

关注

以戏剧之美育人,以剧场之力筑梦

——第九届中国校园戏剧节之我见

□陈超

作为“以美育”的重要载体,戏剧已成为学校“美育”工作的重要组成部分。由中国戏剧家协会主办,面向全国校园、以学生为主体的全国性重要戏剧活动——第九届中国校园戏剧节近日在四川成都顺利举行。本届中国校园戏剧节在实现参演学生各年龄段全覆盖的同时,参评剧目也涵盖话剧、戏曲、音乐剧、舞剧、儿童剧、实验戏剧等多种表现样式,充分展现新时代校园戏剧文化的多元魅力和时代气象,令人欣喜。

本届校园戏剧节报送的143部大戏剧目皆是从全国各大中小院校中孕育而出的用心之作,无论是题材选择、主题立意、叙事策略还是舞台呈现上都可圈可点。笔者从中感受到莘莘学子通过戏剧创作对人生、社会与世界的独特思考。

异彩纷呈的舞台创作

对经典文本的当代诠释。北京大学的原创话剧《情观红楼梦》以当代青年的眼光透视文学名著《红楼梦》,赋予古典文本以全新阐释,为“红楼”文化的传承与发展注入新的生命力。南京大学的原创话剧《维特》同样别具匠心,学生们以自编自演的热忱,集体化身“维特”,在《少年维特的烦恼》问世250周年这一特殊节点,重启对经典的深度叩问。值得一提的是,两部作品都脱胎于高校的“戏剧创作”课程。来自不同院系的同学在老师的带领下,通过文学品读、人物阐释、剧本创作、排练演出等阶段,在有限的创作条件下,完成了对经典文本的当代性阐释和独具匠心的创造性转化,以“互文+拼贴”的方式,将人物和情节巧妙地编织在一起,使其铺展在极简的舞台上,构建出意蕴无限的舞台意象空间,令人眼前一亮。

对现实生活的细致观照。清华大学的原创话剧《别出新裁》聚焦职场文化,通过展现剧中人物的一次次“选择”,来反映每个普通职场人的喜怒哀乐。重庆移通学院的原创话剧《大海呀!是我呀!》讲述了追寻和认可自我的故事。当人们在繁杂琐碎的日常生活渐渐磨灭理想和棱角时,不妨再次倾听内心的声音,活出更真实的自我。这类作品聚青年之所想,通过一双双发现的眼睛,反映高校青年学子对国家命运的关注、对社会问题的反思和对自我人生价值的追问。

对校园戏剧的先锋探索。深圳大学原创实验戏剧《寂静的彼岸》探讨了科技发展与人类情感之间的关系。作品通过运用多媒体、科技装置和生成式人工智能,探索了戏剧舞台表达的新路径。这种集成创新不仅增强了舞台表现力,也为观众提供了全新的观剧体验。上海大学的原创话剧《出生前计划书》则在叙事视角上对如何呈现“一个关于生命意义的故事”做了有意思的探索。作品以各式各样的“人生计划书”为引,展现人生旅途上的无数人冷静、在“遗忘”与“轮回”的叙事框架中,让观众观照自身,获得心理疗愈。

对“中国梦”的青春畅想。浙江工业大学的原创舞台剧《问瓷》凭借时空交错的叙事手法、对典型人物的精心刻画与层次丰富的舞台布景搭建,使在场观众深切感受到古今两代青年的奋斗之志,体悟到中华优秀传统文化的深厚底蕴。厦门理工学院的原创音乐话剧《一城一梦·半张厦门》巧妙运用

原创话剧《情观红楼梦》剧照

百年时空穿梭与隔空对话形式,对“弘扬嘉庚精神 传播学村文化”主题予以诗意盎然的舞台呈现。这类作品宛如文化传承与创新的火种,在校园戏剧舞台热烈燃烧,于主创师生心中种下“文化自信”的种子,伴随创作历程的深耕细作,生根发芽、茁壮成长。

在参与本届中国校园戏剧节的过程中,面对从全国各大中小院校精心遴选报送而来的作品,笔者的关注点首先落在作品的内容表达层面。每一部戏剧都是创作者心声的寄托,因而必须审视主创团队究竟想要讲述怎样一个故事,其主题是否鲜明、立意是否深刻,能否精准洞察生活、反映社会现实或者诠释经典之作,引发观众心底的共鸣与思考至关重要,只有故事扎实且富有内涵,才具备打动人心的基石。其次,笔者的目光会移至形式与内容的适配度上。戏剧创作作为一门综合性艺术,其选用的表现形式务必与所承载的内容相得益彰。舞台呈现是中规中矩、流于俗套,还是匠心独运、充满新意,直接关系到作品的艺术感染力。无论是独特的叙事结构、别具一格的人物设定,还是借助多媒体、科技装置等新颖手段营造舞台氛围,合适且创新的形式方能将内容完美烘托,为作品加分添彩。而作品所承担的社会文艺功能,同样不可小觑。一部优秀的校园戏剧,不应仅局限于校内的自娱自乐,更要有超越舞台边界的文化担当与社会价值。它需要传递积极向上、富有生命力的戏剧观念,对青年学子群体乃至社会大众有所启迪,或弘扬传统文化,或针砭时弊,助力个体成长与自我认知,彰显戏剧艺术在育人、化人方面的独特效能。

观众是戏剧传播之本

戏剧艺术最鲜明的特征是其与生俱来的“现场性”。古往今来,从古希腊时期洋溢着文化氛围的公共剧场,到宋元时期市井烟火中热闹非凡的勾栏瓦舍,戏剧艺术恰似一棵常青树,其蓬勃旺盛的生命力始终深深扎根于观众这片沃土之中。在当下文化艺术多元发展的浪潮里审视戏剧,便会清晰发现,戏

剧本质上是一门凝聚群体力量的艺术形式。它搭建起一个独特的桥梁,促成人们在特定时空环境下相聚、交流与碰撞,悄然传递着某个特定群体所共有的生命体验、情感波澜与价值思索。这种群体性的情感纽带与精神传递,赋予戏剧别样的厚重感与感染力。放眼国内戏剧领域,得益于近年来“戏剧进校园”政策支持以恒、润物无声的推行与深化,成效斐然,已然在戏剧生态版图中勾勒出一道青春靓丽的风景线。拿入选本届校园戏剧节的诸多剧目来说,其主创团队在创作路径的抉

京剧《盗仙草》剧组走进校园

演员在后台化妆

择上,秉持着独具匠心的理念,侧重于对年轻观众审美素养的培育、艺术鉴赏力的滋养,而非单纯地采取低姿态迎合之法。他们立足时代脉搏,深挖青春故事,运用创新形式,试图在舞台上引发深度共鸣,引领年轻观众走进戏剧艺术深邃且迷人的天地,在观剧、悟剧、评剧中,实现戏剧艺术传承与发展的良性循环,为戏剧注入奔涌不息的青春活力。

期间,一场演后谈令笔者印象深刻。彼时,深圳大学原创话剧《寂静的彼岸》演出刚落幕,一对普通母子起身发言,吸引

了全场目光。得益于戏剧节向成都市民开放的契机,这对母子此前已密集观摩多部剧目,积蓄下不少观剧感悟。他们毫不吝啬对《寂静的彼岸》表达由衷喜爱,又极其专业地指出作品在叙事层面存在的瑕疵,从情节铺陈节奏到关键情节衔接,皆有理有据地阐述看法、抛出质疑,剖析深入且条理清晰。更令人惊叹的是,年仅10岁的小男孩,不仅精准洞悉作品蕴含的戏剧主题,还顺着剧情脉络,深入思考起生成式人工智能与未来人类生活间千丝万缕的联系,思维的敏锐、见解之独到,有着远超其年龄的深刻。这场场景,引发了笔者更深层思索:演后谈作为戏剧演出的“点睛之笔”,能拉近与观众距离,当下却常流于形式、缺乏深度,如何将导演有机融入演出流程,打磨出高质量、常态化的演后谈,是摆在全体戏剧人面前亟待攻克的课题。

生生不息的校园戏剧

本届校园戏剧节的“校园戏剧大家谈”主题活动现场,高校剧社代表、戏剧名家、活动主办方、中小院校校长等齐聚一堂,他们从各自独特视角出发,畅所欲言,分享创作作品背后那些不为人知的“酸甜苦辣”,更满怀对中国校园戏剧未来发展的殷切期许与深情嘱托。浙江传媒学院的阮璐璐老师,作为原创话剧《问瓷》的编剧,生动回忆起创作历程。在那酷热难耐的夏天,剧社面临着合成的艰巨任务,可人手严重短缺。令人动容的是,已经毕业、奔赴各自工作岗位的剧社师哥师姐们,听闻此况,毫不犹豫地重回剧社,工作紧张的排练中,齐心协力只为让《问瓷》能完美呈现在舞台之上。知名京剧演员王瑜瑜扎根戏曲艺术教育领域已久,对当下戏曲普及有着深入见解。她希望能让古老又具当代韵味的戏曲艺术,破除门槛,走进寻常百姓家,融入普通孩子的生活,使他们不仅能习得戏曲技艺,更能在一招一式、一唱一和间领悟为人处世之道,传承戏曲文化精髓。中国剧协原分党组成员、秘书长崔伟,自2008年起,每一届中国校园戏剧节都曾留下他忙碌且笃定的身影。现场的他,情真意切,话语掷地有声:“思考戏剧跟美育之间关联时,切不可狭隘地局限于戏剧艺术自身范畴,而要站高望远,从提升人的整体审美素养、激发创造力维度去考量。”寥寥数语,精准点出校园戏剧“以戏化人,以美育人”的核心价值与独特功能,为校园戏剧在美育征途上的前行,锚定方向、筑牢根基。这场“校园戏剧大家谈”活动汇聚各方智慧,碰撞出绚烂火花,在交流分享间,为校园戏剧的持续繁荣、纵深发展铺就坚实基石,注入源源不断的动力与活力。

深度参与此次中国校园戏剧节的过程,于我而言,犹如推开了一扇洞察青春戏剧力量的大门。在这里,我真切感受到了年轻人身上那股炽热且独特的创作激情。这份激情,源自他们心底对艺术怀揣的纯粹理想与笃定信仰。希望未来,能有越来越多的青年戏剧人把中国校园戏剧节当作坚实“启航港”,凭借在此积攒的经验、磨砺的技艺、收获感悟,怀揣着勇气与梦想,扬帆驶向更为广阔、璀璨的艺术舞台,为戏剧艺术的浩瀚星河持续添砖加瓦、增光添彩。

(作者系青年剧评人、上海广播电视台东方卫视中心导演)

评点

评点 评点 评点

在舞台上筑起铭刻侨胞抗战传奇的“热血丰碑”

□孔培培

“甘愿征战血染衣,不平倭寇誓不休。”近日,以福建漳州籍印尼归侨、抗日女英雄李林的真实事迹为原型创作的评剧现代戏《烽火侨魂》在京上演。剧中起伏跌宕的情节、炽热含蓄的情感表达、无惧牺牲的英雄情怀,激荡着每一位观众的心灵。作品通过戏曲特有的艺术表现力,让观众走近了这位被誉为“归国华侨的楷模,青年知识分子的典范,中国妇女的旗帜”的抗日英雄。

出生在福建漳州的侨女李林,14岁从印度尼西亚回国求学,读书期间便积极参加学生抗日救亡运动。21岁时投笔从戎,参与创建雁北抗日根据地,在晋绥边区抗击日军的战斗中做出了突出贡献。1940年,为掩护机关和群众突围,李林率领骑兵营引开日伪军,最终因寡不敌众而被包围,有着3个月身孕的她壮烈殉国,年仅25岁。《烽火侨魂》选取夜袭敌营、智夺军马、战火情缘、英勇就义几个重要事件,勾勒出李林指挥骑兵营驰骋雁北、威震敌胆的艺术形象。与此同时,她与百姓结下的鱼水深情,以及在战火中收获的美好爱情也在剧中得到了充分的表现。

红色革命题材是近年来戏曲舞台上最为活跃的创作题材之一。以上世纪三四十年代戏曲改良运动为起点,对民族解放事业的表演与对革命英雄的歌颂始终伴随着百年戏曲现代化转型的进程。在此过程中,对于英雄形象的塑造策略也逐步摆脱了“高大全”的陈规窠臼,向着更具现代性的人物形象靠拢。如何挖掘革命英雄作为普通人所具有的真实情感,如何展现革命者真实丰满的人性光辉是红色题材戏曲创作成功的关键所在。《烽火侨魂》中塑造的李林正是这样一位既能征战又饱含深情的女性英雄形象。编剧从她的侨女身份出发,不惜笔墨刻画她雷厉风行、敢爱敢恨的性格特征,从而让舞台上的李林鲜活而亲切。剧情前半场,由于她的盲目自信,第一次对日作战判断失误,从而造成了大虎的牺牲。在失去战友的痛苦中,李林汲取教训,迅速成长,在敌强我弱的局势下以智取代强攻,为骑兵营的建立赢得了决定性的胜利。在编剧笔下,李林并非战无不胜的侠女奇才,她的经历有失败,有缺憾,有成长。更为关键的是,她的成长与时代紧密相连。在民族存亡的紧要关头,李林的斗争与牺牲是中华民族不屈精神的缩影,她的革命精神也代表着广大爱国华侨心向祖国的宝贵精神。

从对人物品感的表达来看,剧作用了相当篇幅书写围绕在

《烽火侨魂》剧照

李林身边的各种感情:从少小离家时的依依不舍,到牺牲前夕的遥遥牵挂,写出了她和父母间的血脉亲情,凸显了她侨女的特殊身份;还有她与战友间的革命友情以及她与百姓间的鱼水深情。在大虎不幸牺牲之后,李林和大虎母亲刘大娘之间有一段感人的情节安排,一方面写她对自己草率带兵的自责和反思,一方面写刘大娘在丧子之痛中依然给予她宽慰和支持。当大虎的妹妹二姐毅然决定接过哥哥的军帽继续战斗的时候,军民之间的那份深深的信任让人潸然泪下。她和屈健之间的感情是全剧重要的一条感情线。二人从朋友,到有情人,最终结成了夫妻。他们既是战友、恋人,也是残酷战争中彼此生命中的一束光。为了战争的胜利,当他们心照不宣向彼此作最后的告别时,不禁让人想起“生命诚可贵,爱情价更高。若为自由故,两者皆可抛”的革命诗篇。战争无情人有情,以真情写英雄的叙事视角让这位有血有肉的女革命者形象跃然于舞台之上。

更值得一提的是剧中现实主义与浪漫主义交融的舞台处理手法。革命历史题材独有的战争场面和悲壮惨烈的牺牲情节,构建起全剧鲜明的现实主义风格。除此之外,剧中还出现了

两个极具浪漫主义色彩的艺术形象——战马菊花青和李林腹中尚未出世的婴儿。作为骑兵营的指导员,李林与战马的关系是这部剧贯穿始终的戏剧关系,对人和马的艺术处理也最为考验导演的经验与智慧。在这对关系的表现中,导演大量运用了传统戏曲的写意性手法——以马鞭指代战马,跨蹬上马、抱鞭勒缰、催马奔驰等一系列传统戏曲程式的运用,为李林的表演创造了广阔的空间。从李林单人独马,到她与屈健并肩骑马,再到骑兵营群马奔腾、驰骋战场,层层叠叠的马鞭运用,不仅塑造出骑兵营成长壮大的过程,也让现代戏曲与传统的戏曲语汇更为自然圆融。也正是因为有了马鞭这一道具,李林在花旦行当的基础上吸收融入了大量刀马旦的身段技巧,赋予传统戏曲身段更多节奏感和阳刚美。全剧高潮段落再次回到对菊花青的描写,战马接到主人最后的命令,在依依不舍中驮起二姐,冲出重围,带着李林的希望继续战斗。如果说战马形象的塑造是对传统戏曲程式一次回归的话,那么剧中对于婴儿的处理则更为写意和充满想象。舞台上巨大的光斑配上婴儿甜美的笑声,便构成了对李林腹中胎儿的艺术表现。明亮的光斑与黑暗的环境,甜美的笑声与四周的枪炮声形成了强烈的对照和反差。光斑与笑声的意象化处理,不仅象征着将要出生的婴儿,更象征着民族的未来和美好的生活,为了迎接这未来和美好,李林和她的战友们甘愿献出自己年轻的生命。

作为中国300多个地方剧种中横跨海峡两岸的剧种,评剧的足迹遍及龙溪、晋江、厦门、台湾以及东南亚华侨居住地区,因而用评剧表现华侨题材本身就具有得天独厚的剧种优势和现实意义。《烽火侨魂》的成功之处在于独特的叙事视角和饱含深情的英雄形象,更在于对抗战时期华侨这一特殊群体贡献的发现与呈现。这不仅让《烽火侨魂》在当下众多革命历史题材作品中脱颖而出,而且让观众看到了评剧在驾驭宏大题材时所具有的艺术能力。此外,一批优秀的评剧演员也随着剧作走到了舞台中央,李林的饰演者张丽红、屈健的饰演者周艺斌等,他们出众的演唱水平和唱作俱佳的表现力都给观众留下了深刻的印象。出成果、出人才是戏曲艺术发展的根本路径,《烽火侨魂》在北京的成功上演正是评剧自身不断追求突破与超越的一次有力证明。

(作者系中国艺术研究院戏曲研究所副所长、中国戏曲现代戏研究会副会长)

西部地区青年美术创作硕果累累

本报讯 11月22日,由中国美术家协会、中央民族大学、首都师范大学主办的“繁花竞放——西部地区青年美术家创作高研班成果汇报展”在北京炎黄艺术馆开幕。本次展览从十届培训班的学员中征集作品,共展出作品267件,力求通过总结教学成果经验,进一步推动民族地区的美术事业高质量发展。自2011年至2023年,高研班已经圆满举办了十届,构建了民族美术创作人才培养与提高的机制平台。项目秉持多民族文化有机融合、和谐发展的理念,参与课程教学的是当代知名画家和国内各大美术院校的教授,课程安排注重教学与写生创作实践相结合。学员们采风写生的足迹遍布西部地区,他们深入生活,用心去感受,将民族地区的风土人情、历史传承、民俗文化等元素融入自己的作品中。(张昊月)

2024北京·天桥音乐剧年度盛典举行

本报讯 11月26日,由北京市委宣传部、北京市文化和旅游局、北京市西城区委区政府指导,中国演出行业协会、中央戏剧学院特邀主办,北京市西城区委宣传部、北京天桥艺术中心主办的2024北京·天桥音乐剧年度盛典在京举行。

本届盛典年度推优设置专家评审和大众评审两大类共21项荣誉,其中,年度最佳引进剧目、改编剧目、原创剧目和学院音乐剧分别由《伊丽莎白》音乐剧版音乐会、《献给阿尔吉侬的花束》中文版、《大江东去》和《钢琴的琴》摘得,张楠、何念、许锐、高世章、金琪与苗杰分获年度最佳制作人、导演、编剧、作曲、译配,林俊浩、黄逸君与张正和、杨子欣、周俊与雨山分获年度最佳编舞、舞美、灯光、服装,年度最佳男女演员、最具潜力男女演员分别为宗俊涛、丁臻滢、阿拉丁·阿斯哈力、毋子玥。经过大众评审,《扬名立万》和王凯、杜鑫艳分获年度最期待剧目、最具人气女演员。《亦梦亦真》《麦克白夫人》《雄狮少年》《大状王》获组委会特别奖。(王竟)