

关注

虽然北京戏剧舞台近一半是喜剧场,虽然喜剧性因素已然成为当下戏剧作品的调味品,但我们喜剧创作中还有很大的缺项。缺的是什么?从喜感类型上看,讽刺喜剧不够壮大;从构思方法上看,结构喜剧数量有限。

不负喜剧时代

□谷海慧

不久前,东方剧院正式更名为北京喜剧院。北京,不,应当说中国有了独立的喜剧院。这在当代戏剧发展上无疑是一个创举。虽然事实上,早在几年前,北京戏剧舞台就已一半是喜剧场,但为喜剧提供独立的专业剧场,一方面说明喜剧获得了正宗地位,另一方面则必然进一步促进喜剧艺术的蓬勃。无论从哪方面看,这都是值得欣喜的。因为喜剧既是时代的风向标,又是民间智慧与生趣的展现。喜剧发达与否,某种意义上标志着一个民族的文明与开放程度。

虽然传统戏曲流派绵长,其中也选出了《救风尘》《玉簪记》《看钱奴》等“十大”喜剧。但总体上看,我们的喜剧意识是有些偏狭的。出于对“哀而不伤,乐而不淫”、“和而不同”中和之美的追求,中国古典戏曲中的喜剧性因素并不发达,尤其受传统思想中重道轻艺倾向的影响,中国古典戏曲中的喜剧性因素受到了主流文化的贬抑。因此,它或者泛化为一种情感的愉悦,即“喜”——喜悦,欢喜,大团圆,譬如王实甫的《西厢记》、关汉卿的《救风尘》;或者异化为滑稽、低俗,譬如早年间天津的落子戏、东北的二人转等地方戏。因此,传统喜剧中,我们历来多滑稽而少讽刺。幽默,即便话剧艺术在中国落地生根后,喜剧也未能获得长足发展。在民族战争、文艺论争、政治运

动交叠的时代光影下,我们不得不叹息:我们没有遇上一个好的喜剧的时代。

什么是喜剧的时代?简言之,就是一个包容的时代。只有一个包容的时代,才能为喜剧提供必要的滋养。这就要从喜剧的构成要素及相应的喜感类型说起。讽刺、幽默与滑稽是喜剧的三大要素。虽然三者之间往往你中有我我中有你,但其差别和界限也还是比较明显的。通常而言,讽刺的目的在批评与揭露,它尖刻、锐利、强烈、浓重,因此最需要时代的包容。而幽默是喜剧中较为温和、含蓄、深沉的特殊样式,重在趣味与启迪。它使欣赏主体产生会心的微笑,来表达对丑的优越,高对低的宽容。也只有在在一个包容的时代里,创作主体才能够有足够的心理上的宽容,才能有幽默的余裕和优游。滑稽是一种对旁人无伤的丑陋和乖讹,重在消遣、娱乐,或者说搞笑。表面看起来,滑稽对外在环境的要求不高,但雨雨腥风或山雨欲来的时代氛围中,恐怕也滑稽不起来。这就是为什么上世纪90年代前,虽然偶有令人惊喜的喜剧作品问世,但整体上各种类型喜剧发展并不均衡且缺乏持续性的原因,也是我们将喜剧看作是时代风向标的理由。

换个角度看,自上世纪90年代喜剧逐步勃兴,至新世纪以来喜剧艺术日渐繁荣,恰是因为我们遭遇了喜剧的时代。

喜剧的时代是什么样的时代?就是容纳的时代与开放的时代,就是民间智慧与生趣能够获得自由表达的时代。衡量一个时代是否有喜剧生长的土壤至少有三个标准。其一,我们能不能讽刺?讽刺虽然是鲁迅先生所说的最易使喜剧变筒的支流,却也是喜剧必不可少的题中之意,同时它也是对时代环境和氛围要求最高的。杨履方的《布谷鸟又叫了》、沙叶新的《假如我是真的》等作品遭到批评,皆因讽刺的锋芒。然而,只要有讽刺,就一定有刺痛;也只有刺痛,才能彰显讽刺喜剧的价值。近年,《一个无政府主义者的意外死亡》《厕所》《两只狗的生活意见》等讽刺喜剧广受欢迎,正说明我们对讽刺喜剧的需要。其二,我们敢不敢自嘲?自嘲是近年来极为流行的民间

文化语态。喜剧创作中,自嘲是一种艺术策略。通过自我嘲讽和揶揄,喜剧完成的是正视自己所处环境、所代表群体或自身弱点的任务。事实上,自上世纪80年代末期王朔作为文学界的黑马冲杀出来,我们的喜剧式表达就实现了一次语体解放。语体解放的背后是精神解放。当《思凡》《切·格瓦拉》大胆亵渎神圣、自我调侃、表达质疑时,中国戏剧正在以喜剧的方式实现着精神解放。其三,我们善于不善于搞笑?搞笑恐怕是近年戏剧人运用的最多的喜剧手段。以“戏道堂”和“开心麻花”为代表的快餐喜剧,就是将搞笑作为主要的喜剧手法,不求深刻意义,但求一刻开心。虽然这些以搞笑为目的的作品很难留下精神印记,但欣赏它们的年轻观众群显然是一个能够享受精神上放松的群体。上世纪90年代

以来,周星驰喜剧电影的流行,在某种意义上也说明了年轻一代精神松弛度与审美习惯的改变。而只有精神放松的民族才能培育健康的喜剧精神。回顾上世纪90年代至今的20余年,过士行、王宝强、陈佩斯等优秀喜剧作家日臻成熟,“闲人三部曲”、“尊严三部曲”、“民生三部曲”等纯喜剧作品的问世与广受欢迎,“戏道堂”、“开心麻花”横空出世、票房大卖,以及舞台上那些正剧、悲剧作品对喜剧元素的吸纳……这一切都让我们看到:我们的时代越来越能够容许善意的讽刺,能够接受勇敢的自嘲,能够以婉而趣的态度看待搞笑。因此,我们有理由说:我们已经遭遇了喜剧时代。

如今,国内首个喜剧院成立,让我们对喜剧时代的认定与期待更加理直气壮。可是,“遭遇”

并不意味着“不负”。如果我们没有能留得下的、有精神价值的喜剧作品的话,有可能,我们会与这个喜剧时代擦肩而过;有可能,我们只在锣鼓铿锵中留一场空喜。

虽然北京戏剧舞台近一半是喜剧场,虽然喜剧性因素已然成为当下戏剧作品的调味品,但我们喜剧创作中还有很大的缺项。缺的是什么?从喜感类型上看,讽刺喜剧不够壮大;从构思方法上看,结构喜剧数量有限。目前,我们的讽刺喜剧多停留在讽刺社会现象层面,如《活着还是死去》《厕所》《两只狗的生活意见》等,富于人性深度的作品凤毛麟角。并且,即便讽刺社会现象的作品也不多见。事实上,讽刺喜剧发达与否,不仅是特定时代文化语境包容度的标识,也能成为考量知识分子文化心态的参照。上世纪三四十年代,讽刺喜剧兴盛一时,不但陈白尘创作了重要作品《乱世男女》《升官图》,欧阳予倩的《越打越肥》《旧家》、老舍的《面子问题》、宋之的的《群猴》等也都产生在那个时期。那个时代的文化语境并未见佳,可贵的是剧作家们的救世之心。真正有责任意识的知识分子,在逍遥与拯救之间,会自觉地去选择拯救。讽刺喜剧虽然仅仅是喜剧的一个类型,但它在映照、补救世道人心可建奇功。

此外,还应注意:当一些喜剧作品不很讲究情节的合理性、结构的严密性、人物性格的丰富性,拼贴式结构是最受目前流行喜剧青睐的手法,将时事热点、新闻事件、流行语料组合起来,观众在任何时段走进剧场,都不会因为遗漏了部分情节而焦虑,因为情节并不重要,重要的是每一个段落中都要能找到笑料。能像过士行、王宝强、陈佩斯等人创作的《棋人》《托儿》《阳台》类的结构喜剧越来越罕见,喜剧创作中的高级智慧也日渐稀少。莎士比亚、莫里哀式有难度的古典喜剧结构方法在中国当下喜剧中只惊鸿一瞥,更多的创作者选择了拼盘杂拌的捷径。这大大降低了喜剧创作的智力含量和情感深度,影响了人们对喜剧创作本应持有的敬重。

自然,有各式各样的剧作家、有各式各样的观众,就有各式各样的喜剧。但是,当喜剧性因素越来越成为人们表达自己对世界的体认、宣泄内心焦虑最为平易而有效的方式时,喜剧的精神品质理应获得提升。尤其当我们遭遇了喜剧时代,就理应为当代喜剧补充元气,把喜剧做成真正的艺术。北京喜剧院的成立,当促进更多喜剧作品、喜剧精品产生。惟此,我们的喜剧院才不会仅仅成为傻笑傻乐的空场;我们才能不负这个喜剧的时代。

中外幽默艺术家齐聚张家港

第五届国际幽默艺术周日前在张家港市举行,这是中国(张家港)长江文化艺术节举办12年来,首次引入国际幽默艺术盛会。

幽默艺术周期间,不同国度、不同风格的幽默艺术在长江文化艺术节的大舞台上联袂上演。来自法国、德国、匈牙利等国的幽默艺术大师和中国同行同台交流切磋,为港城市民奉献了杂技、魔术、相声、曲艺等丰富多彩的艺术节目。第九届中国杂技金菊奖节目《美女与几何》、最快亚洲变装等节目,无一不让现场观众惊呼魔术世界的神奇百变。

《姜昆“说”相声》专场演出是姜昆从艺40年之际为大家奉上的一场欢笑盛宴。姜昆通过回顾自己40年艺术生涯中的代表作品,向大家讲述相声是如何一步步走来的。这不仅仅是姜昆艺术创作生涯的回顾,更重要的是他想告诉大家,作品是文化艺术工作者的立身之本,作品反映的是人们的生活和喜怒哀乐,作品承载着时代,承载着老一辈艺术家对艺术的追求。专场演出不仅有相声名家与姜昆共

同演绎经典相声选段,还融入了“80后”、“90后”青年相声新秀与姜昆共同创作表演的精彩作品。整场演出幽默、温馨,有历史更有新时代的脉搏,体现了民族传统艺术的传承,也体现了新时期相声艺术的追求。

此外,中国曲艺家协会志愿服务团“送欢笑到基层”专场演出,长江流域优秀曲艺展演等,还纷纷将精彩节目送到乡镇,让农村百姓“足不出户”就能饱享“艺术大餐”。由张家港市评弹团以张家港市“中国好人”陈利方为原型创编的评弹中篇《牵手》,也参加了艺术周展演活动。广大港城观众在欣赏艺术表演的同时,深深感怀于身边好人的美德风范。

国际幽默艺术周由中国曲协、中国杂协和有关地区单位共同主办,自2006年以来已成功举办四届,活动汇集中外幽默艺术名家,集中展示不同国度、不同风格的幽默艺术,在加强中外文化交流、丰富群众文化生活等方面产生了积极的影响。(任晶晶)

茱莉亚学院落户中国天津 计划于2018年对外开放

天津茱莉亚学院由茱莉亚学院和天津音乐学院、天津滨海新区中心商务区管理委员会、天津新金融投资有限责任公司联合筹备开办,计划于2018年对外开放。

茱莉亚学院成立于1905年,是表演艺术教育界的世界引领者,此次海外分校的成立凸显了茱莉亚学院全球战略发展的重点:让更多人接触到茱莉亚学院专业的艺术和教育资源。天津茱莉亚学院将设立有美国资质认证的音乐硕士学位的研究课程,包括管弦乐表演、室内乐表演、钢琴艺术指导,这在中国音乐学院中尚属首例,同时也是对东亚和中国现有的极为成功的音乐教育院校的一种资源互补。除此之外,天津茱莉亚学院还将为广大音乐爱好者提供零基础音乐入门课程与成人教育课程,为8至18岁有天赋的学生开设精选大学预科课程。天津茱莉亚学院的成立将为中美两国的沟通搭建起桥梁,并对中国音乐教育格局产生深远影响。(许莹)

第三届北京文学艺术品展示会举行

由北京市文联主办的第三届北京文学艺术品展示会在中华世纪坛举行。本届展示会以“艺术北京·成就梦想”为主题,共展示了文学、美术、书法、摄影、民间艺术五大艺术门类的300位文艺工作者创作的2000件文学艺术作品。

据介绍,本届参展作品更加体现时代精神,突出地域特色,贴近实际、贴近生活、贴近群众,融思想性、艺术性和观赏性于一体,注重艺术创新。这些作品体现了当代北京人文社会的发展进程,反映了首都经济建设和文学艺术发展的成就。主办方表示,希望借助展示会为艺术家搭建一个与市场对接的平台,创造更多交流、学习与合作的机会,使艺展会成果转化更趋成熟。

本届艺展会原有展区的基础上新增“燕京八绝”、“文房四宝”等内容,并开辟专区对来自天津、河北的参展作品进行展示,以推动京津冀地区文艺事业协同发展,促进三地文艺交流。拓展区域展示了来自南水北调水源地——湖北十堰和河南栾川艺术家的文艺作品,以帮助当地的艺术发展。现场还举办了多场论坛,部分艺术家与观众进行了交流互动,并现场展示作品的创作过程。(王竟)

斩获最佳纪录片“金天使”奖

《铁血残阳》闪耀中美电影节

由中国导演沈好放和美国导演李查·安德森联合执导,中共辽宁省委宣传部策划,北方联合影视集团有限公司、中国电影股份有限公司出品,求是影视中心、辽宁省新闻出版广电局、中共沈阳市委宣传部、沈阳市文化广电新闻出版局、中国文学艺术基金会联合摄制的纪录电影《铁血残阳》,获得了2015年第11届中美电影节最佳纪录片“金天使”奖,被誉为“中国声音带着历史真相走向了国际”。

《港囧》《九层妖塔》《滚蛋吧,肿瘤君》《狼图腾》《煎饼侠》《万物生长》《智取威虎山》《杀破狼2》等中国内地的当红叫座影片,悉数亮相11月1日在美国洛杉矶开幕的第11届中美电影节。因为恰逢今年是中国抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年,二战题材影片引发了中美两国观众的强烈关注。电影节特此设立了最佳纪录片“金天使”奖项。

颁奖典礼现场,《铁血残阳》的导演之一、奥斯卡金像奖获得者、美国导演李查·安德森和北方联合影视集团董事长王伟,从加洲大洛杉矶郡郡长安东诺维奇手中接过了“金天使”奖杯,并代表剧组主创人员向评委会表达了感谢之情。这样一部集合了中美两国电影艺术家心血结晶,并传递了中美两国人民特殊情谊的作品,受到了中美电影节组委会的肯定,让《铁血残阳》电影主创团队分外激动。

纪录片《铁血残阳》通过发生在沈阳盟军战俘营的一段真实历史,展现了日军的虐待行为以及盟军战俘的抗争,这也是二战时期一段被封存的历史,从一个特殊视角见证了日寇令人发指、灭绝人性的罪行。

影片摄制组以对历史高度负责的态度拍摄这部影片,除了查阅现存于吉林、辽宁档案馆的日本兵队及日本关东军的档案之外,主创人员还远赴美国、英国、澳大利亚、日本、菲律宾、新加坡等国搜集资料,深入美国国家档案馆、日本国立公文书馆、日本防卫省防卫研究所战史资料室、日本外务省外交史料馆,挖掘相关的档案数据和影像数据,并对17位在世的美国战俘老兵进行了采访。这些幸存者皆已90岁高龄以上,这部影片对他们的采访和拍摄堪称是“历史的抢救性工作”,让这段历史的真相首次在世人面前生动呈现,大大增强了影片的说服力。《铁血残阳》采用了情景再现的手法,依据战俘营老兵的回忆,以演员表演的方式,展开细节的描述,讲述了一个个小故事。这些场景重现的镜头,弥补了影像数据阙如的缺陷,填补了史料断裂的空间。“这是美国教科书上都有的历史真相。”

央广网副总编、哈佛肯尼迪学院学者伍刚曾在观影后颇为感触地表示,“恰恰因为这是一段大多数美国人都不知道的历史,愈发增加了《铁血残阳》这部电影的历史厚重感”。

而该片在中美电影节上的获奖,也让中国声音和历史真实实实在在地“走出去、立起来”。运用文艺形式讲好中国故事、展示中国魅力,是树立当代中国良好形象、提升国家文化软实力的重要战略任务。《铁血残阳》的创作生产正是这样一部符合对外传播规律、易于让国外受众接受的优秀作品,它在世界银幕上传播中国声音,让这段真实的历史和正确的历史观,得到了国际社会更加广泛的认知和认同。

美国当地时间11月3日晚,第11届中美电影节开幕式暨“金天使”奖颁奖典礼在好莱坞Ricardo Montalban Theatre举行。徐峥、管虎、大鹏、韩延、李玉获得今年中美人才交流杰出中国青年导演奖;《港囧》男主角徐峥获得中美人才交流杰出中国青年导演奖与年度最佳男主角奖;《速度与激情7》女主角米歇尔·罗德里格兹获得年度最佳女主角奖。

11月1日至30日,第11届中美电影节将在好莱坞、洛杉矶、旧金山举办为期一个月的活动。期间将举办中美电影节合作高峰论坛、中美电影节开幕式暨颁奖典礼等多场精彩纷呈的大型电影专场、研讨活动以及上百场的影片展映。活动受到了美国电影业界的大力支持,包括美国电影协会、好莱坞华纳兄弟、环球、派拉蒙、索尼、20世纪福克斯、迪斯尼等各大电影集团鼎力襄助不遗余力,并对于中美电影节这一重要的中美电影交流平台多年来创造的许多合作机会给予十足的肯定。

刘和刚《最美》演唱会西安唱响

青年男高音歌唱家、空政文工团一级演员刘和刚《最美》演唱会日前在西安唱响,为三秦大地的观众们奉献了一台传统与现代辉映、家国情怀与儿女情长交融的具有正能量的个人演唱会。

演唱会共分三个乐章,第一乐章立足传统,《在那遥远的地方》《草原之夜》等歌曲旋律悠扬、曲调动听,大都是民族音乐传统审美的典范,在彰显刘和刚雄厚音乐演唱实力的同时,还通过歌声营造了悠远辽阔的音乐意象。第二乐章则以情动人,多情、亲情、友情贯穿其间,《老房子》表达了对家乡的回忆和对养育自己的那片高天厚土的怀念与感恩;《拉着妈妈的手》则将母亲的赤子深情倾泻而出,拨动着每一个孩子与母亲最朴素与柔软的内心。《最美》作为冠名演唱会的同名曲,则是广义上情感的抒发,礼赞了天下所有为国家建设辛勤付出的、为社会发展贡献智慧力量的各行各业劳动者。第三乐章则是身份的宣示,《好男儿就是要当兵》《怀念战友》《我爱祖国的蓝天》等演唱显示作为军队培养的艺术家的,不仅仅是一名歌者,更是战士在军队文艺战线的一名战士。最后,刘和刚以观众所熟知的《父亲》《几千里》等歌曲使演唱会达到了高潮。

据了解,此次演唱会与以往民歌手演唱会不同的是,首次尝试了全程使用电声乐队伴奏的模式。所以在现场,摇滚版的军歌和具有不同质感的民族歌曲爆发的震撼,令在场的每一名观众直呼过瘾。这种全新的模式运作和艺术尝试,填补了演出市场的空白,在主旋律音乐与市场观众之间搭建起一座可以良性循环的桥梁。

刘和刚全国巡回演唱会的下一站,将于12月19日在石家庄河北会堂开唱。(华明)