

评点

“人因为思想而伟大”

——观话剧《马叙伦》

□欧阳逸冰

面对浩瀚的宇宙,“人只不过是一根芦苇……但他是一根能思想的芦苇……我们的全部尊严就在于思想”(见《帕斯卡尔的思想哲学》)。浙江省话剧团以中国近现代史上著名的教育家、坚强的民主战士、中国民主促进会主要创始人马叙伦先生为主人公原型的大型话剧《马叙伦》(编剧林巧思,导演李伯男),其所描绘的主人公的人生道路再次印证了这句话——

“人因为思想而伟大”。追求真理的思想航船永远向着真理的灯塔。

笔者以为,这是话剧《马叙伦》最重要的精神内核。

然而,思想的探索是抽象的,戏剧的呈现是形象的。对于戏剧创作而言,所有的历史资料(当时的生活现实和思想现实)都是戏剧创作的基础素材。这部戏献给观众的主人公,应该是鲜活生动的、可亲可信的、心心相印的舞台形象,其突出的个人品格和突出的时代特色,让观众心中能怦然感受到那段历史奔涌向前的伟大活力。

很可贵的是,编导深知,戏剧表现主人公和历史的“伟大”,不是依赖“伟大”的词语,而是创造出令人感叹不尽的戏剧动作,并在其中霍然描绘出可爱而又可敬的主人公的灵魂。

“休夫”喜剧中的独立与自由

编导在这部严肃的正剧中,精心设置了一场令人爱不释手的喜剧:主人公在新婚之夜,既不揭开盖头,也不喜欢交杯酒,却一心乞求新娘子写一封“休夫书”,“摘掉”自己新郎的“花冠”。主人公坦率地承认,他“爱上了梦中人”,一个曾出现在他家前厅的绣花女。她美若仙女,令他铭记在心,无法忘怀,非她不娶。因此,对“父母之命、媒妁之言”的新娘子王瑛来说,“强行结成夫妻,捆绑一世……不都是太残忍了吗?”然而,聪颖的新娘子巧妙地让主人公为自己揭开红盖头,主人公惊呆了,这新娘子正是主人公“梦中”见过的、非她不娶的绣花仙女!

如果写到此,仅仅是为了让观众莞尔一笑,那不过就是个噱头罢了,还谈什么“思想”?令人惊讶的是,新娘子执意要完成诺言,写出休夫书。因为,伤心的是自己“深情错付”,她曾经悄悄阅读过主人公在上海办的报刊和发表的文章,甚至深夜帮助主人公母亲刺绣鞋垫,那正是主人公而做的呀!主人公闻听此言,立即夺笔而就,代为完成“休夫书”——那竟是一副对联:“卿独独立,我揭自由旗。”所谓“休夫书”立即变成了一对青年夫妻争取独立、自由的盟誓。这种远大的志向反映出的正是当时典型的时代思潮。联系前面,主人公与顾三和的偶像是严复、黄宗羲、卢梭。主人公是行进在时代前列的追求自由的民主青年,他曾挥毫写出一击满湖烟雨破,谁家天下举杯看?,那是怎样的慷慨斗志!不愧是忧思国家民族命运的有志之士。

在喜剧的动作中巧妙地表现这么严肃的内涵,不禁令人想到明末清初戏曲家黄周星的一段值得我们反复琢磨的论述:“今人遇情境之可喜者,辄曰:‘有趣!有趣!’则一切语言文字,未有无趣而可以感人者。”那么,什么是“趣”呢?接下来,他做了非常深刻的阐释:“趣非独于诗酒花月中见之,凡属有情,如圣贤、豪杰之人,无非趣人;忠、孝、廉、节之事,无非趣事。知此者,可与论曲。”话剧《马叙伦》让我们成为“知此者”,戏剧就应该这样表现严肃的思想的。

中国视协理论评论专业委员会换届会议在京召开

本报讯 5月11日,中国电视艺术家协会理论评论专业委员会换届会议在京召开。中国视协分党组成员、副秘书长董董,中国传媒大学党委常委、副校长柴剑平,中国视协副主席王一川,中国传媒大学研究生院院长任孟山以及有关高校、广播电视台、传媒集团和影视文化机构相关负责同志,委员会新任成员等出席会议。

会议宣布,委员会由艺术评论专业委员会更名为理论评论专业委员会,聘任王一川为会长,任孟山为常务副会长兼秘书长,王海洲、卢馨、刘琼、李文文、李冬冬、李春利、李星文、李道新、杨明品、陆绍阳、范志忠、聂伟、晋良子、顾亚奇、高小立、梁振华(以姓氏笔画为序)为副会长,王青亦、李蕾、桂琳(以姓氏笔画为序)为副秘书长以及新任委员35人。

柴剑平在致辞中表示,加强马克思主义文艺理论建设,推动电视艺术理论评论健康发展,切实加强学术界和电视艺术界的关联,培养新时代电视艺术理论评论人才,构建中国特色社会主义文化体系,是时代赋予的历史任务,更是落实习近平文化思想的有力实践。

王一川提出,委员会要突出学术性和理论性特色,围绕中国视协中心任务和工作重点,促进电视艺术理论与评论相融通,实现理论评论的跨性整合,以理论评论助推创作实践,进行理论评论融通的人才培育,提高艺术公赏力和国民美育功能,提升电视艺术国际传播能力,为推

话剧《马叙伦》剧照

合吃一饼与三白三问

全剧是由正反两条主线架构起来的。一条是主人公与结拜兄弟同窗好友顾三和,从亲密无间到水火不容;另一条是主人公与马克思主义者、中国共产党的缔造者之一李大钊,从和而不同到同心向往。有一段这样的戏:两个惺惺相惜的知心朋友不拘小节,席地而坐,坦率地争论起来。李大钊掏出面饼充饥,主人公侃侃而谈的同时,顺手撕下李大钊手中的一块面饼塞入口中。李大钊直言,由于他们“道路选择不同,观念自是不同”,但他们都有一个共同的目标。主人公将李大钊文章中的一句名言脱口而出:“求一可可爱之国家而爱之。”李大钊拉着主人公的手臂走向蔚蓝天空下,一片灿烂的阳光穿过树叶的筛选,披在他们两人的肩头上。主人公聆听到李大钊诚恳的呼吁:“趁着五四的这场学潮,跟我一道去革命吧!”

这样的戏剧动作、台词、细节,不正是“君子而不同”的盎然诗趣的表现吗?

“马先生三白汤”在剧中的出现,如果仅仅表现主人公的纯洁、清正、质朴,“明明白白做人,干干净净做事,清清白白持家”,这只不过是美食家的高雅阐释。更重要的是,主人公的妻子王瑛面对这两位不听家人劝阻,执意参加示威游行(三一八惨案)而流血受伤的好友,既担惊受怕,又怨怒不满。她为他俩制作美味的三白汤的同时,由“三白”延伸出“三问”。作为嫂夫人,她对李大钊提出了三个质问:一、你把纫兰(李大钊的夫人、王瑛的好友)和孩子们送回老家,他们的日子过得怎么样?二、你有想过,分离两地,他们会想着你吗?三、你们每次上街游行,会想着他们吗?

这三个问题如何回答?主人公为好友李大钊左右维护(实际上也是对自己的维护),逼得王瑛怒斥丈夫“太自私了”。此时,李大钊又反过来维护主人公:“自私的人怎么会愿意为了国家的独立和自由走上街头?”主人公不可遏制地爆发出他与李大钊同样的爱国激情:“我们上街游行的时候,自私自利,根本管不了妻子孩子,管不了儿女情长!”听到这里,王瑛只能伤心地啜泣……直至,她代赵纫兰把从家乡寄来的新衣服穿到李大钊身上,显示着她和主人公一样,由

衷地敬重这位一往无前的革命家、思想家。这段戏非常精妙,非常深邃:从三白汤象征的个人与家庭的清白,引申到爱国者、革命者在家与国的矛盾中,抉择出更加阔大的情怀,其“清”如碧空沧海,其“白”如雪山云霓。

最后一杯酒与携手踏上光明的土地

尽管40年的同窗友谊加金兰结拜的兄弟情深;尽管作为兄长的顾三和,千里迢迢到上海孤岛寻找主人公,显露出“骨肉之情”;尽管顾三和在反清革命时期,曾为主人公打开过观察世界的窗子;但是,如今这位曾经的兄长,竟然沐猴而冠、附逆日寇,当上了什么“总长”,并且强制主人公随他一起回北平、当“校长”。主人公断然拒绝,以死相争,“幸好城南的棺材铺尚在营业,我一到北平就给自己订一口棺材,自我了断也就罢了。”之后,举杯饮酒,“我马叙伦再不与你相识,你我二人割袍断义,手足情绝!”

私情与大义泾渭分明,这就是主人公的气节。爱国情怀与革命理想熔于一炉,这就是主人公的追求。

民主革命的艰苦历程让主人公愈发思念李大钊,坚信共产党、坚信未来。他写诗鼓励自己和年轻人:“烟火偏争赤日明”。在“下关惨案”中,他和民主人士因英勇反抗国民党特务的殴打而受伤住院。他对前来探望的周恩来来说:“中国的希望只能寄托在你们身上了。”在踏上历史的巨轮,和一群民主人士奔向共产党开创的东北解放区的时候,他的心灵在呼唤:“守常,你听到了吗……我多想你能同我在一起,经历这样的时刻,携手踏上那片土地。”他仿佛也听到了李大钊对他的历史定评:“你听到了‘真理之路对你的呼唤’。”

话剧《马叙伦》的主人公一生都在为救国救民而思辨着,探索着,前进着。他和自己同时代的仁人志士们一起创造着探求真理的历史,他“既有高于历史的力量又依赖于历史;他既决定历史又为历史所决定”(见袁贵仁《对人的哲学理解》)。

浙江省话剧团立足独特的地域文化土壤,把继续精益求精地表现革命历史和革命人物作为自己的崇高使命,这是令人敬佩的。

(作者系剧作家、戏剧评论家)

根据文学作品改编的舞台剧如何凝聚原著精华,引发观众共鸣,是极具挑战的工作。由南通·通州“童声里的中国”少儿艺术创作研活动基地与江苏省儿童艺术剧院联合出品的儿童剧《草房子》就是这样一部吸引了笔者目光的对文学原著改编堪称自然、成功的舞台剧作品。

曹文轩的长篇小说《草房子》共有9章,讲述了乡土田园“油麻地”秃鹤、纸月、秦大奶奶、白雀、杜小康、细马、桑桑等孩子和老师的故事。儿童剧《草房子》则选取了3个人物故事:“秃鹤不是一只鹤”(秃鹤参加汇演和排戏的起伏)、“沉默的大红门”(杜小康家道中落后的努力)、“天空的花环”(桑桑生病后的沮丧和父亲的坚持),将原著小说的精髓以舞台艺术的方式充分呈现出来。曹文轩的小说文字是古典优雅的,作品第一章“秃鹤”的第一句话这样写道:“秃鹤与桑桑从一年级开始,一直到六年级,都是同班同学。”整个作品如“屏风”般依次展现了生活在油麻地的人们生活经历,由此折射出人物的生命悲欣和精神品质。

儿童剧《草房子》则采用了“倒叙”的方式。一开场是桑桑将随着调任到其他学校当校长的爸爸离开油麻地小学。他恋恋不舍地回望舞台中央,舞台的叙事结构随即采用了同场“再现”的方式,让桑桑的凝望迅速回到曾经和同学们亲密无间的嬉戏玩耍中。桑校长提出了全体学生要为学校荣誉为头等大事的要求,甚至婉拒了“痢痢头”的陆鹤(绰号“秃鹤”)参加汇演的请求。尽管秃鹤最终获得校长特批参加汇演表演,但是桑桑等小伙伴们“击鼓传花”式抛掷帽子的戏弄彻底惹怒了秃鹤,他在汇报表演时大闹现场,也因此进一步加深了和同学们间的隔阂,直到他毛遂自荐饰演“杨大秃瓢”,为学校赢得了荣誉,这隔阂也涣然冰消。整个剧作情节与原著基本一致,但又在“像与不像”之间巧妙转换。比如原著中秃鹤在演出成功后躲到水码头一个人痛哭,而剧中让同学们喜极而泣、彼此和解。这样的处理,能够最大化地释放舞台剧的表现力,更具有爆发力、感染力。

总体来看,该剧的故事衔接自然,同时又将原著中的精彩片段做了更具舞台表现力的改编。如家境富裕的杜小康骑着崭新闪亮的自行车出场,而桑桑在另一个聚光灯下独白,表达他的嫉妒;又如孩子们在不同闪现的聚光灯下商量着谁谁做班长,等到唱票的时候,灯光随着唱票的节奏闪动,桑桑的面部表情、情绪化的肢体动作也随之发生变化。此时还出现了戏剧性的一幕:桑桑和杜小康票数一样,最后也是最关键的一票是纸月投给了杜小康;而在原著中是杜小康落选了。当然舞台剧最集中表现的是杜小康家道中落后的乐观坚强。他先是陪着父亲去

儿童剧《草房子》

青春做伴好还乡

□姚苏平

遥远的湖泊放养鸭子,将鸭子唤作“桑桑”等同学的名字,指挥着“桑桑”(鸭子)们排队型、上课……从中令观众感受到悲悯中的幽默、幽默中的悲悯。在鸭群倾覆后,他将仅有的最后一篮双黄蛋送给了桑桑,从此开始摆摊卖货。杜小康从娇生惯养的孩子,蜕变为勇敢、努力的家中主力。紧接着,桑校长发现桑桑竟然“偷”了获奖得来的笔记本,盛怒之下揍了桑桑,却引来了桑桑脖子剧烈的疼痛。原著中桑桑“偷”本子是由于自己的需要,而在舞台剧中是为了送给杜小康。此后,一心工作的校长爸爸走上了带着桑桑四处求医问药的征途。剧中,他们前后三次看病的心情、状态有着巨大差异。第一次桑校长安慰着惶恐的众人,而桑桑享受着被爱和关心包围的感觉。第二次桑校长得知是不治之症后,一夜白头,桑桑也惊恐地问着自己会不会死去,只有瘦弱的温幼菊老师站出来,安抚着绝望的父亲。第三次桑校长终于寻来了诊治鼠疮的秘方,而温老师一边讲述着奶奶守护着年幼多病的自己长大,一边为桑桑熬制七天的药剂。当桑桑病愈时,众人的欢欣鼓舞被“定格”了,时间再次回到了桑桑即将随家人离开油麻地的那个“原点”。这是舞台剧巧妙的、精心设计的闭环式设计,让《草房子》的故事获得一种致敬童年的隽永气韵。

作为一台出色的儿童剧,《草房子》中综合运用了多种艺术表现形式。桑桑用旁白强调了“陆鹤是油麻地最英俊的孩子”“杜小康是油麻地最有出息的孩子”;纸月用独白讲述着她对桑桑、杜小康竞争关系的纠结;温幼菊用独白讲述了“生命”的意义;尤其是纸月和温幼菊的独白,均是小说原著中的经典话语,通过两位演员声情并茂的表达,使原著中的经典片段得以浓墨重彩地呈现。与此同时,该剧的配乐、演唱、舞蹈、灯光等,都紧贴着情节和情绪表达中。3个主题都有不同的童谣式插曲,朗朗上口、韵味悠长。灯光随着情节和人物情绪而变换色彩、闪动节奏、聚焦位置。舞蹈让孩子们彼此原谅、相拥而泣,杜小康野外放鸭的苦中作乐、桑桑病重的惶恐无助等都获得艺术性的升华。舞台上不断采用“定格”的方式,让即将离开草房子的桑桑“出入”于自己的童年中,产生了戏中戏、景中景、情中情的多元效果。

当然,作为舞台剧的《草房子》又是简朴、紧凑的,因为全体剧组人员的目的不是宏大奢华的再现,而是能够用最精准高效的方式再现。希望能让小说《草房子》以舞台剧的形式走进无数乡村学校,这也是无数热爱《草房子》的读者的共同心愿。

(作者系江苏省第二师范学院教授)

曲艺助力乡村振兴

本报讯 4月24日至26日,由中国曲协、安徽省文联主办,《曲艺》杂志社、安徽省曲协、淮北市文联、中共濉溪县委、濉溪县人民政府等单位承办的“曲艺助力乡村振兴”计划走进淮北濉溪活动举办。活动邀请曲艺家通过作品提升、培训讲座、“送欢笑”惠民演出、采风创作等一系列曲艺文化交流活动,进一步推动乡村文化的深层开发与活化利用。

活动期间,中国曲协副主席、安徽省文联副主席、淮河琴书表演艺术家孟影与中国曲协曲艺之乡(名城)建设委员会主任芦明,对坠子书《小推车的故事》、淮北大鼓《田中甜》两部曲艺

中法合作舞剧《西游》国际版首演

本报讯 根据中国古典文学名著《西游记》改编,由北京舞蹈学院王亚彬工作室创意的中法合作舞剧《西游》,日前在北京舞蹈学院舞蹈剧场进行了国际版全球巡演首站发布演出。该剧由北京舞蹈学院、保利文化集团股份有限公司、国际儒联、宁波市演艺集团有限公司联合出品,王亚彬任导演、编舞,法国作曲家洛朗·佩蒂吉拉尔创作剧中音乐交响篇章,董强任策划、文学顾问及翻译。该剧主创团队还有法国舞美艺术指导艾瑞克·多媒体设计马修·中国青年编舞庄一等。

作为中国古典文学名著,《西游记》在百年

作品进行了辅导点评。孟影以《琴韵铸就艺术梦》为题,为当地曲艺工作者及爱好者进行艺术讲座,深入分析了曲艺在现代社会中的功能、价值及其在传承文化、引领群众和促进社会和谐中的重要作用。

“曲艺助力乡村振兴”计划暨曲艺名家新秀“送欢笑”走进淮北濉溪演出内容丰富、形式多样。活动邀请姜昆、戴志诚、孟影、刘全和、刘全利、李松涛、张新东、师亚峰、吴嘉雯、时唯等曲艺名家新秀登台献艺,各展风采。相声《欢歌笑语》《学无止境》、幽默小品《摄影爱好者》、苏州评弹《苏州好风光》、山东快书《幽默小段》、京韵

中法合作舞剧《西游》国际版首演

前就已产生了跨文化的国际影响力。舞剧《西游》是当代中法两国艺术家在深度沟通后进行的一次跨文化交流与融合的舞台成果。该剧通过悟空的视角,以敬畏的态度、深邃的目光去探查世界、构建舞剧结构,在悟空的回忆中呈现名著的经典段落,展现人物向内探寻自我境界、向外战胜百股艰辛,最终抵达内外合一心性境地的过程。在王亚彬看来,该剧讲述的是取经路上一个人的自我挑战,表现的则是人生路上自我修行主题。

据了解,北京舞蹈学院多年来始终秉持开放、包容、互鉴的理念,积极与国际优秀艺术家、

大鼓《百鸟朝凤》等节目,与淮河琴书《柳编新曲》、淮北大鼓《临溪茶馆》等优秀本土曲艺节目相得益彰、相映成趣。

作为承载着历史记忆和文化底蕴的艺术形式,曲艺是乡村振兴中的重要力量。中国曲协开展“曲艺助力乡村振兴”计划,意在通过曲艺的舞台更加生动地展现乡村的美丽风景、丰富人文与淳朴民情,吸引更多走进乡村、了解乡村、支持乡村发展。活动期间,曲艺家们还走访了淮海战役总前委旧址临溪文昌宫、南阁茶楼、濉溪古城等地,下一步他们将结合当地的历史文化特色和生态景观进行定向创作,进一步推动曲艺与地方文化的有机结合。

(路斐斐)

艺术机构、团体进行交流合作。在建校70周年之际,学院特邀与之有着深厚渊源和良好合作关系的知名文艺院团、院校进行交流演出。舞剧《西游》是该系列活动上演的第二部作品,亦是“亚彬和她的朋友们”艺术品牌系列第十四季舞作。作品自2019年开始筹备,其点映版于2023年首演。全剧以绚烂的舞台效果、舒朗俊秀的舞姿、充满激情的交响乐赢得了观众好评。2024年,舞剧《西游》国际版作为中法建交60周年法中文化旅游年2024框架活动邀请剧目,5月至10月将在国内多地举行20余场巡演并赴法国参加奥林匹克艺术节、戛纳艺术节等文化交流演出。

(路斐斐)