

访谈

培育具有“中国气质”的新时代戏剧人才

——访中央戏剧学院院长郝戎

“表演是什么?”在中央戏剧学院院长郝戎看来,表演就是走出课堂,投身到实践中,到生活的各个角落去听、去看、去发现、去体验,去深入了解生活中的“人”,从而展现角色的内心情感与精神世界。

2024年是新一轮艺考改革落地实施的第一年。随着“艺考季”的临近,怀揣着艺术梦想的青年踏上了求学考试之路。什么样的人适合当演员?演员需要具备哪些天赋?明星、偶像和演员的区别在哪里?作为国家“双一流”建设高校,中央戏剧学院(以下简称“中戏”)被誉为“明星的摇篮”,是有志于从事艺术事业的年轻人通往艺术殿堂的阶梯。人才培养是艺术作品质量提升的关键,在新时代文艺发展的浪潮中,艺术院校应培养怎样的人,怎样培养人?如何更好地“出人、出作品、出成果”?郝戎给出了他的答案。

“戏剧人才培养需要全行业全社会共同发力”

郝戎是新时代戏剧艺术发展的亲历者与见证者。回顾近30年的从艺和从教历程,郝戎最看重的还是作为老师的身份。“戏剧是一门综合艺术,教表演的老师要会做示范,能解读剧本,还要懂舞台设计,能够坚持在创作一线,把有启发性的经验和思考传递给学生。”出于对老师这一职业的敬畏,初登讲台的郝戎竭尽全力去了解舞台艺术创作的各个方面,用全局的思维来分析戏剧,他也在在这个过程中得到了快速成长。每年教师节,郝戎都会收到上千条来自学生们的问候与祝福,他会花很长时间逐一回复每一条消息,在他看来,学生毕业后对老师的惦念也是他努力成为一名好老师的动力和源泉。学生与老师的互相尊重源于中戏新生入学的第一堂课,郝戎谈到,艺德教育不可或缺,学生入学后都会学习“学艺先学做人”“戏比天大”的道理,这对于同学们的成长至关重要。“为什么要强调艺德?为什么要培养德艺双馨的人才?因为戏剧的功能是通过作品塑造‘人’、揭示‘人’,而创作者首先要塑造自己。中戏的校训是‘求真 创造 至美’,有了‘德’为支撑,才能建立起起弘扬真善美的创作思想格局,才能创作出高质量的优秀戏剧作品。”

如今,戏剧与影视行业的发展日新月异,这对艺术人才的知识结构、品质素养都提出了更高的要求。郝戎认为,拥有艺术天赋的青年人很多,但如果没有合适的途径把他们的天赋激发出来,那所有的一切都等于零。“艺术人才的成长不能仅靠个性化的,艺术家没办法批量复制。老师要成为学生的伯乐,发掘他们身上的闪光点,引导、启发他们发挥创作个性,帮助他们顺利走上艺术创作道路。”在多年的实践与教学中,郝戎观察到,青年艺术人才能力的培养不能仅依靠学校,而是要在社会层面形成一个有效的机制。“学校是艺术人才成长的起点。我们要做的是把有志于从事艺术行业的年轻人选拔出来,给他们提供实践的机会,激发他们的创造力。未来他们能否成为一名艺术工作者,进而成长为艺术家,这还需要全行业和社会的共同努力。”

庆祝中国戏剧梅花奖创办四十周年研讨会在京举办

本报讯 为庆祝中国戏剧梅花奖创办40周年,由中国文联、中国剧协主办,中国文联网络文艺传播中心协办的庆祝中国戏剧奖·梅花表演奖(中国戏剧梅花奖)创办40周年研讨会近日在京举办。中国文联党组成员、国内联络部主任谢力出席研讨会并讲话。中国作协副主席、中国剧协副主席陈彦,中国剧协副主席、话剧表演艺术家濮存昕和濮小韵、尚长荣、刘长瑜、沈铁梅、李树建、韩再芬、李政成、曾小敏、单雯、王丽达、涂松岩、姜志涛等有关负责人,“梅花奖”获得者代表等出席研讨会并发言。研讨会由中国剧协分党组书记、驻会副主席陈涌泉主持。

陈涌泉表示,梅花奖以“梅花香自苦寒来”为寓意,是我国第一个以表彰和鼓励优秀中青年戏剧表演人才,繁荣和发展戏剧事业为宗旨的戏剧艺术大奖。40年前,梅花奖成为改革开放之后推动剧坛复苏、催开姹紫嫣红的一朵报春花。40年间,该奖评出的726位表演艺术家已成为推动戏剧艺术守正创新、繁荣发展的中流砥柱,其中许多基层一线戏剧演员摘梅,成为了地方戏剧文化的代表和剧种的领军人物。40年来,历届梅花奖组织者与时俱进、锐意进取,不断推动梅花奖取得新的进步,他们为梅花奖的创办发展呕心沥血,也已被永远铭记。

濮存昕表示,40年来,“梅花奖”已成为许多青年演员攀登艺术高峰新的起跑线,并有力推动了稀有剧种和地方院团的不断发展。期间,54位演员两度获奖,7位演员三度“摘梅”,梅花奖成为激励艺术家不断探索、勇攀高峰的崇高荣誉。梅花奖虽是演员的个人奖,但它褒奖的实际上是艺术家背后的整个创作团队。这一荣耀同样来自广大戏剧观众与经典剧目的支持,梅花奖需要舞台的检验、时间的洗礼和观众的认可,需要艺术工作者坚定文化自信、不忘初心、牢记使命,做传承弘扬中华优秀传统文化的实践者,做中华民族现代文明的建设者,做中华先进文化交流的推动者。

独秀群芳雪中香。与会者纷纷表示,“对于戏剧表演者来说,能够摘得‘梅花奖’是人生的高光时刻,是从业者的骄傲”。尚长荣回顾了与自己与“梅花奖”的缘分,他说:“40年不感,但对于奖项来说还很年轻。随着文化事业的发展,我们要始终保持敬畏之心,以自强不息的姿态锻造梅花精神,挖掘更多的‘梅花’,呵护更多的‘梅花’成长。”

中国戏剧梅花奖创办于1983年,40年来评出的获奖者遍及包括台湾地区在内的我国33个省、自治区、直辖市,新疆生产建设兵团和香港特别行政区,涵盖65个传统戏曲剧种以及话剧、歌剧、音乐剧、儿童剧、滑稽戏、舞剧等戏剧艺术门类,极大丰富、繁荣了新时期以来我国的戏剧舞台。40年来,梅花奖评奖机制不断探索、变革、完善,已成为我国最受瞩目的标志性文艺大奖之一。与此同时,梅花奖坚持文艺惠民,于2005年成立梅花奖艺术团,开展“送欢乐下基层”活动,迄今在国内外演出累计近180场,观众约50余万人,成为我国文艺志愿服务活动中的一项重要力量。(路斐斐)

“构建中国演剧体系是我们的时代使命”

2018年,郝戎从前任院长徐翔手中接过接力棒,成为中戏的掌舵者。此后,他将更多精力投入到学科建设和人才培养之中,为培育适应时代需要的青年艺术人才,他大胆打破学科壁垒,成立数字戏剧系、戏剧学系,增设曲艺专业,设置人文学部,恢复中央戏剧学院实验剧团,推出“青年教师培养计划”“学生专业基本功大赛”等一系列新举措,并在此基础上提出创建“中国演剧体系”学术构想。在2023桂林艺术节·世界戏剧教育联盟校长论坛上,郝戎谈到:“创建中国演剧体系是我们的时代使命。”在他看来,作为新中国成立以后的第一所戏剧高等艺术院校,中戏理应成为“中国演剧体系”的先行者和实践者,继续首任院长欧阳予倩等前辈戏剧家对“中国演剧体系”的探索之路。谈到创建这一体系的初衷,郝戎说:“话剧是西方的舶来品,相关基础理论和学科架构基本沿袭外国理论。但传承和发展国外的艺术理念肯定不是中国戏剧发展的最高任务,在学习和吸收斯坦尼斯拉夫斯基体系的基础上,我们还是要立足本民族文化优势,找寻到中国智慧和中国特色。”他介绍说,“中国演剧体系”有着深厚的历史传承,是接续欧阳予倩这一辈戏剧人“在传统的基础上创造最新最美的戏剧艺术”而进行的艺术实践。

“新中国第一代艺术家金山、石挥、赵丹等人,他们没有上过戏剧学院,没有系统地学过斯式表演体系,但他们塑造的形象却能让入感受到鲜明的中国气质,能够代表中国人的形象。反观当下某些演员,不仅没有中国气质,相反却一味追求所谓的韩国气质、日本气质,中华文化主体性的缺失势必不利于戏剧表演艺术的发展。”郝戎认为,演员自身中国气质的形成离不开优秀传统文化的熏陶,为此他提出把戏曲、曲艺训练加入到话剧表演课程中,逐步构建“话剧一戏曲一曲艺”三位一体的教学模式。“这对于中戏而言不是创新,而是某种意义上的回归。在建院之初,我们就有向戏曲曲艺名家学习的传统,老院长欧阳予倩就是话剧、戏曲‘两栖兼通’的行家里手,著名曲艺表演艺术家侯宝林、骆玉笙等都曾在学院授课。我们要继承这个优良传统,真正从传统戏曲和曲艺中汲取营养,这将对演员的培养起到事半功倍的作用。”

“按照创作规律磨出来的才是好戏”

如今,中国戏剧“走出去”的机会越来越多,渠道越来越广,海外传播也成为戏剧发展的重要机遇。郝戎认为,当下艺术工作者面临一个重要时代课题,就是“如何在艺术创作中强化民族文化基因,怎样用作品展现中国形象与时代风貌”。他谈到,“酒香不怕巷子深”的前提是酒必须是好酒,不能为了融合而盲目地把白酒、红酒、啤酒都倒进一个杯子里。各国之间互相学习也不能抹杀自己国家和民族演剧的风格与特色,坚持原创、自主的表达才能与世界对话。

郝戎认为,创作者不能为了迎合某些需要而去“攒”

中央戏剧学院院长郝戎

一部作品,“我们每一次在国际舞台上亮相都应该慎之又慎,必须想好我们到底要讲述什么,要呈现怎样的艺术思考和哲理性表达。”他观察到,当下某些导演年产量过高,“这就很难保证每部作品的质量。艺术创作不是以量取胜,想要出精品,还是要反复打磨。能够打动我们自己的作品,才可能打动世界。”他以话剧《茶馆》为例谈道:“从编剧老舍先生几易其稿,到后来焦菊隐导演和于是之、蓝天野等前辈的二度创作,最终呈现在舞台上的人物形象和故事情节都是北京人艺的老艺术家们在排练中一点点‘磨’出来的。按照创作规律‘磨’出来的戏,才可能成为经典。”回顾中外戏剧发展的历程,郝戎发现舞台上那些久演不衰的佳作所聚焦的对象永远是“人”。“《哈姆雷特》《李尔王》《麦克白》《奥赛罗》等作品从剧名上就能看出都是聚焦于人的作品,都有立得住的人物形象。观众觉得难看的作品通常都看不到‘人’,有的只是概念、口号和技巧。没有创作者真实的情感表达,仅是罗列事件而没有典型人物形象作为支撑是不行的,这样只会陷入俗套、空洞、无聊的行列中去。”

郝戎谈到,想要推动中国戏剧“扬帆出海”,除了沟通渠道的拓展和传播形式的创新外,还是要回归作品本身,“优质的舞台剧是海外传播的前提和基础,演员、导演、编剧有没有作为作品花时间、花精力,有没有按艺术规律创作,观众都是能感受到的。好作品是用笨功夫打磨出来的,创作没有捷径可走。未来戏剧从业者还是要一步一个脚印,研究角色和调度,琢磨人物关系,如果一部作品能在舞台上立得住,让观众记得住,那么自然而然就会传得开、传得广。”(杨荔涵)

原创话剧《苏堤春晓》亮相杭州

本报讯 以浩然大气的舞台结构,营造中国传统文化鼎盛时期的宋代风骨和文化意蕴,日前,由中共杭州市委宣传部、杭州文化广播电视集团指导,中国国家话剧院、杭州演艺集团、杭州话剧艺术中心、杭州爱乐乐团出品的原创话剧《苏堤春晓》亮相杭州大剧院。该剧由中国国家话剧院院长田沁鑫担任编剧、导演,中国国家话剧院演员辛柏青、吴彼、苏青领衔主演。

《苏堤春晓》聚焦宋韵文化中最具中国气派和浙江辨识度重要文化标识、北宋大文豪苏东坡,表现中国戏剧的写意与假定、形与神,以及新时代戏剧艺术的守正与创新、根与魂。田沁鑫表示:“该剧婉约与豪放并重,悲喜交集成趣,亦庄亦谐,展现深远的戏剧主题与哲学思辨。主创团队不断挖掘宋韵文化,试图在舞台的方寸之间呈现出一幅波澜壮阔的北宋画卷,传承好中华优秀传统文化,用情用力讲好中国故事,让千年宋韵

音乐剧《亦梦亦真》:

探索科技题材的舞台化呈现

本报讯 12月11日至12日,历经一年精心打磨,由北京演艺集团、北京经济技术开发区工委宣传文化部、北京经开区文联出品制作的原创音乐剧《亦梦亦真》于北京再度上演。该剧立足我国的智能产业领域,以科技工作者在人工智能技术开发、芯片技术研发的创新历程作为故事主线,聚焦高新技术产业先行者的内心成长,通过讲述平凡小人物艰辛创业之路,向大众展现我国科技工作者寻找初心和追求梦想的热血之路。

相较于首演版,本轮演出对人物角色进行大幅精简,进一步明晰人物关系,删去了此前剧集中的部分支线故事,集中笔墨描绘主人公在突破“卡脖子”芯片研发问题上的努力,让全剧拥有更鲜明的故事走向。升级加工后的舞

在新时代“流动”起来,“传承”下去。”

舞美方面,该剧依照宋朝规制打造的30米青砖铺满舞台,台口两侧9米的柱梁结构,17组9米高的纱框结构,30把椅子、巨大的多媒体屏幕、漆器与宋画的完美结合等,在看似简约的舞台背后都呈现了剧组的匠心与考究,一物一景间昭示着文化自信、浙江气质与“人民山水”的美学意涵。剧中光影制造的空间感使演员与舞台浑然一体,通过写意的空间塑造亦悲亦喜的舞台环境,凸显了中国戏剧表演艺术的独特魅力。“该剧在嬉笑怒骂间呈现人物一生的宦海沉浮,让观众感受到一个跳出刻板印象的苏东坡。”辛柏青说。此外,王安石、司马光、苏洵、苏辙、曾巩等观众耳熟能详的宋朝文人也出现在该剧舞台上,将一幅时代群像在观众面前徐徐展开。据悉,明年3月该剧将回归京城并启动“驻场版”演出,把千年宋韵带给更多观众。(路斐斐)

评点

政法题材剧《此心安处是吾乡》:民惟邦本,本固邦宁。由中央政法委宣教教育局、中央政法委政法综治信息中心指导的政法题材剧《此心安处是吾乡》近日在央视一套黄金档热播,引发关注。该剧以人民为中心,围绕基层综治工作,聚焦百姓身边大小事,全面讲述了政法战线贯彻落实习近平法治思想,坚持和发展新时代“枫桥经验”的故事,生动描绘了众多基层政法干部群像。相较于以往聚焦大案要案的政法题材剧,这部剧题材新颖,以小切口反映大主题,通过写实人物推动接地气的代表性事件,戏剧冲突激烈却温暖人心,开拓了弘扬主旋律剧地前行的创作路径。

治国安邦,重在基层。“枫桥经验”在实践中不断发展,如今已经成为“中国之治”的一张重要名片,成为全国政法战线一面高高飘扬的旗帜。电视剧《此心安处是吾乡》牢牢把握新时代“枫桥经验”,立足预防、立足调解、立足法治、立足基层,切实做到预防在前、调解优先、运用法治、就地解决的实践要求,用贴近现实的典型人物和生动事例,书写了基层干部的新时代风貌。该剧首次开掘社会综合治理这个牵系百姓民生、关乎社会稳定的全新题材,以法院、检察院、司法局、信息科、心理咨询、调解员、社区网格员等众多政法单位和职能部门进驻的综治中心为切口,讲述了以肖立明为代表的基层政法干部扎根基层、心系民生,为解决群众身边的烦心事、麻烦事,主动延伸服务阵地,不断创新工作方法,打通服务群众的“最后一公里”的现实故事。可以说,《此心安处是吾乡》从群众中来,到群众中去,以接地气的艺术表现向公众全面介绍了综治中心的意义与基层政法工作者的奉献,进而以小见大,生动展现了坚持和发展新时代“枫桥经验”的政法实践和平安建设的重要意义。

综治中心是干什么的?为什么需要综治中心?平安建设的背后,有哪些鲜为人知的基层政法工作者的奉献?这是《此心安处是吾乡》立足基层、还原生活,以人人为本想要展现的三个问题。在我们熟知的公、检、法部门之外,综治中心以其独特的基层性、综合性、预防调解性成为服务百姓、解决社会矛盾的终点站,平安建设的第一道防线。关于综治工作,剧中形容“上面千条线,下面一根针”“上接天,下接地”。树高千尺不离根,基层综治工作就是要走到百姓中去,了解百姓的生活,化解百姓的矛盾。《此心安处是吾乡》以真实生活为创作原型,首次聚焦肖立明、马乐、张凤娇、杨铭安等基层综治中心干部,用精湛的艺术手法向观众解析了电信诈骗、网约车纠纷、网络侵权、校园霸凌等众多百姓生活中的热点案例。这些案例既有传统矛盾纠纷,也有新业态下的乱象冲突,既有直抵人心情感的民生困难,也有关于经济发展和平安建设的现实思辨,多维度提出了坚持和发展新时代“枫桥经验”的时代新课题,以点带面典型化展现了“人”的精神回归与社会稳定意义。因此该剧呈现的事件是外在矛盾纠纷,里面流淌的温情才是根本。所谓“枫桥”之路,不只是基层治理范本,其实也是一条民生之路、情感之路、温暖之路。

进不来心,退不避理,唯民是保。这是《此心安处是吾乡》对于基层平安建设者的使命写照。该剧以肖立明任职为开端,围绕基层平安建设这一主题,由外部事件和内部事件同时推进,并由此辐射展现了公、检、法、司、安全、民生、社会组织等各部门和各行业的群像,真实还原了他们的工作与生活,在基层中发现,在调解中预防化解矛盾,在实践中不断成长,是整部剧的故事主线。该剧开篇以台风引发的渔船失火事件,引出法学博士肖立明凭借专业法律知识帮助百姓追回损失的第一个案例,由此开启了他在综治中心的具体实践和工作之路,空有法学理论的肖立明上任综治中心主任,不了解基层工作方式方法,在调解赵家三兄弟的家产纠纷时遭遇滑铁卢。同事马乐直言肖立明工作有诚心、有信心、有决心,但他缺少同情心,没有站在对方角度看待问题。初到基层,肖立明顿感挫败,但在市委书记程海疆的鞭策下,在老前辈杨铭安的“光荣传统”熏陶下,他运用新时代“枫桥经验”武装自己,通过与老百姓心交心做朋友,在不断帮助群众办实事、解难题的工作中,更加深刻理解了人民至上的真谛。而他也在参与诸多百姓“急难愁盼”问题的实践中,逐渐从零经验的菜鸟成长为化解群众难题的行家里手。这是肖立明逐渐闪亮的人物弧光,也是《此心安处是吾乡》回归本真,以代表人物辐射行业群体的典型化叙事。

面对社会发展中出现的新情况、新矛盾、新问题,正如剧中杨铭安的调解秘诀——“什么样的刀配什么样的套,什么样的酒配什么样的菜”,基层政法工作者们以心交心,以情共情,不断创新工作方式,迎难而上,努力践行新时代“枫桥经验”,贴近群众、服务民生,及时妥善化解矛盾。他们把现代法治文明和中国传统文化结合起来,把对人民群众的深厚感情和具体有效的工作方法结合起来,真正做到了“小事不出村,大事不出镇,矛盾不上交”,及时把矛盾纠纷化解在萌芽状态。

从烟火小巷到网络世界,从百姓生活到时代变革,《此心安处是吾乡》真情塑造了基层平安建设工作者“凡人英雄”的形象,通过肖立明亲自体验网约车,顶住压力整顿网约车平台问题;张凤娇姐姐般给予“杀猪盘”受害者张哲心灵抚慰;民警马乐现身说法,以自己的真实童年经历向校园霸凌说“不”等矛盾调解案例,流淌出温润人心的社会正能量和人间暖流,让观众感受到平安中国建设来之不易,增强了观众的幸福感、安全感、获得感。同时,该剧在艺术表达上融入了人与人的互助、人与社会环境的发展观、人与自然生态的相处观,打造了“人人有责、人人尽责的平安建设共同体”。

人是万物的尺度,情是幸福的源泉。苏轼词曰:“此心安处是吾乡”,意为心安定的地方,便是我的故乡。这是超越纷扰,心灵栖居的精妙诠释。《此心安处是吾乡》将宏大主题微观表现,在基层民生多元矛盾与人物命运联结中反映了新时代热烈激扬的现实生活。《此心安处是吾乡》剧如其名,让社会政通人和、百姓幸福生活呼吸可见。(作者系剧评人)

《此心安处是吾乡》剧照

打造平安幸福「枫」景线

邵兴飞