演,谭维维、淮梓伦、代玮主演。

(路斐斐)

云门舞集新作《霞》舞出绚烂的年轻色彩

云门舞集《霞》剧照

不同舞段。伴随萨克斯版巴赫《无伴奏大提琴组曲》的悠扬回响,舞台犹如一张巨大的画纸,任由舞者尽情舞动勾勒出幅幅绚烂多彩的画卷。整场演出由十二组舞段构成,每一篇章看似独立实则相互关联,共同呈现云门舞者的生命光芒。为了让舞台视觉更丰富,郑宗龙为每位舞者开设绘画课,通过世界剧场设计大奖得主周东彦与动画设计魏合廷的创作,让舞者画作成为舞台影像的一部分,就像舞者在自己创作的云彩上跳舞,用肢体演绎自己的故事。舞段编排上,郑宗龙也运用了很多奇思妙想,用鱼线悬吊音响,摇摆晃动产生的音场变化让《霞》富有多元性;在作品结尾,舞台深处亮起一道“日光”,云雾缭绕似霞光万丈,舞者以夸张的肢体动作驱赶阴霾云雾,竭尽全力迎接照耀内心的那道“霞”。(任晶晶)

本报讯 12月7日至10日,云门舞集时隔四年再度登台国家大剧院,艺术总监郑宗龙的全新力作《霞》,以旺盛的年轻气息,呈现了一个轻快明亮、充满生命力的云门舞集,向观众展现出“后云门时代”新鲜绚烂的色彩。

中国文联终身成就奖(戏剧)颁奖典礼日前在浙江省杭州大剧院落下帷幕,2023年中国文联终身成就奖(戏剧)表彰仪式同时举行。京剧表演艺术家赵燕侠、剧作家徐菜荣获“中国文联终身成就奖(戏剧)”奖牌和证书。中国剧协党组成员、驻会副主席陈涌泉向杭州市委常委、宣传部部长黄海峰颁发“第十八届中国戏剧节举办纪念牌”,双方还郑重交接了中国戏剧节节旗。第十九届中国戏剧节将继续在杭州举办。

“我们在演戏的时候,面对黑压压的观众,面对那暗处的一双双眼睛,可能得到热情的掌声,可能得到唏嘘的反应。但在谢幕时我常想:‘哎呀,我听不到他们真正的评说。高人往往背身而去。’可是毛时安老师,他是高人,他并没有背身而去。他仿佛是一条河,又绕回来,在我们面前掀起浪花,能让我们听到他对作品发自内心的真切而真诚的观感。”谈到对文艺评论家毛时安的印象,中国剧协主席濮存昕如此深情地说道。

2023年是毛时安从事文艺评论工作的第50个年头。1973年,25岁的青年工人毛时安在《美术资料》发表美术评论《众志成城 战无不胜——评油画〈铜墙铁壁〉》,从此与文艺评论事业结缘。50年来,毛时安始终活跃在文艺现场,积极关注文学艺术的创作现状和潮流变化,在文学、戏剧、美术等领域取得了大量评论成果,成为深入中国当代文艺现场、前沿的评论家。

12月16日,“呼唤真诚——毛时安从事文艺评论工作50周年暨舞台艺术评论研讨会”在上海文艺会堂举行。中国作协原党组书记金炳华,中共上海市委宣传部副部长、上海市电影局局长高韵斐,中国剧协分党组成员、副秘书长薛长绪,中国评协副秘书长、中国文联文艺评论中心副主任袁正刚,上海市文联党组书记夏煜静,上海市作协党组书记马文运,上海市文旅局党组成员、副局长罗毅等出席研讨会。来自全国各地的80余位专家学者齐聚一堂,共同回顾和总结了毛时安从事文艺评论工作的成绩和经验,并围绕新时代文艺评论应如何与实践更紧密地结合,如何让文艺评论更具生气、更有文气、更接地气,如何打磨好文艺评论这把“利器”等话题展开了深入探讨。

“我唯一拥有的,就是一颗赤诚的心。古人说‘修辞立其诚’,真诚是我的安身立命之本。作为一个历经半个世纪文坛艺坛风雨阳光的评论家,我一如既往地要求自己,以无比的虔诚对待写作,以无比的坦诚对待内心,以无比的热诚对待生活,以无比的真诚对待世界。”活动现场,年逾古稀的毛时安两次向大家深深鞠躬致谢,与会者们回以阵阵热烈的掌声。这份掌声属于毛时安,也属于他一生热爱、孜孜不倦的文艺评论事业。

“始终坚持文化艺术的精神品性和审美格调”

“我与时安兄相知相交很多年了,我们常常在剧场、研讨会,在创作的第一线见面。”在京剧表演艺术家尚长荣看来,毛时安是自己的良师益友,多年来对自己的创作多有启发和帮助。“时安兄对戏剧的热情、对舞台的喝彩、对创作的思考与评论,几十年如一日,无不令我们感动着。他开阔的艺术事业、极具个性的飞扬文采、澎湃激昂的铿锵发言,总让我们印象深刻。能有这样一位敢说话、说真话的朋友,是我们戏曲界的幸运,更是文艺发展的幸运。”

中国文联原副主席冯远用“在场”和“立场”两个词,来概括毛时安文艺评论的鲜明风格。毛时安的评论从未脱离过文艺现场,在文化系统工作几十年,他经常深入创作第一线,和编剧、导演、主创一道讨论节目,积累了丰富的实践经验。他有自己坚定不移的文化立场,不管时代思潮如何变化,他始终坚持文化艺术的精神品性和审美格调。

“视野是大地,视点如山岳。大地越厚实,山岳越坚实。视点越犀利,视野越开阔。”毛时安曾在文章中将“视野”与“视点”的关系比喻为“大地”与“山岳”的关系,可谓抓住了文艺理论批评主体的两个关键。在中国文联原副主席仲呈祥看来,毛时安的可贵之处,在于他对自己从事文艺批评的主观条件有着清醒审视和自觉把握,既重哲学修养,也重审美鉴赏,在于其言说不仅“专”更在“通”,能够娴熟分析各门类的文艺作品和文艺现象,还在于他言说的个性化和秉笔直书,在于他的说真话、述真情、求真理。

上海师范大学教授王纪人称毛时安为“全能型的文艺评论家”,认为“理智与情感的混响”是其评论文章的一个显著特点,很容易引起读者的共鸣。“毛时安的评论文本就像立体交叉的道路,在作者和作品、作品和读者、作品和世界之间搭建起桥梁,把它们连接起来。”

“满满的对作家艺术家的钦敬和对文艺的大爱”

“文艺评论是艺术大地上精神的守望。有时候写评论不亚于打仗,需要勇气、智慧和意志。几十年来,我始终在寻找着生活的意义和写作的目的。”谈及文艺评论之于写作者的意义,毛时安如是说。

戏剧评论家崔伟认为,毛时安的文艺评论是对文艺实践的理性扫描,是能够捕捉到纤毫深处的敏锐发现,是升华为客观冷静评判的深刻剖析,更是具有责任感和时代感、具有学术深度和思想光芒的精彩表达。他的评论别具一格,深刻、敏锐、坦率,流露出性情的率真和情感的精细。

“30年前,我和时安兄第一次见面,一听到彼此的发言,我们就互视对方为同道和知己。30年来,作为创作者和评论家的友谊从来没变,对彼此的判断一直信任。”回忆起两人的第一次见面,剧作家罗怀臻记忆犹新。他谈到,新时期以来,中国戏剧尤其是中国戏曲面临挑战,一方面要回归古典戏曲的传统,另一方面又要走上国际舞台,接续世界戏剧文学的潮流。在这种背景下,毛时安的出现让人耳目一新,“这种感觉里既有古典文论的根基,又有文艺复兴以来人类现代文明的成分”。在他看来,毛时安就是一个永远的文艺青年,对工作和生活始终保持着新鲜感,始终保持着一个青年人入行时的纯真。

上海市文艺评论家协会主席汪涌豪同样从毛时安的文艺评论中,感受到了他年轻时的睿智和勃发的才情。“它们虽继续在恣肆横溢,但随着年命增、阅世久,渐趋宏阔深沉,对异量之美的欣赏和对殊调之致的体恤濡暖其间。字里行间,满满的都是对作家艺术家的钦敬和对文艺的大爱。”

巴金故居常务副馆长周立民表示,毛时安的文艺评论“不前卫、不学院、不冷酷”,甚至某种角度上可能更“老派”一点,“但是这种老派,常让我感觉自己回到了文艺批评的原点,看到了从事文艺批评的初心”。

“真诚、热情、睿智是他文艺评论最突出的特色”

中国艺术研究院戏曲研究所所长王旭认为,毛时安的文艺评论充满着理论家的严谨与敏锐,张扬着他对专业创作的准确回应;充满着理论研究之于文艺评论的广博底蕴,展示着他对艺术现象的深邃洞见;充满着他对创作主体的文化体认,以温暖而不失严厉的同理理解,契合并引领着创作者的创造逻辑和思维空间,形成了评论与创作的良好互动。毛时安和他的文艺评论见证了时代在创作中的影响印迹,也留下了文艺在时代中的创造精神。真诚、热情、睿智是他文艺评论最突出的特色,他是在用真诚的心胸来面对风云变幻的文艺世界,对“人”的价值给予充分的生命体验,并敢于直面人生和社会、突破固有的思维藩篱、树立独具个性的观点,这也是文艺评论家的文化使命所在。

在同济大学教授王鸿生眼中,毛时安能不忘来路,而且有感恩心、有责任感,归根结底是因为他心里装着他人。“一个艺术家、批评家,无论是做艺术实践,还是做理论工作、研究工作,心里没有他人是不行的。而内心时时有他人,同时还要保存自己,这是非常有难度的。我在他身上学到了很多。”

“50年前,一个满头乌发的小青工,懵懵懂懂写了一篇几百字的美术评论。半个世纪,他像《金蔷薇》中那个卑微的扫帚工,一生为心爱的姑娘打造一朵金蔷薇那样,兢兢业业、不舍昼夜地写作。他心目中那位‘可爱的姑娘’,就是艺术,是作家和艺术家,是他们用心血铸就的小说、诗歌、散文、绘画、戏剧、舞蹈、音乐、电影、电视……”回忆起自己半生的工作,毛时安打了一个轻松诙谐的比喻。“半个世纪过去了,‘可爱的姑娘’依然年轻美丽,当年的那个小青工已经头发稀疏,老眼昏花,他仍在打造他心目中的那朵‘金蔷薇’。”

正如王鸿生所说,毛时安始终没有忘记自己的来路:“我是一个工人的儿子,是新中国培养的文艺评论家。改革开放给了我全新的人生机遇,形成了我做人为文的自觉之心。我是我们这代人的幸运者,赶上了时代的列车。出身布衣青年,我不能忘记党、祖国和人民对我的栽培,不能忘记所有与我穿云破雾、一路结伴而行的作家、艺术家。”他觉得自己的人生就像一道除法,“以我所得到的荣誉除以我自己的努力奋斗,除了应得的商,还有许许多多没被除尽的余数。我今天所得到的,已经远大于我的付出”。他表示,为了偿还这些“人生的余数”,自己将继续回报社会、回报艺术,回报所有和他一路同行、给予他勇气和力量,让他备感人间温暖的人们。

此次研讨会由上海市文旅局、上海市文联、上海市作协、上海市政府参事室指导,上海剧协、上海评协、上海社科院文学研究所、上海戏剧艺术中心、上海文艺研究中心、上海市剧本创作中心、中国上海国际艺术节中心、华东师范大学中文系联合主办。

以无比的真诚守护『心中的金蔷薇』

——毛时安从事文艺评论工作五十周年暨舞台艺术评论研讨会综述

□本报记者 徐健 罗建森