

迎接第九次
全国青年作家创作会议

用倾注深情的创作让观众怦然心动

——从越剧《新龙门客栈》的“出圈”谈青年的创新

□孙钰熙

中国传统戏曲是讲究传承的艺术,戏曲编剧也应有其传承脉络。我们的传承要追求神韵、传承风骨与精神,而非仅仅满足外在形式的相似

戏剧艺术最大的魅力就是“协作”,其中不仅包括主创与演员,更是包括观众

2023年,根据同名电影改编、由我编剧的新国风·环境式越剧《新龙门客栈》,因“小百花”(浙江小百花越剧团)两位青年演员的演绎而火爆“出圈”,百年女子越剧也因此在互联网时代重返年轻观众的视野。作为编剧,1995年出生的我却并非戏剧文学专业的学生,手上拿着的是越剧表演班的毕业证,与红出圈的两青年演员是艺校不同届的同学。从我17岁那年写完人生的第一个剧本,而后以自学开启转行之路的青春岁月里,我遇见了许多不同行业的名家老师,他们皆以自己的方式给予了我真诚的指导。

“越是创新,越要谨慎”

谈到《新龙门客栈》的创作,首先要提到的是越剧表演艺术家、“新龙门”项目的艺术总监茅威涛老师。2023年5月12日晚,我与茅老师一起观看了“小百花”B组的首演。这组演员以她辛苦栽培的“08小百花班”为主要阵容,从拿到剧本开始排练到演出,不过短短5天时间。

还记得2009年我初入艺校时,“08小百花班”的名字便如雷贯耳。这一由茅威涛亲自招生并制定教学计划的班级,在打基础时就给配置了最好的教学师资。昆曲表演艺术家汪世瑜老师亲自指导她们的形体身训,茅威涛只要一有空就会来学校讲学开课,连着我们这些普通班的学生都沾了不少光。

茅威涛对传统越剧的革新在整个戏曲圈都颇为有名。从1996年与编剧冯洁、导演郭小男合作创作的越剧《寒情》开始,她不断尝试突破自己,同时拓宽着剧种的边界。在任职“小百花”团长的18年里,她带领剧团不仅创排了由谷崎润一郎小说改编的越剧《春琴传》、由布莱希特剧本改编的越

剧《江南好人》,由朝鲜民间传说改编的越剧《春香传》等,还融合莎士比亚的剧本和汤显祖名作创排了越剧《寇兰与杜丽娘》。直到2022年,茅老师决心创排新国风·环境式越剧《新龙门客栈》,而我有幸成为被点名的青年编剧。正是在茅老师的指导下,我结合“小百花”多年创新探索的经验,一步步完成了该剧的一度创作。

虽然环境式戏剧的创作方式与传统戏曲的创作会有些许不同,但其基本逻辑是一样的。因此在该剧的创作中,我不断与唱腔设计陈国良老师磨合词曲,也不断与导演陈佳玮探讨剧情与人物设计。为达到最佳效果,剧本曾调整修改过无数次。而这些创新与突破并非一蹴而就。在创作中,我与主创团队想得最多的也从来不是如何创新,而是如何更好地融入传统。

“越是创新,越要谨慎。”这是茅威涛老师与我说得最多的一句话,也是越剧《新龙门客栈》能够成功的奥秘。

“人生就是觉悟与等待”

从青年演员熬成“角儿”,要经历漫长而艰难的过程。所谓“十年冷板凳”,如同蝉埋在土里7年等待“重生”一样,每一位青年演员也在等待一个崭露头角的机会,且为了接住这个机会,无时无刻不在付出艰辛的努力。

有人认为,院团的这一“冷板凳”现实导致了大量青年人才的流失。但在在我看来,这本身就是一种学习,青年演员正是在“跑龙套”的过程中完成了从“学员”到“演员”的过渡。通过跑龙套,他们能真正明白什么是舞台、什么是协作,并在最少压力的情况下熟悉一个剧团的演剧风格,这些都是必经之路,戏曲编剧也是一样。

17岁那年,在浙江省剧协举办的创作年会上,我有幸遇到了剧作家包朝赞先生。当年,74岁的包老师把我喊到身边,用沙哑和藹的声音对我说:“孩子,包老师年纪大了,没有什么可教你的,只有一句话希望你能记住——人生就是觉悟与等待。”

探索艺术的道路和许多人想象中的并不一样,它并非是春暖花开、鸟语花香的旅途,寂寞、黑暗、孤独、痛苦是它常常展现的面貌。在真正摸到打开艺术之门的钥匙之前,漫长而无尽的黑夜是艺术之神给予所有渴望拜谒她的人的考验。所谓“台上一分钟,台下十年功”,在我看来,青年戏曲编剧的基本功和写作训练同样如此。

越剧《新龙门客栈》是站在前人肩膀上的创作,真正创作这个故事的人是剧作家何冀平老师,而我所努力的,不过是思考如何在改编过程中不让这个故事失去它应有的光芒。《新龙门》的成绩是所有主创团队、演员包括运营团队共同努力的成果。陈丽君曾与我说:“钰熙你知道吗,有一天我排练累得不行,坐在剧场第一排的座位上,盯着台上那道被降到一半的天幕。那时,我心里只有一个信念——我告诉自己,你等,总有一天,属于你的戏会来的。”这是陈丽君的奥秘,也是《新龙门》能够受到观众欢迎的奥秘。

“优秀的传统是稀有资源”

越剧《新龙门客栈》改编自剧作家何冀平编剧、1992年上映的电影《新龙门客栈》,而该片又改编自1967年上映的由胡金铨执导的武侠电影《龙门客栈》。在“初代”版本中,这个故事以明朝民族英雄于谦和宦官曹吉祥的政治斗争为背景,讲述于谦家人为躲避宦官追杀,逃到了于谦旧部

开设的龙门客栈,被江湖侠士出手搭救而脱险的经历。这一版的场景放置在山清水秀的江南地区,与后来大家熟知的以大漠黄沙为背景的《新龙门客栈》大相径庭。何老师的改编不仅把“初代”场景中的绿化全部消灭;更是颠倒了原作人物结构的设置,把原是“外来者”的侠士变成了兵部尚书的旧部,把原是旧部的客栈老板变成了“外来者”;还为影片塑造了一个全新的、支撑全剧中心的人物金镶玉。

越剧版《新龙门客栈》的改编在剧情大结构上基本遵从了电影版,但为了突出女子越剧“坤生”艺术的演剧特色,我们参考茅威涛饰演的东方不败与何冀平编剧的电影《龙门飞甲》中雨化田的人物设定,重新设计了一个新的角色形象——贾廷。

有观众说,贾廷是越剧首次以“美型人设”塑造反派人物。这话其实并不准确。因为在郭小男导演2006年为“小百花”创排的、由曹路生编剧的越剧《春琴传》中,反面人物利太郎用的就是“美型人设”。

我的老师冯洁时常在聊到创作时提醒我:“优秀的传统是稀有资源。”在我看来,前辈剧作家们的作品皆有其时代属性与智慧之处,中国传统戏曲是讲究传承的艺术,戏曲编剧也应有其传承脉络。我们的传承要追求神韵、传承风骨与精神,而非仅仅满足外在形式的相似,要对得起前辈老师的探索与努力,这是中国戏曲教给我的关于创作的奥秘,亦是《新龙门客栈》能够实现守正创新的奥秘。

“剧本永远没有写完的时候”

去年8月6日,越剧《新龙门客栈》在抖音平台进行了一场线上直播,当晚直播观看人次达

924万。从这天起,“新龙门”项目正式宣告“出圈”。此后,该剧的演出场场售罄,我的两位艺校师姐的其他越剧演出如今也是一票难求。

究竟是演员成就剧目还是剧目成就演员?如果真要厘清,不如说是电影《新龙门客栈》和越剧前辈们的智慧以及我们这一代越剧编导演的共同努力成就了越剧《新龙门客栈》的成功。在我的观念里,戏曲是综合艺术,其最重要的属性就是“协作”。《新龙门客栈》的创作过程中伴随着无尽的碰撞与磨合,无论是艺术总监茅威涛、唱腔设计陈国良、音乐设计任枫、导演陈佳玮,还是舞美设计秦冠杰、编舞崔健、服装造型杨孙硕等,大家都为舞台的最终呈现提供了灵感与贡献。编剧工作的奇妙之处也恰在于,我们的文字需要经过二度创作和三度创作的层层解读与诠释最终送达陌生的观众。

越剧《新龙门客栈》首演后,何冀平老师曾郑重地对我说:“孩子,你记着,剧本永远没有写完的时候。”何老师这句话向我传达的是身为编剧对待创作的态度。回顾该剧的创作,除了真诚、努力地对话时代,不断挖空心思把自己喜爱的越剧剧种介绍给同龄观众,我们并未做其他特别的事情。包括项目后续运营的小伙伴也一样,她们每周都在苦思冥想想要为“小客栈”策划什么新的运营活动,每场演出后都会把演出报告发到主创群里,所以我更加深信不疑地认为,戏剧艺术最大的魅力就是“协作”,其中不仅包括主创与演员,更是包括观众。真正成就《新龙门客栈》的,从1992年至今,一直是荧幕前与剧场里的观众。我们期待,未来能用更多倾注深情的创作,让更多陌生的观众怦然心动,这是青年创作者能够成功的最大奥秘。

(作者系青年剧作家)

评点

歌舞剧《青春恰自来》

展现新时代乡村的青年力量

□汪守德

以2021年获评全国“乡村阅读榜样”的陈木兰等一批返乡创业的年轻人为原型,由董妮编剧,万江峰、程杰作曲,唐静平导演,夏梦、杨烁等主演,枝江市歌舞剧团演出的歌舞剧《青春恰自来》,自亮相第四届宜昌艺术节以来,受到了观众一致好评。作为县级的艺术团体,该团慧眼独具地从当下最新的生活现实中取材,用自身所擅长的歌舞形式,创作演出了一台在思想艺术上均有着鲜明特点的舞台剧,给人以充分的艺术享受和思想启迪,实为可喜可贺可赞。

改革开放以来,有大批乡村青年离开生养他们的故乡,到他们向往的经济文化相对发达的城市务工。在获取一定经济收益的同时,他们也开阔了眼界和心胸,增长了知识和才干,成为国家经济社会建设中不可或缺的重要力量。然而在此过程中,这些青年的心灵与情感又总在城市与故乡之间徘徊游走,究竟何处才是他们身心的真正归属,常使青年人陷入何去何从的两难选择之中。他们中的有些人经过深思熟虑之后,便萌发了返回故乡的冲动,果断地把在城里接受的现代生活与经营理念,以及辛苦积累的财富一起带了回来,要把自身多年来的所学所得贡献给故乡。这些青年在当地党和政府的重视关心与支持帮助下,正在为建设社会主义的美丽乡村出人出力出智慧。《青春恰自来》的创作者们也正是在深入枝江乡村生活的采访中,敏锐地发现了这一题材。他们不仅受到了强烈的触动和感染,还进行了更为精深的开掘和富于匠心的艺术表现,并以罕见的速度将这部接时代地气的新颖之作搬上了舞台。

剧作综合了多个生于枝江的返乡人物的典型事迹,以写实与虚构相结合的手法,设计了一对男女主人公回乡后的情感故事和创业经历,即在上海从事园林设计师工作,而后回乡开书店的陈木兰,以及在武汉从事培训工作,之后回乡创业的企业家罗传。两位主人公曾是年少时以“小

歌舞剧《青春恰自来》剧照 杨龙摄

烧锅”戏称的朋友,后来都怀揣着梦想在外打拼多年,而今又怀着同样的理想从各自生活的城市回到故乡枝江,来实现他们的新梦想和新追求。剧作以生动的情节和感人的场景,表现当年走出去的他们与今日归来的他们在本质上已经发生的巨大改变,表现他们身上已经具有的非比从前的成熟与自信。在追梦的道路上,两位主人公从一开始意外重逢时的惊喜,到交流共同的志趣和对未来的谋划,再到产生误会与纠葛齟齬……在山环水绕般的情感交织和思想碰撞中,他们加深了彼此的沟通和理解,两人之间朦胧的情感也一步步升华为真挚相知的爱情。观众从他们身上看到的,是鲜亮动人的青春光彩以及清晰鲜明的时代特征,引发观众深思。

剧中,陈木兰的返乡之路并非一帆风顺,而是遭到各种阻碍与挫折。比如母亲就反对女儿回乡,理由是贫穷曾经束缚了她的命运,所以希望女儿能“活得像样、活出自尊”,能在城里过上更好的生活。然而

木兰却不为所动,通过自己的劝慰和行动,最终赢得了母亲的理解与认同。木兰还从自身因读书而改变命运的经历中悟出,读书对乡村青少年的未来有着重大的意义与作用,于是决定在家乡开一家公益书店,以期“捧出一束光明的祝愿,照亮别人也将自己温暖”。但事与愿违,在很长时间内,因为人们的不理解甚至误解,书店门可罗雀,这使木兰备感沮丧失落。在与罗传互勉“决不认怂”的精神激励下,经过“决不放弃”的执着坚持,他们以自己的热心与真诚使人们从冷眼旁观到热情欢迎,终于把爱心书店开到了人们心里。然而,在尝试以新举措举办读书会推介刺绣技艺时,众人却突然纷纷离场,这一情形使她备受打击,产生了挫败感,直到好友李果木说出真相。原来,人们的离去是因为河道突然出现了重大险情。此时,罗传这个“一碰冷水准发烧”的恋人,在情况已十万火急而有些年轻人望而却步、推三阻四的情况下,勇敢地带头跳下冰冷的水

渠清淤,疏通了河道,化解了陡然出现的重大危机。剧中这段情节一方面消弭了主人公心中的疑团,另一方面用人物的高光时刻,表现了罗传这位返乡者在紧急关头所展现的无畏气概及发挥的重要作用,反映出以主人公为代表的返乡者们竭尽全力付诸行动的热心和真诚。

从剧名看,这是一个以青春为主题的很有意味的剧作,自始至终弥漫着青春与诗意的“怡然自来”的意境和气息。从某种意义上讲,主人公们是一群充满理想、热血且思想活跃、富有情怀的年轻人。在他们看来,“故乡是家的味道,是一切美好的启航,是无论走多远,终要回归的温床”。剧作以人物深情的叙述和抒发,揭示出他们如此选择的思想与情感基础。青年们对故乡深沉的爱以及心中浓厚的乡土情怀,使他们无论离家多远,故乡都是他们心灵的锚地和灵魂的皈依。返乡既是他们内心情感的需要,也是其行动上的自觉。青年们在人生新的征途上寻找自己的方向,以期重新书写和光大自己的人生,在给乡村带来新的希望与活力的同时,也以此为平台展现了新时代青年的新形象。剧中更具象征意味的是,返乡青年们作为一个个勇敢的探路者,一只只青音动听的报春鸟,在义无反顾地向前疾驰飞行。他们的选择与行动反映的是新时代生活的新趋势,树立的是文明进步的的新风尚,探索和创造的是社会主义新青年服务社会的新模式,这给观众也带来了某些新启示。

歌舞剧《青春恰自来》以枝江秀美的乡村为背景,充分发挥了歌舞艺术形式的优势,如富于哲理与激情的《追梦》《归乡人》《爱是成全》等歌词的精湛写作,以及优美动人的音乐旋律的谱写等,均洋溢着浓郁的地域与时代特色。“我们是长江的流水”作为主题歌,以含义层层递进的反复咏叹,把“坚定的爱和你,万花入童话”的现实热望和未来憧憬抒写得淋漓尽致。舞蹈段落匠心独运的编排,如《泥仓子舞》《栽秧调》《枝之绣》等将人带入青春勃发、美轮美奂、令人陶醉的荆楚大地的生活情境之中。而楠管、箜篌、木屐等地方性乐器和生活道具的运用与呈现,给人以清新、独特、别致的观赏印象。简朴不失韵味的舞美设计与制作,更是令人耳目一新,产生了“心向往之”之感,可谓是一部质朴而激励、灵动而醇厚,如清风扑面而来的高质量的现实题材歌舞剧佳作。

(作者系解放军原总政治部艺术局局长)

第十一届三山五园学术研讨会举行

本报讯 由北京市文物局指导,中共北京市海淀区委宣传部、北京市海淀区文化和旅游局、北京联合大学主办的“保护文化遗产 绽放时代光彩——第十一届三山五园学术研讨会”日前在京举行。会议共收到论文55篇,来自70多个单位的160多位代表与专家学者参加会议。

今年1月,北京市海淀区三山五园(“三山”指香山、玉泉山、万寿山,“五园”指静宜园、静明园、颐和园、圆明园、畅春园)获得首批国家文物保护单位示范区授牌。研讨会开幕式上,北京市文物局二级巡视员刘洪昌介绍了示范区的建设情况和取得的成果。在未来三山五园文物保护利用工作中,他建议要持续挖掘三山五园文化内涵和时代价值,推动文物与非物质文化遗产的融合发展,加强文物与新质生产力的结合,加强三山五园品牌建设和宣传推广。

北京联合大学副校长张萌萌表示,在示范区的创建工作中,北京联合大学与海淀区各单位共同构建了一“会一刊一馆一平台”的三山五园学术研究工作体系,成为示范区创建中的一个亮点。目前,学校还新成立了文化遗产卓越工程师学院,未来有望进一步发挥自身优势,在考古、文物保护利用、文创产品开发等方面深化与地方的交流合作。

大会主旨发言环节,济南社会科学院经济研究所所长王征、北京市海淀区党史地方志办公室副主任赵习杰、北京市颐和园管理处副园长王树标先后作报告,提出要通过科技创新、产业升级、人才培养、政策支持等方面加强新质生产力和三山五园保护利用的有机融合。研讨会还以“历史考证与景观分析”“内涵挖掘与价值阐释”“遗产保护与创新”“融合发展”为主题从不同角度充分探讨了三山五园的文化内涵、保护利用的途径等,为示范区的持续发展提供了很多针对性强、切实可行的经验与建议。

(路斐斐)

北昆原创新戏《李佩先生》将上演

本报讯 由北方昆曲剧院创排的原创新昆曲《李佩先生》日前在北京中国科学院力学研究所建组,并将于9月20日在北京天桥艺术中心首演。

李佩先生是“两弹一星”功勋郭永怀的夫人,著名语言学家,曾长期担任中国科技大学和中国科学院大学的英语教授,为应用外语教学和科研作出了卓越贡献。昆曲《李佩先生》巧妙地通过女性视角,讲述了李佩与郭永怀非凡而浪漫的事业、情感与生活历程,着力描写了李佩用实际行动继承发扬郭永怀精神,在国内应用语言学领域不断开拓,输送优秀科技人才到海外留学等感人事迹,在生动塑造了一位杰出教育家形象的同时,展示了中国航天事业从无到有、从弱到强的艰辛创业史,弘扬了一代海归赤子的家国情怀。

谈及创作初衷,北方昆曲剧院院长杨凤一表示,希望通过该剧弘扬“两弹一星”精神,向那些为实现中国强国梦而默默奉献的科学家和科技教育工作者致敬。该剧编剧、总导演龚应恬介绍,《李佩先生》的创作是在彰显东方美学基础上的守正创新,是一次全新意义上的艺术探索。他将立足昆曲本体,强化戏剧性与音乐性,吸收话剧、交响乐、合唱、舞蹈等多种艺术之长,力求在昆曲现代戏的创作方面有所突破。

据介绍,北昆为该剧组建了多达90余人的演员阵容,饰演李佩先生的是北昆名家魏春荣,这也是她出演现代题材昆曲的首秀。出演郭永怀的则是北昆老生袁国良。因在北昆版昆曲《红楼梦》中成功饰演“宝黛”的北昆后起之秀俞佳慧与朱冰贞将再次同台,分别扮演郭永怀与李佩的独女郭萍和李佩的爱徒杨佳。