

上海戏剧舞台四五月份热闹非凡,其中包括民营剧团开展的一次历时一个多月、规模宏大的展演活动,题材之热门、剧种之丰富、形式之多样,为多年来所未见,引起了文艺界和广大观众的关注。

据主办这次活动的上海演出行业协会介绍,报名参加展演的有41家剧团、70余台剧目,是历届展演活动申报剧团和剧目数量最多的一次。经初选,正式参演的有现代京剧《少年中国梦》、沪剧《今生今世》和《51把钥匙》、话剧《四个婚礼》和《小丑爱美丽》、滑稽戏《房产证风波》、音乐剧《我在你的未来》、清唱剧《徐光启》及大提琴协奏曲《寻梦土山湾》等8台剧目;此外,还有鼓剧、交响乐、爵士音乐会、话剧等4台贺演剧目,展演活动已经从去年的一周发展成为一个月。

竞争中求生存,民营剧团生机勃勃

上海现有120余个民营剧团,常年坚持演出的有近80个团。近年来,上海每年演出有6000—10000场,其中民营剧团就占了“半边天”。品种有京剧、昆曲、沪剧、现代舞、歌剧、音乐剧、滑稽戏、相声、舞剧、杂技、魔术、儿童剧、交响乐、交响清唱剧、芭蕾舞、淮剧、黄梅戏等,久未谋面的鼓剧、鼓乐剧、鼓上舞也出现了,让观众耳目一新。观摩了这次展演的剧目,笔者有一个强烈的感受:民营剧团的春天到来了,山花烂漫,欣欣向荣。如上

海现代剧社以思想新锐、重新倡导爱美剧精神而受到欢迎。上海现代剧社是第一家以制作人为中心的实验性剧团,自1993年成立以来,已公演了170余部话剧与音乐剧,其中原创剧目就占了30%以上,包括《保卫理想》《国家安全》《单身公寓》《四个婚礼》等主旋律作品。目前剧团拥有4个演出队、一个大型舞美制作中心,签约上海大剧院成为驻场剧团,同时还联营了一座有80年历史的新光剧场,常年演出悬疑戏剧,也做成了品牌。他们平均每年演出30多部戏,一部《保卫理想》就演了58场,共6万多人观看了演出。

文慧沪剧团这几年来创排、复排了《断线风筝》《倾城之恋》等9台大戏,几乎每场戏都有影响,此次参演的原创剧目《今生今世》制作也很精良。开心麻花文化传媒有限公司10年排了21台作品,很受青年白领的欢迎。沪上民营剧团以自主经营、自负盈亏的新型身份,在激烈的演艺市场竞争中求生存、求发展,取得了不菲的成绩和可观的票房。他们机制灵活,没有包袱,面向基层,开拓市场,奋力前行。对上海的国有剧团来说是巨大的挑战。

民营剧团在发展中遇到了种种的困难,如资金不足、演员难得、信息匮乏、剧场难进等。但是,国营剧团与民营剧团相比,大大的难处,小小小的灵便,船小好调头,船小好掌舵。一个剧团十几个人,没人吃闲饭,工作效率高。上海现代剧社负责人张余说,他们现已能做到提前一年排

■ 关注

全年演出计划,向社会招聘剧组人员。剧社的收入80%来自票房,经济上进入了良性循环。他们还同上海戏剧学院研究生部、上海视觉艺术学院表演学院签约,作为两校的教学实习基地,优先选用创作专业研究生的原创剧本,大量起用表演专业、舞美专业的毕业生和在校生,为他们提供舞台实践的机会,这样的“文教”结合,用人成本较低,可谓双赢。更重要的是,民营剧团可以根据市场的需求、观众的爱好,及时选排新剧目,没有太多条条框框,戏的尺寸可以随时修改,具备创作与市场相呼应的优势。这也为民营剧团的生存和发展提供了许多国有剧团所不具备的优越条件。

出人出戏是一个剧团兴旺的标志。好演员是在舞台上摸爬滚打历练出来的,勤苑沪剧团团长王勤一年就要演500多场戏。有戏可演,才能出好演员,名演员。不妨可以斗胆说一句,将来在民营剧团中会冒出一批新的艺术名家。民营剧团的演出票价也有优势。由于目前国有剧团在演出剧目和票价上还不够“亲民”,导致一批收入不高的退休戏迷和艺术欣赏个性化极强的青年观众群体,更多地成为了民营剧团的忠实粉丝。民营剧团随着文化体制改革的推进、文化政策的完善以及文化市场的更加成熟,在这方面的优势还将进一步凸现出来。

高质量的作品和相关的扶持 助民营剧团走向更广阔的市场

题材接地气,演出动人心,及时反映生活,是这次展演活动的特色。8台参演剧目均为近两年的原创或新编剧目,其中不乏思想性、艺术性、观赏性俱佳的好戏。勤苑沪剧团的沪剧《51把钥匙》是以首届“上海市十佳家庭医生”、闸北区彭浦镇社区卫生服务中心家庭医生严正为原型,汇集沪上家庭医生集体形象和工作感悟而创作的。主人公严华年轻美丽善良,具有全科医学知识与技能,把家庭医生当作毕生为之奉献的事业,用

正是山花烂漫时

——上海市民营剧团展演述评 □戴平

一片爱心和倾情付出与社区内的病人建立了亲密的医患关系,病人怀着对她的信任纷纷把家中的钥匙交给她,这些钥匙成了对她最大的肯定。话剧《四个婚礼》是一台海派喜剧,时间跨度60多年的4场婚礼,成了上海一个普通市民家庭四代人生活的时代缩影。滑稽戏《房产证风波》围绕一张父亲的房产证的归属,展示了善良和自私、正义和邪恶两种道德观的较量,对不择手段“啃老”的恶劣行径进行了讽刺,并彰显了法律的权威和力量。音乐剧《我在你的未来》描写了一群置身职场的年轻人,接触到了义务献血的公益事业并投身进去,有了心与心、情与情的碰撞,人生未来的含义更加深刻。这几出戏,取材于人们身边的生活,故事真实鲜活,演出生动感人,使观众倍觉亲切。

这次展演活动有一个引人注目的特点就是演出行业协会大力支持帮助这些剧目走向市场。在展演期间首次推出的“民营文艺产品营销交流会”是一个成功的尝试,也是一个很好的创举。它打通了民营文艺产品的营销渠道,拓展了演出市场,促使民营剧团重视艺术生产的创排、演出、营销三大环节紧密连接。交易会共推荐201台(节)剧目,到场的100多个买家以现场举牌的方式,各自“认购”感兴趣的剧目。上海演出行业协会会长韦芝指出,今年首推的“民营文艺产品营销交流会”是民营文艺产品营销渠道的突破。话剧《四个婚礼》还收到了贵阳演出商的订单。鼓乐剧《鼓起中国梦》和美国KMP经纪公司达成了2016年赴美巡演的合作意向。民营剧团的演出市场看好,又为演出质量的进一步提升,注入了活力和生机。难怪许多民营剧团的负责人认为:要有市场,先要有质量;有了质量,更能打开市场。

当然,我们在充分肯定民营剧团成功经验的同时,也不能回避其存在的问题。一些民营剧团的作品在表现内容上题材偏窄、内容偏小、格调偏低,因此在艺术质量和对观众的审美影响上比较粗糙、浅显。根据当前民营剧团的发展现状和存在的问题,建议文化主管部门采取有效措施,更加亲和与人性化地帮助扶持这支文化新生力量健康前行。上海演出行业协会近年来做了许多有创意的、开拓性的工作,有声有色,有情有义,有吸耐力、凝聚力,成为民营剧团温暖的“娘家”。我相信这个协会是大有可为的。

在扶持民营剧团这方面,我们有许多工作可做。首先,要发现和扶持剧本创作,要花大力气帮助优秀剧本搬上舞台,定期奖励优秀作品。鼓励那些具有艺术功力和社会责任感的职业剧作家为民营剧团创作优秀作品,并对作品排演和剧作家的劳动给予物质与精神上的表彰奖励,建立原创优秀作品的重要激励机制。其次,在评定职称时,对民营剧团的演职员要和国有剧团一视同仁,对于杰出人才和苗子,也应纳入上海市委宣传部和文广局的人才重点培养和跟踪计划之列。第三,宣传文化部门应将优秀的民营剧团作品列入文化惠民、为民工程项目,在公益性演出以及剧场演出和媒体广告宣传方面给予优惠或减免。第四,加强文艺评论的导向作用,鼓励剧评评论家多关注民营剧团的创作演出,充分肯定他们的努力和提升,为社会精神文明建设作出贡献。第五,艺术院校要为民营剧团演职员的进修开启方便之门,根据他们的需求和实际情况,进行灵活有效的思想与艺术培训,帮助他们进一步提高技艺和审美水平。

上海历来是一个中外戏剧汇聚的大码头,上海民营剧团的发展,对全国戏剧有举足轻重的影响。上海民营剧团优秀剧目的展演和评选,及剧目并走向外埠和国外,对于上海民营剧团的生存、发展和提高,对于全国的文化大发展、大繁荣,必将产生积极的效应,值得充分地肯定。

■ 言论

世界杯英雄梦

□李雷

令亿万球迷魂牵梦绕的世界杯,早已远远超出了普通的足球比赛所能够承载与赋予的一切,大到国家,小到个人,皆可以从中找寻到专属自我的诉求与寄托;世界杯是各参赛国家之间较量足球实力、交流足球文化的“武林大会”,亦是各国彰显国家形象、民族性格和人文气质的大舞台。对于球员而言,万众瞩目的世界杯不仅是为国争光添彩的难得契机,更是展示个人实力、实现梦想的最佳时刻。对于球迷而言,久违的世界杯则意味着逃离现实纷扰、释放生命激情的节日盛会,也无异于于休戚与共的生活哲理的人生课堂。足球,则是维系球迷与球员关系的情感纽带,双方在看着与被看、欣赏与表演的双向互动和彼此激发中,营造出热烈的剧场氛围,从而将世界杯赛场打造成大家共享的魅力秀场与梦想舞台。

球星历来是世界杯赛场上的至尊王者,球迷心中的盖世英雄。他们或拥有如贝克汉姆般帅气迷人的外表,或具有如巴蒂斯图塔般的阳刚气质,或具备如罗纳尔多般炉火纯青的足球技艺,抑或是集力量、速度与技巧于一身的足球天才。曾几何时,他们年少成名,在球场上尽情施展着上帝的恩赐,足球在他们脚下如同跃动的音符演奏出华彩的乐章,幻化出艺术的美感,俘获了无数球迷的心。但英雄路多坎坷,每位球星巨星的成功必然伴随着伤痛与露运,失败与质疑,英雄的魅力恰恰不仅在于其攻城拔寨时的意气风发,更表现在其身处四面楚歌的困境时所迸发出的超凡力量。他们可能主导扭转于既倒,单骑救主,成功逆袭的精彩好戏,从而享受封神般的礼遇与膜拜;他们也可能拼搏至最后一秒仍未获得胜利女神的眷顾,但这无损其光辉形象,其仍可以像个战士一样悲壮地转身离去。

足球的神奇魔力便来自于比赛永远充满了未知与悬念,遍布诸种的不确定性与可能性,每时每刻皆可能发生天堂与地狱般的转换,大起大落犹如过山车,你会经历绝处逢生的巨大喜悦,也需要承受“一招不慎满盘皆输”的莫大痛楚。此时,你或许凭一己之力拯救了整支队伍而成为球队甚至国家的英雄;被刺,你又可能会因不经意的失误或偶尔的不冷静而瞬间由救世主转变为球队罪人甚至民族罪人,遭受千夫所指。1998年世界杯,年少轻狂的贝克汉姆因报复性的一踢酿成大错,之前的“万人迷”由此变成了英国足球的罪人。2006年世界杯,“足球大师”齐达内自导自演的头槌犯规戏剧性地结束了自己辉煌的足球生涯,也直接断送了法国队再次问鼎世界冠军的梦想,其与“大力神杯”擦肩而过的落寞背影成为了世界足球史上的经典一幕。今年的世界杯,就在众人将乌拉圭前锋苏亚雷斯供上神坛之时,他张开了的“獠牙”迫使自己的本届世界杯旅程提前到站。

足球或许是将竞技体育的胜负辩证关系与人生的戏剧性演绎到极致的为数不多的运动之一。比赛在乎输赢,但又不完全以成败论英雄。英雄的成功加冕令人振奋,值得为之欢呼雀跃;失意的英雄同样值得尊重,毕竟冠军只有一个,而影响比赛输赢的因素则成千上万。现代足球比赛不单纯是技战术实力的较量,亦是人愿与天意的抗衡,甚至包括对悲剧命运的抗争,天时地利人和方能赢得胜利。惟其如此,在历届世界杯中,我们目睹了太多太多的英雄折戟沉沙、功败垂成,看到了太多太多的七尺男儿黯然神伤、掩面而泣,也见证了太多太多足球汉子的迟暮老去、挥手作别。他们有的或许可以四年之后卷土重来,东山再起,实现自我救赎与涅槃重生;有的则永远告别世界杯舞台,终生抱憾。

作为世界杯球迷,无疑是幸福的。每一场跌宕起伏、荡气回肠的比赛,犹如一出精彩纷呈的悲喜剧,不断演绎着人类情感的喜怒哀乐、欢欣悲伤,人生历程的起落浮沉,聚散离合,人性的美丑妍媸、高尚卑俗……令我们手舞足蹈,击节叫好,也让我们扼腕叹息,唏嘘感慨。我们在观看比赛、宣泄各种情感的同时,实现了对足球英雄们的崇拜与模仿,完成了球场与人生的想象性置换,可找寻到从人生失败阴影中走出的动力,更获得了笑对人生百味的从容与自信。这些球场内外的宝贵收获或许便是球迷们为之痴狂的根本缘由所在。

■ 评点

假面之下的玛丽莲

□何明敏

荧幕上的她风情万种,是世人心目中永远的性感女神。而荧幕之下,尽管她英年早逝,有关她的一切,包括坎坷的身世背景、传奇的婚恋经历和神秘的自杀疑云,在半个世纪之后仍然广为流传。这就是我们所熟知的玛丽莲·梦露。而此次波兰著名戏剧导演克里斯提安·陆帕和波兰华沙话剧院带来的《假面·玛丽莲》则为中国观众展示了一个既熟悉又陌生的玛丽莲。

没有跌宕起伏的剧情,没有扣人心弦的悬念,也没有暗流汹涌的冲突,开场即是玛丽莲一个人在近8分钟的喃喃自语,而随后三个人物的相继造访及由此引发的对白支撑了整出剧的进行。玛丽莲与剧中其他角色的对白,看似谈话而非谈话,因为人物之间并不存在真正的交流,一切的对白以碎片化的形式呈现着玛丽莲的内心世界。可见,导演的用心不在于讲故事,而在于摘下玛丽莲的“假面”。“假面”一词译自英文“Persona”,原意为演员所戴的面具,心理学上翻译为“人格面具”。陆帕的精神导师——瑞士心理学家卡尔·古斯塔夫·荣格用这一概念表示人面对外部世界时为自己保护而进行的伪装本能。这种通过角色扮演展示给外人的性格,正如给自己的人格戴上了一个假面。荣格认为人格具有多重性,从结构上可划分为意识、个体无意识和集体无意识。而为了适应社会生活所必须的人格面具却压抑了个体的真实人格。《假面玛丽莲》一剧则试图穿透作为一个资本主义流行文化符号的“梦露”,直抵玛丽莲的灵魂深处。正如剧中人物薇拉所说,玛丽莲是全世界的偶像,光芒四射的她应该属于一个纸醉金迷、寻欢作乐、活色生香的世界。而这恰恰也是观众所熟知的玛丽莲和她的生活。陆帕导演则安排玛丽莲逃离她原本的生活,置身于一个废弃的影楼。在这个隐蔽的空间,玛丽莲为塑造角色而苦思冥想,也为爱情而饱受折磨,她抽烟、酗酒、失眠,有时

恍惚地睡去,又突然地惊醒,她在梦中流泪,也在醒后哭泣。她在角色与自我之间挣扎,在现实与梦境之间流转,在痛苦和希望之间摇摆,始终处于飘忽不定的迷离状态。玛丽莲希望借助陀思妥耶夫斯基笔下的格露莘卡驱赶那个脆弱的自我,从而突破自我限制,完成自我的救赎。她让角色在自己体内生长,却又无法理性地把握角色,由此陷入了恍惚的人格分裂状态。或者说,玛丽莲是有意让格露莘卡在体内失控,只有这样她才可以摘下她的人格面具,以格露莘卡为借口表现自我的真实个性。而她的表演导师薇拉、摄影师安德烈和心理医生格林逊则一次又一次地试图让她再次带上假面重返那个众星拱月的明星舞台。他们既是玛丽莲所戴假面的塑造者,又是促使玛丽莲戴上假面的外部世界。惟有个在她入睡时悄悄到访的弗朗西斯科,是玛丽莲的现实生活中并不存在的人物,是他带玛丽莲来到了这个亦真亦假的空间,也是他在玛丽莲的梦中骑着单车转来转去,可以说这个人物既是导演虚构的角色,也是玛丽莲想象的外化,意味着玛丽莲对爱和自由的渴望。然而他是不堪一击的,随着格林逊医生的到来落荒而逃。

桑德拉·科曾尼克的精湛演技为观众塑造了一个多面立体的玛丽莲:她放荡不羁却又天真稚气,性感美艳却又充满智慧,高傲自我却又惶恐不安,张扬肆意却又胆小懦弱……时长160分钟的演出,她时而热烈奔放,时而迷惘低落,突然歇斯底里,之后又寂静无声,这种频繁的情绪转换和多面人格的暴露给演员带来了极大的挑战。桑德拉并非在模仿和表演玛丽莲,而是在用全部的身体和心灵感受玛丽莲,达到了演员和角色之间的浑然一体。如果说玛丽莲体内生长着一个格露莘卡,那么桑德拉体内则寄居着一个玛丽莲。借助桑德拉的身体和表演,实现的是桑德拉、玛丽莲、格露莘卡三个灵魂的三位一体。临近尾声之时,那一

段作为演员的桑德拉在排练时哭诉抱怨的视频,则意外地呼应了这种演员和角色之间的奇妙关联。角色越过舞台进入演员的生活,演员通过角色认识自己,这正是导演陆帕的表演理念在舞台上的一次完美实践。

最后一场戏,明晃晃的灯光亮起,突如其来的14个剧组工作人员拥上舞台。玛丽莲回到了拍摄现场,在众目睽睽之下更衣解带,却没有一人顾及她的害怕无助。世人关注的永远是她的肉体,而不是她的灵魂。玛丽莲的挑战最终以失败告终。前几场戏仿佛就是玛丽莲一个又一个的梦境,梦醒之后她不得不回归自己的现实生活。犹如一只待宰的羔羊,玛丽莲被送上了世人欲望的祭坛。当摄像机从玛丽莲转向台下的观众之时,剧场的每一个人都是窥视者,虎视眈眈地窥视着玛丽莲的肉体。最后的一段视频则以虚幻的方式极富渲染力地揭示了玛丽莲的人生悲剧。那一团团烈火恰似观众的灼灼目光,将玛丽莲的躯体燃烧殆尽。导演让玛丽莲像凤凰涅槃一般炽焰燃烧,或许是为了让她能在观众的心目中浴火重生。

柏林芭蕾舞团七月访华

上演一台精选的GALA演出

及明库斯经典的《堂·吉珂德》集锦等在世界芭坛都堪称新经典之作的舞段。

柏林芭蕾舞团在古典作品的传承上有着突出的优势,这一点与中芭的传统颇为相像,柏林芭蕾舞团将古典作品结合现代作品的创新,也形成了属于柏林芭蕾的特色保留剧目,每个舞季,舞团都会在剧目中加入两三部全新编舞的作品。这次的GALA在剧目选择和安排上也注意充分展现柏林芭蕾舞团舞者们扎实的古典芭蕾舞技术功底和挥洒自如、生机勃勃的现代创新艺术思维。

德国柏林芭蕾舞团于2004年成立,由柏林原三大歌剧院附属芭蕾舞团中最优秀的舞者组合而成。这一全新的舞团由世界芭蕾巨星弗拉基米尔·马拉霍夫担任艺术总监,舞团的目标是根植于坚韧不拔的芭蕾舞路精神,继承悠久的芭蕾传统,创造出一个最杰出的芭蕾舞团。

马拉霍夫以其在世界芭坛的影响力请来世界顶级编舞大师为舞团编排全新作品,如美国现代芭蕾舞大师威廉·福赛斯、俄罗斯顶级编舞师阿列克谢·利特曼斯基等重量级艺术家都曾加盟,而在古典剧目方面,则经常由巴黎歌剧院芭蕾舞团编导帕特斯·巴特、莫斯科大剧院芭蕾舞团前艺术总监尤里·巴拉卡以及马拉霍夫夫人等进行创新编排。如今,柏林芭蕾舞团已成为世界最负盛名的芭蕾舞团之一。

由中国美术家协会、人民政协报社、瑞士阿尔卑斯水墨基金会共同主办的“勃朗峰之夏——纪念中法建交50周年当代中国书画作品展”,于当地时间7月1日在法国霞慕尼市阿尔卑斯博物馆开幕,共展出刘大为、吴长江、许钦松等20位中国当代美术名家的40幅作品。作品以描绘阿尔卑斯地区的自然风光为主要表现内容。中国美术家协会副主席许钦松、瑞士联邦前总统帕斯卡尔·库什潘、法国霞慕尼市参议员夏磊、法国霞慕尼市副市长埃里克·富尼埃、瑞士阿尔卑斯水墨基金会主席田德以及来自霞慕尼市的艺术家及爱好者百余人出席展览开幕式。

今年适逢中法建交50周年,中国美协借助水墨画展的艺术形式向法国民众介绍中国文化艺术的发展成果,以促进双方文化机构的长期合作,增进两国国民的相互理解与友谊。中国美协曾于2004年中法建交40周年之际“中国文化节”系列,举办过中国画、版画、漆画、陶瓷、平面设计等美术作品展览;2009年为庆祝新中国成立60周年,又在巴黎中国文化中心举办了“中国当代美术精品展”。此为两国美协第三次踏上法国,倾情奉上中国味道的视觉艺术盛宴。

展览开幕式上,与会嘉宾相继发表了热情洋溢的致辞,充分肯定了双方多年文化交流交往过程中所取得的丰硕成果。许钦松介绍了展览的概况,强调当代中国美术家们十分重视传统精神的回归,他们将继承和发扬本民族传统与探究国外美术思潮和最新动向并举,使中国美术呈现出传统与现代、东方与西方、经典与流行相融共生的多元态势。

(王然)

「勃朗峰之夏——纪念中法建交50周年当代中国书画作品展」在法举行