

■ 关注

舞美创作:敞开对话交流的大门

□本报记者 徐健

以技术和理念为先导,以创意和艺术为旨归,近年来,中国舞台美术的发展进入了一个“快车道”,无论是传统的戏剧舞台,还是各类大型节庆活动、文化项目、综艺晚会等,庞大的市场和文​​化需求,激活了舞美创作的勃兴。一方面,创作的艺术水准不断提高,个性风格愈发凸显;另一方面,舞美领域不同规模的展示、交流活动数量激增,中国舞美走出国门步伐日益加快。然而,在这种繁荣的景象背后,地区发展的不平衡、理念理论水平的滞后、国际话语权的孱弱等问题也像顽疾一样时刻提醒着中国的舞美人。在日前举行的中国舞台美术学会(第八届)新领导班子就职典礼暨第一次常务理事会议上,新一届舞美学会会长曹林表示,面对国际化、市场化、技术化的大环境,中国舞美人应该正视发展中存在的问题,对内提高自身文化素质、艺术修养,提升整个行业的学术价值、学术水平,对外提高中国舞美的“话语权”,用世界语言讲好中国故事。尤其是后者,对于中国舞美的文化形象、国际形象大有裨益。

地方舞美人才不容乐观

“人才流失”,这是近些年记者参加舞美活动

经常听到的四个字。此次理事会上,这一问题再次受到了各地舞美人的关注。从他们的反馈中,我们发现,各地区舞美人才发展不平衡、差异逐渐拉大的现状不容乐观,经济、文化发达的省份和地区,舞美人才相对充裕,优秀专业人才扎堆,比如北京、上海、江苏、浙江等地,但在没有地域、经济和文化优势的地区,舞美人才“缺口”严重。

宁夏舞台美术学会会长蒋全洲介绍,现在宁夏的舞美人才青黄不接、非常匮乏,目前的从业者几乎都不是科班出身,且年纪都在30岁上下,有经验的老专家全部退休了,舞美方面的各项工作非常难搞。广西舞台美术学会会长张忠安说,整个广西真正有专业功底、能挑大梁、冲在一线的舞美设计不到5个人,许多剧目的舞美设计基本上依靠京沪的大腕“外援”。与人才缺失同步的是,舞美从业者的业务水平逐渐呈现下滑趋势,有些前来应聘舞美设计专业研究生竟然连最基本的平面图都画不出来。他认为,现在很多艺术院校的教学脱离剧场实际,学生缺乏舞台的实践机会,眼高手低,不懂得遵循舞美创作的艺术规律。此外,安徽、重庆、黑龙江等地也不同程度的陷入了人才流失的困局。

如何留住人才,除了组织本地舞美从业者去北京、上海等地艺术院校、院团进修、学习、开拓视野外,黑龙江舞台美术学会会长陈晓生认为,考虑到舞美创作者大都身居幕后,职称晋级困难的现状,剧院应该给他们实现艺术梦想的空间,为本地创作者提供更多的实践机会,同时,完善舞美相关的奖项、保障,给予激励。

剧场建设软件相对滞后

“时下沿海地区剧场数量非常多,仅厦门就有大型剧场3个,如果按每年管理费1500万计算,3个剧院一年就得4500万。”福建舞台美术学会会长黄永碛说。黄永碛曾经担任过梨园戏《董生与李氏》、高甲戏《上官婉儿》等上百部地方戏的舞美设计,因创作演出的缘故会经常同各地剧场打交道,30多年来,他亲身感受到各地剧场建设的变化。在他看来,我们的剧场硬件是上去了,但是软件没有跟上,尤其是设计观念,并没有遵循传统戏剧演出的舞台需要。“剧场建设不应该忽视老剧场的改造,我们提倡剧场的个性多元化,而不是一味求大。”黄永碛说,“多数时候伸缩式的舞台更适合地方戏的表演”。

中国戏曲学院教授马路认为,时下国内新建

的大剧院存在模式趋同的缺陷,演出团队进场演出会发现各种不方便,比如有些剧场的吊杆只能横着用;有些剧场舞美人员因演出布景需要多想多钉一根钉子,却被告知没有适合的地方。舞美设计的既定方案往往受制于不同的剧场空间而难以完全实现。“是根据剧场现有的转台、空间临时调整创作方案,还是根据演出实际需要进行适合的舞台‘改造’,这是我们进入不同剧场演出经常遇到的困惑。”马路说。对于造成上述现象的原因,常年关注剧场建筑设计的河北舞台美术学会会长郑庆华认为,国内剧场建筑并没有走上一个良性运营的环境,多数建筑行业事务所、设计院其实没有能力设计建造合理的剧场空间,这种情况下,不少造价高、结构差的剧场建筑在全国范围蔓延。他建议,剧场的设计应该更多邀请包括舞美、灯光、音响等各个门类设计师的参与,多听听他们的建议,多关注当下舞台演出的实际,以避免公共资源的浪费。

舞美创作切勿闭门造车

布拉格国际舞台美术与剧场建筑四周年(布拉格国际舞台美术展)是国际唯一的、最具权威性的舞台美术展览,已有50年的历史,被誉为舞

■ 新作点评

个人主义传统中对于家的一次反叛

——话剧《离魂》观后感

□张杭

由中国国家话剧院演出、王晓鹰导演,改编自美国剧作家奈·杰·杰克逊的话剧《离魂》,演出至今并没有听到多少业内专业评论人的声音,多少遮蔽了这部出色的引进剧本的光芒。这部原本讲述的是一个患阿尔斯海默症(老年痴呆症)的莎士比亚研究专家的剧作,在此次话剧演出本中改为了一位演员,无论出于什么目的,笔者认为,这是一次成功的改编,没有伤害原剧的核心意图。观众之所以被演出感动,就是因为它试图找到另一种真实,去抚慰我们早已认定的绝望——《通往黑夜的漫长旅程》《推销员之死》这些剧作所揭示的:爱中的自私对相爱之人的伤害、个体与家庭的永恒冲突。这是美国人在自己的戏剧传统之下,做的一次反叛,一次和解的尝试。

《离魂》不是中国式的亲情剧,不是混淆概念的和泥式和解,它是站在美国前代剧作家看出的问题的基础上的。剧作借用《李尔王》,并构成呼应。热爱《李尔王》的莎士比亚演员兼学术专家埃略特,像李尔王一样有三个女儿。由于脱离了现代主义的纠结,剧作并未赋予这位理解和横伟伟大心灵的演员父亲以某种显著的人格缺陷,一切都不是他的错。但他仍然在普遍意义上,像《通往黑夜的漫长旅程》中的演员父亲、《秋天奏鸣曲》中的钢琴家母亲那样,作为一位过于重要的他者,给他的女儿们带来爱的心理障碍。

大女儿阿尔玛在父亲无可遮挡的自我的辐射下,始终看到自己的平庸而自卑。剧中,她之所以逃避,不愿正视父亲的病症,而一直以来她选择把自己淹没到烦琐的公事中,麻痹着自己不能成长,是因为她在这样一个有父亲的家,不可能成为真正的人。而二女儿里兹,就像《李尔王》中的二女儿那样实际上模仿了她的姐姐,她们是一样的人,她也自卑,但试图不一样,她选择与父亲竞争。然而她终究没有父亲的才华和幸运,只能扮演一个胜者。尽管她的心从来不想迫害她暗自的对手,但这么做是她的“责任”。这就是奥尼尔们发现的家的美好表象下的永恒冲突,阿尔玛和里兹都是剧作家的前辈们的主人公。

与《李尔王》中同名的三女儿考狄莉娅也是,就像家庭剧传统中的那些次子,被兄长长姊剥夺了爱。尽管阿尔玛嫉妒着父亲对考狄莉娅的疼爱,她在现场场景中的言行,仍然暗示着她怎样习于用她所依附的平庸者规则,打压这个被父爱选中的小女儿。爱就是叫埃略特的李尔王的国土。之所以考狄莉娅被剧作家设定为出走的不肖少女,她是在姐妹们的争夺中被放逐了。

剧作家在立意上的反叛是:尽管个体成长总是面临与家庭的冲突,并使自我背负对爱的罪疚,那是因为我们认定自我是重要的;而当我们意识到我们最亲近的爱着我们的人,也是十分重要的,那么我们可以用一种真正的爱去对待他们,并因此获得和解?考狄莉娅顿悟到这一点。她发现对于自己最重要的甚至不是自己,不是在世上孤身一人,而是世上依然活着爱自己和自己爱的人。

然而情节的和解是无条件的。之所以考狄莉娅能这样做,正是因为她是被放逐了的那个。她曾经被选中被爱过,在她还没有萌生争取自我斗争意识的时候,而后来,她被放逐了。那些留在父亲身边的女儿们,在爱的名义下看到自我的放纵和冷漠,在爱的竞争中失落,在僭越的野心压抑下滋长了恨的儿女们,是很难突破内心的重重阻滞,做到考狄莉娅那样的。之所以是考狄莉娅发现失去理智和强大意志的父亲成为了一个新的父亲,而不是阿尔玛或里兹看到的,是因为父亲的理智和强大意志,日常地击溃了阿尔玛和里兹们从自身发动的爱,她们所坚持不愿看到的,就是失去了塑造她们的力量的父亲。而之所以现在考狄莉娅能这样做,也是因为她所面对的不是阿尔玛和里兹们曾经面对的强大的父亲,而是已经失去了自我认知,像孩子那样不强求自我地接受爱的另一个父亲。

借此,考狄莉娅开始了一次自我救赎。就像因发现自我而出走的娜拉,我们曾经问娜拉走后怎样;同样对发现自我另一端价值而回家的考狄莉娅,我们也可以问她回家后会发生什么?剧作留下了这么一个问题。

■ 评点

改变与坚持中的中国女性

□司马平邦

《油菜花香》是描述了中国妇女在改革开放潮流里“成功”打拼的故事序列里的又一部成功之作。它的长处在于故事真实、人物真实,所以情节的逻辑也非常真实。用编剧周亚鹰的话说,该剧中的故事真实度在六成以上,所以,它对当代中国社会和这个社会中的中国女人们的生活和命运有较强的现实表现力。

由颜丹晨饰演的江西农家女周英子,其原型就是上饶作家周亚鹰的二姐(原著《二姐》),全剧故事的大量段落亦来源于周家二姐个人的真实生活,我们在这部经过改编的电视剧里,亦能感觉到创作者对女主角的深情厚谊。

女人戏因其特殊性,从来不离两大主线:家庭和事业,当然更主要的是家庭和事业的矛盾,以及她们如何摆平这些矛盾的过程。《油菜花香》在表现这两大主线时,还展现了女主角周英子如何在个人奋斗的过程里,分别打破家庭和社会的双重束缚,最终成为她的家庭和她周遭社会的主宰者、领导者。

周英子从一个江西农村普普通通的乡下妹子,成长为社会身份显赫的企业家(宋氏绣业的传承者),其经济地位在经历了20余年的奋斗后有了明显改变,但在她

近年来,讲述家庭生活的年代剧比较盛行,但这些电视剧多以城市生活、青春题材居多。而30集电视剧《油菜花香》则突破了这一窠臼。该剧以上个世纪70年代为背景,讲述了一位农村女性自强不息、努力与命运抗争,最终收获事业和亲情的故事。这部电视剧是根据周亚鹰的报告文学《二姐》改编的,主人公周英子的原型即是作者的二姐,电视剧剧情有60%都是真实的。笔者主要从剧中的两条爱情线来谈谈这部电视剧。

少女时代的周英子生活在江西农村,在最爱做梦的年龄遇到了下乡来到村子里的知青——军人家庭出身的邓京生,邓京生有别于周围农村青年的气质,吸引了周英子,而美丽善良的农村女孩周英子也吸引了邓京生,看起来爱情落入了俗套,观众自然认为接下来要出一个“陈世美”,要么会展现一部“梁祝”,但剧情却在经历了来自周英子家族反对和其他因素的阻挠,让周英子经历了初恋失败、梦想失败、家庭剧变后,不得已作出了另一番人生选择,给观众展现的是一个痴心不改,用一生去爱、去关心与帮助周英子的邓京生,让观众看到了在现实生活中少有的纯真爱恋——不是占有,不是私欲,爱一个人就是理解他(她),成全他(她),帮助他(她)实现梦想。

在展现周英子与邓京生爱情线的同时,剧中还展现

的奋斗下,家庭和家族关系没有任何本质的改变——我个人觉得这是这部剧最具意义的一部分,即它让我们看到改革开放中,什么是应该改的,什么是不应该改的,什么样的改变是对的,什么样的改变是错的。

《油菜花香》以女人戏出彩,它的女人戏又以情取胜。周英子与同村的福禄和下乡知青邓京生之间的感情纠葛,虽然并不是故事原型的真实生活,但我相信等等故事应该发生在1970至1980年代许多年轻人的身上。城乡剧变、贫富剧变,加之在同一时期里发生的种种社会转变,都给那些感情的纠结留下了丰富的素材,从某种意义上说,爱情和亲情是这部剧的看点之一。周英子一家从村里地位最低的外来户,奋斗到令人羡慕的万元户和大企业家,个个酸甜苦辣皆尝底尽,中国老百姓所亲身经历的,故而其中的情感也就格外接地气,令人感同同情,心同此心。

《油菜花香》另一感人之处是中国传统的孝道在故事中得到了张扬。从小村姑到企

由两条爱情线看《油菜花香》

□郭松民

了另一条爱情线,这是通过福禄的暗恋开始的。和周英子生活在一个村里的福禄,一直喜欢周英子,虽然福禄的经济条件比周英子家好,但是善良美丽的周英子在福禄心中还是有些高不可攀,尤其是周英子和邓京生相爱之后,一方面福禄内心被嫉妒折磨着,同时也担心周英子会受到伤害,但他还是选择了在旁默默地关心她。当周英子得知邓京生“死于”采石场,同时周英子的家里又遇到无法克服的经济困难时,周英子选择了一直在身边暗恋她并承诺一辈子对她好的福禄。福禄用入赘周家——这种在农村受人嘲笑的方式表达了自己对周英子的爱。

乍一看,邓周的爱情是美丽的令人向往的,而福禄与周英子似乎一直只有福禄单方面的爱恋,周英子选择福禄更像是走投无路之下抓住的一根救命稻草。可是在接下来的生活中,周英子身上中国妇女的传统美德表现得淋漓尽致,她与福禄经过艰难磨合,终于先婚后爱,其后

他们共同创业,在患难中见真情。

福禄病逝之际,将周英子托付给邓京生,这时候的周英子已经事业有成。剧中采取了一个开放式的结局——阳光照耀着金黄的油菜花地,英子站在地里,微笑着看着邓京生穿过地,向她跑来,就像当初他刚排队时,也是这样兴奋地笑着跑过来。虽然经历了那么多风风雨雨,然而当他们重逢在油菜花地时,一切像又回到了美好纯真的从前……给观众留下了想象的空间。剧中的两条爱情线,一条是美丽的、令人遐想的;一条是实在的、柴米油盐的生活。一条是精神契合、相爱一生;一条是相濡以沫、患难磨合、先婚后爱。让观众既有理想又有生活。女性在家庭里的位置是无法替代的,剧中的周英子,家因为有了她才充满温暖、幸福,只有母亲才是每一个家庭凝聚的力量。家是由母亲支撑的,国则是由无数的家组成,就像《油菜花香》的宣传语所说:这是一个女人梦,百姓梦,中国梦。”

儿童剧《宝船》

把善良、勤劳的种子植入孩子的心里

随着“快长快长、乘风破浪”的口令一遍遍念出,宝船从盒子里的一条小纸船不断变大,舞台仿佛一张大纸,被一双无形的手折叠成一艘造型雄伟的巨轮……作为第四届中国儿童戏剧节开幕大戏,由老舍创作的儿童剧《宝船》日前再次登上中国儿童艺术剧团的舞台,拉开了第四届中国儿童戏剧节的序幕。

《宝船》创作于1961年,中国儿童艺术剧团在1962年首演,1986年复排演出,曾与《马兰花》合称中国儿童艺术的“一花一船”。《宝船》取材自江苏民间故事:王小二砍柴时救起落水老爷爷李八十,对方赠他一条小纸船,只要默念口诀,小纸船便会变成一条大船。洪水来临时,王小二驾着宝船带领动物们脱离险境,还救起了无赖张三。大水退去,张三不却将宝船骗走。最后,王小二在李八十和动物们的帮助下追回宝船。对于老舍先生的儿童文学创作,老舍之子、作家舒乙认为,老舍先生的作品之所以有着经久不衰的文学魅力,一是充满童趣,二是梦幻和现实交替结合。老舍先生文笔幽默,在充满童趣的故事讲述中传递给观众中华美德,寓教于乐。

导演钟浩认为,《宝船》是用最普通语言来表达最深刻的道理和最朴实的价值观。因此,此次

复排基本忠实于原著,只是在演绎方式及舞台语汇上加以创新。因为剧情是从李八十给王小二一艘小纸船开始,所以此次《宝船》舞台设计呈现的元素更简单,整个舞台像是一张纸,舞台上能折出宝船,也能折出树、皇宫等其他景物。“这是现代纸雕艺术和中国传统折纸艺术巧妙融合的结果。”钟浩说。该剧责任编辑钟浩说,剧中的李八十其实也是老舍先生的化身,宝船的口令“快长快长、乘风破浪”其实也是对王小二和小朋友说的,希望小朋友能分辨好坏和美丽,快快成长,辛勤劳动,早日独自“乘风破浪”。(任晶晶)

由中共河南省委宣传部、河南省文化厅主办,河南豫剧院、河南省京剧艺术中心承办的“向祖国汇报——河南省优秀舞台剧目北京展演月”活动7月14日至29日在北京举办。

此次活动在北京长安大戏院和梅兰芳大剧院上演10台剧目,其中8台豫剧、2台京剧,分别为《魏敬夫人》《五世请缨》《程婴救孤》《泪洒相思地》《破洪州》《白蛇传》等古装大型豫剧、豫剧现代戏《焦裕禄》《刘青霞》,京剧经典折子戏专场和京剧新编历史剧《刘伯温》。这10台剧目中,既有传统剧目、新编历史剧目,也有现代剧目,既有文戏,也有武戏,既有李树建、王惠、汪荃珍、李金枝等名家,也有青年才俊,是河南舞台艺术和人才的一次集中展示,也是河南省舞台艺术向新中国成立65周年献上的一份大礼。

为了让更多的观众看到河南的优秀舞台艺术作品,此次活动的每场演出均设有低票价。其中,豫剧《程婴救孤》为公益演出,由河南省驻京办邀请河南在京劳务人员代表观看演出。

《五世请缨》作为经典剧目,长演不衰,深受广大观众喜爱。新编历史剧《魏敬夫人》曾获得第三届中国豫剧优秀剧目奖第一名,并作为第四届全国地方戏(北方片)优秀剧目展演活动开幕式的演出,受到观众的一致好评。这两部作品均由常派传人、“梅花奖”“文华表演奖”获得者、河南豫剧院一团团长王惠领衔主演。

此外,本次展演将有众多青年演员亮相。河南豫剧院在全面接收中国戏曲学院2009级豫剧本科班毕业生的基础上,实验性地成立了豫剧演出青年团,此次将作为观众演出青春版的豫剧传统戏《破洪州》《白蛇传》,在传承经典的基础上又有所创新,展示出豫剧发展的后劲和希望。(刘文)

「向祖国汇报——河南省优秀舞台剧目北京展演月」
十台优秀剧目陆续亮相北京