

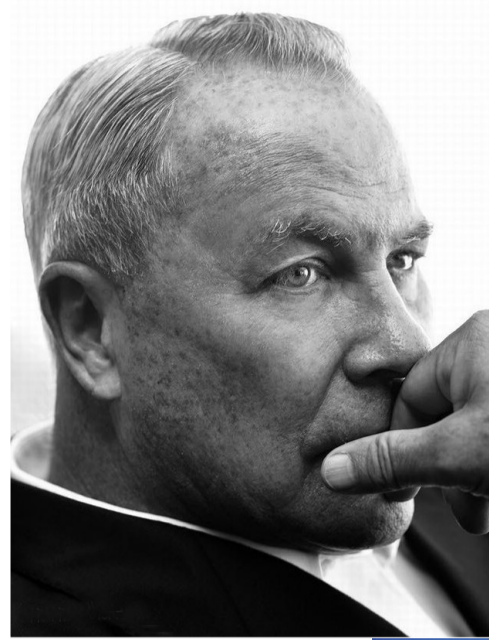
关注

2014年12月的北京戏剧奥林匹克期间,被誉为“实验戏剧的灯塔式人物”的美国戏剧家罗伯特·威尔逊上演了独角戏《克拉普的最后碟带》,因其颠覆常规的表演风格和时空处理,在观众中掀起了不小的波澜,以至演出时还出现了观众轰罗伯特·威尔逊下台的一幕。就是这位当年备受争议、并引发媒体网络大讨论的戏剧人,受中国舞台美术学会之邀再次来京,参加该学会主办的第三届国际舞美大师论坛,并与中国的戏剧人进行了学术对话。在题为“戏剧舞台的意象、元素与方法”的讲座中,罗伯特·威尔逊一如既往地延续着自己的“罗式风格”:细致、精确、完美。从会场空间的布置到灯光的运用,乃至讲座中的静默、尖叫、表情、动作等,罗伯特·威尔逊把讲座变成了一个“独角戏”,用极为苛刻的视听呈现和表演性动作,向观众“演绎”了他的舞台艺术世界。而对于邀请罗伯特·威尔逊来华讲座,中央戏剧学院教授刘杏林表示,尽管罗伯特·威尔逊的演出对很多中国观众来说很陌生,接受起来还存在不小的文化差异,但国内从事舞台美术和舞台艺术的人,都对他作品的视觉效果或者是视觉戏剧有非常强烈的印象。“他对传统的文本(也就是文学剧本)在舞台上作用的重新理解,对视觉语言潜力的开掘及扩展,以及对音响、演出节奏、演员肢体表演的重视,使人们看到了一个全新的、不同于以往的,甚至不好界定是戏剧还是其他艺术的一种艺术。关注他的创作、实践,对中国戏剧界和舞美界来说,有非常重要的价值。”

舞台上的各种因素都是平等的

在世界戏剧舞台上,罗伯特·威尔逊的作品以视觉和身体的创造著称,这往往给人留下不注重文本的印象,但他说这是“误解”,“我的作品并不是不以文本为基础,文本很重要,但是我把这个重要性同样留给了其他元素,例如动作、光影或者布景等。舞台上的各种因素都是平等的,是一个有机的整体。有时候一张图片胜过千言万语,视觉元素可以更好地帮助我们去看,光影也可以给我们一双眼睛,一对耳朵。”罗伯特·威尔逊喜欢自导自演,有时还去设计舞台、参与化妆,在他看来,剧场中是不应该分门别类的,所有的要素都应该有所涉猎,戏剧跟其他艺术都是相通的,无论是绘画、舞蹈、建筑,还是诗歌、音乐等都是一个有机的整体。

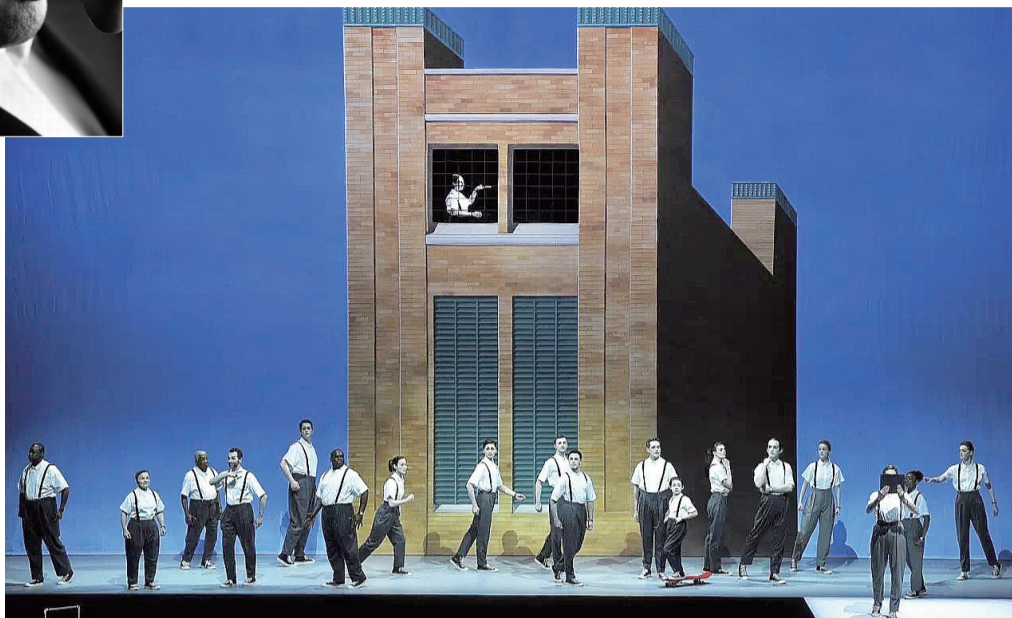
对于中国的戏剧人而言,罗伯特·威尔逊的“无灯光则无空间,无空间则无戏剧”影响颇大。灯光在他的作品中占据着特殊的位置。罗伯特·威尔逊认为,灯光是戏剧空间创造最基本的元素。有时候我们听不到演员在说什么,其原因在于我们看不到演员的脸,看不到他在什么地方。“灯光就像爱因斯坦说的,是一切万物测量的标准,所以如果是一个舞台设计师,应该先去研究灯光是怎么运用的。”罗伯特·威尔逊对于灯光与空间关系的实践,引起了中国舞美设计师的思考。在灯光设计师邢辛的经验里,舞台灯光只能是如何表现空

美国戏剧家罗伯特·威尔逊来华分享创作经验——

戏剧,让观众自由地去思考和想象

□本报记者 徐健

间、如何转换空间,舞台空间是个物理概念。在这有限的空间内你可以创造无限空间的幻觉,但你并不能真正去无中生有地造个空间。只有认识到创作是在有限制的条件下进行,是在规定及设置好的物理空间内创作,才能激发你的艺术想象力。“想象力、创造力是在特定的时空内进行的,而非天马行空,这是舞台艺术的美学魅力。”邢辛认为,这种认识有助于纠正并减少我们永远觉得舞台不够大、不够深、不够宽,器材不够多的焦虑。“罗伯特·威尔逊的演出是精致有序的艺术品,而我们当前大部分的演出还是处于一种粗糙无序的阶段。你可以喜欢也可以不喜欢他的最终呈现,但是他的这种精神与素养,值得我深深地尊敬与学习。”

每一次创作的根都来自生活

讲座中,罗伯特·威尔逊向中国同行分享了《萨人瞥》《致维多利亚女王的一封信》《弗洛伊德的一生和时代》《沙滩上的爱因斯坦》等作品的创作过程,并对自己艺术创作的根源进行了追寻。“我的教育来自于街头和生活,这些就是我艺术灵感的来源。”罗伯特·威尔逊说,我的学习就是通过动手去做,然后在生活中去学习,生活是我每一次创作的根。“我们自身的阅历、经验决定我们的选择,我们每一个人都是独

无二。我的方式不一定对年轻人有用,但是我希望你们用自己的生活阅历、经验进行创作,而我分享的这些只是希望对你们能够有所启发。”罗伯特·威尔逊说,“有时候我们不知道该怎么走,但有时候我们知道我们不应该怎么走,那我们可以选择不应该的方向走下去。”

舞美设计师高广健认为,罗伯特·威尔逊的艺术实践促使我们思考,戏剧应该用什么样的方式跟社会发生更深层次的关系?如何以一个最普通的知识分子或社会学家的立场、角度、观点、方式,对待不同规模、不同类型、不同演出空间的作品,因地制宜,用创意和我们自身经验和实践的积累,应对每一个具体的创作问题。而在不同答案背后,高广健认为,能够折射出我们自身的思考、当下的社会问题、传统文化的生存,以及戏剧观众的流失等诸多问题,这些都需要戏剧人拿出自己

的态度和理解,去尝试一种非常规的表达方式。

伟大的演员会给观众留足想象空间

在罗伯特·威尔逊47年的戏剧生涯中,他从来没有告诉过任何一个演员你应该怎么想。他训练演员的方法是独特的,排练中给的提示也都是形式上的,例如快一点、慢一点等。动作能否带上记忆性,文本能否带上外在性,能否把内在运动与外在语言配合起来,是他思考最多的问题。罗伯特·威尔逊最看重的是演员的展示,“我不会给每一个动作强加一种解读或者意义。”这跟他反对自然主义的戏剧观念有关,但是他也并不否认表演的真实可信性,演员的声音、动作、姿态、一切的举动,最终还是要以真实为基础。“作为艺术家,我的责任是创造,而不是阐释。”罗伯特·威尔逊认为,解读文本并不是导演、演员或者舞美设计师的责任,而是观众的责任,观众应该有更多的时间反思和回想所有看到的和听到的东西。“一个伟大的演员应该如此,他不会把自己内心的情感强加于观众,而是会给观众留足想象空间。我的戏剧实际上是一种形式主义的戏剧,例如当我摸到手表上的水晶时,会有一种清凉感;当我摸到自己的额头时,会有一种温暖感,这就是事情原本的真相,但是我并不需要用语言去表达它,用心去感受它。戏剧应该给观众这样一种自由,让他们自由地思考、自由地想象。”罗伯特·威尔逊说。

罗伯特·威尔逊处理表演、演员与观众之间关系的方法与实践,也引发了中国戏剧人的思考。导演李六乙认为,在我们的戏剧史里,要么特别强调文本,追求文本的惟一性,要么特别强调导演,夸大导演的决定性,要么现在有钱了,舞台美术就成了最大的赢家。每一个部门都想争得话语权,但实际上我们真正缺失的是尊重观众。罗伯特·威尔逊真正重视的是观众,这一点对我们未来的戏剧发展带来了很大的启示。

想到就说

从《温州戏曲口述史》小议文化建设

□叶坪

近日看到《文艺报》发表谢君评《温州戏曲口述史》一书的文章《那些关于温州戏曲的百年记忆》,读罢之后,笔者深受启迪。诚如文章所言,“温州作为南戏的发源地,《王魁》《赵贞女》《张协状元》等戏文在当时问世,拉开了中国戏曲发展史的帷幕,这些留存于历史缝隙中的舞台影像撑起了温州在戏曲史上不可替代的地位。到了新时期,当人们担忧全国各大城市戏曲市场正在衰微而温州一地的民间戏曲市场却异常红火之时,这个南戏的故乡,再次回到人们的视线中,成为戏曲界的一道风景。”而《温州戏曲口述史》的出版,以对温州29名戏曲人的采访、口述,甚至极其宝贵的抢救性地保留下来的演艺资料等,使该书不仅具有珍贵的史料价值,又为作为文化名城的温州树立起一种榜样。

口述史是一门学科。笔者举一反三,以为作为南戏发源地的温州,从文化艺术的发展史而言,还有很多门类(特别是已经列为文化遗产的)的传承者已经年近体衰,假若我们不能将他们一身的绝活及珍贵历史记录保存下来,让他们有朝一日带入黄土记中被湮没,窃以为实为不孝子孙之嫌。如越剧界知名演员黄湘芝、李香琴、周凤奎等已经先后亡故,浙南地区曾流传黄湘娟的“抖”(指饰演《叶良盗印》中叶香),周凤奎的“吼”(指扮演色公全国越剧界首屈一指)、李香琴的“丑”(指近代戏《啼笑因缘》中老生反串丑角烟鬼)。我以为他们的舞台艺术及绝活也很值得记。新中国成立初期,有“一本戏《十五贯》救了‘苏昆’”之说;我认为改革开放新时期,也是新编《张协状元》一本戏救了“永昆”。再则,我们从哪些剧种尚能看到有南戏的痕迹?南戏又是从何处衍生的?这也极需认真探讨和考证。有人说,“永昆”里有南戏的痕迹,我认为,原“平阳和剧”的表演中更为明显。笔者1962年调入温州市京剧团时,就曾经在永嘉剧院中观摩过剧团演出的《洋河摘印》,其中由净角王琮饰演的角色,在升帐时“起霸”的架势很粗犷,犹如木偶戏,给我留下极深的印象。联想到平阳木偶戏、泰顺木偶戏在浙南地区流传的历史已经很久。倘若先有木偶戏后有南戏,想笔者要加大大胆设想,当年的南戏是否就衍生于木偶戏?这个问题也很值得细心考证并探讨一番。

笔者建议:有关部门应全面、切实研究并组织人员进行如《温州戏曲口述史》那样的抢救性工作,尽快计划并落实,写出口述史得以出版的缘由。全面展现各地文艺风貌及历史贡献,抢救遗产是文化建设的一项迫切内容。再则,文化建设需要一定的经费,必须科学、合理运用,绝不允许谋得专项经费后又挥霍一空,没有建树。上述现象,不知全国其他城市是否也存在,笔者以为值得深省。

电视剧《三妹》:一部电视剧推动了关注农村教师的公益活动

正在山东卫视热播的电视剧《三妹》,凭借扎实的口碑收视一路飘红。一部没有“小鲜肉”、商业性,更不是高成本、大制作的电视剧,如何以它的艺术性、思想性打了一场以小博大的胜仗?在由中国视协主办的电视剧《三妹》专家研讨会上,与会专家就此展开了深入探讨。导演习辛认为:“明星的加入或会产生一定的‘粉丝’效应,但明星并非百试不爽的良药,归根结底,观众喜欢的还是生动、有性格的人物角色。”专家认为,电视剧《三妹》聚焦基础教育资源的公益话题,通过讲述乡村女教师何三妹一生的悲欢离合,呈现出她对教育事业的热爱、对心中所爱的执著以及对命运不公的反抗,并始终以笑容面对生活,传达给观众的是执著信念、积极乐观的生活态度,唤起了观众对美好时光的重温,是一部有情怀的电视剧。此外,剧中塑造的一批真实的、散

发着人性温暖的形象令人印象深刻。如史可扮演的基层干部王琪,疾恶如仇、打抱不平,即使遭受了挫折,也不改初衷,这样的干部是大量存在的,通过这个形象,能够传递一种正面的力量。尤为难得的是,电视剧《三妹》一拍完,主创团队便踏上公益之路,走访湖南、贵州等地的山区学校,为基础教育事业的爱心公益献出一份力。该剧主创认为:“这不但是一个电视剧,更多的是一种社会责任感。”国家新闻出版广电总局电视剧司司长李京盛对此深表赞叹,认为,制作方、播出方不仅推出了这么一部作品,还由这部作品延续了一系列的公益活动,把一部电视剧变成了一个社会的公益活动,变成了一个对农村教师关注的公益话题,使文艺作品产生更大的社会反响,承担更强的社会责任,这是值得肯定并需要推广的有益经验。(任晶晶)

话剧《共同家园》:谱写民族团结的英雄赞歌

爱国主义历史题材多媒体民族话剧《共同家园》日前在京演出后,引起强烈反响和广泛好评。在西藏自治区文化厅和中国国家话剧院共同主办的《共同家园》专家研讨会上,与会者认为,《共同家园》深入挖掘了一段不为人熟知的真实历史故事,讴歌了民族团结、血浓于水的手足深情,谱写了一曲弘扬民族精神、凝聚中国力量的英雄赞歌,具有深刻的教育意义、重要的历史意义和现实意义。全剧故事脉络清晰,舞台调度和谐流畅,多媒体技术手段的运用给人以史诗电影般的壮阔观赏感受。藏族演员们的表演颇见功力,显示出独特的魅力和很强的感染力。此外,与会者还就该剧存在

的不足和有待提高之处提出了中肯意见。据介绍,创排《共同家园》一年多来,该剧导演白皓天克服强烈的高原反应,先后14次赴藏开展工作,确定主创、筹建剧组,深入农牧区采风体验,现场指导创作演出。主创团队表示,下一步将继续对该剧进行打磨,力争将其打造为一部弘扬中国精神、体现民族特色的话剧精品。中国国家话剧院还将与西藏自治区文化厅加强合作共建,将西藏话剧团作为国家话剧院的基层联系点和结对帮扶单位,定期开展系列活动,形成深入生活、扎根人民的长效机制。(王觅)

业内专家探讨VR的艺术潜能

当下,VR已经在诸多文艺领域得到应用:音乐会现场的VR直播,全景立体视听空间概念下的VR电影,谷歌VR专用绘画软件让360度立体的挥毫泼墨成为可能。VR通过“远程出席”的概念拓展了戏剧空间,催生了新的戏剧“场”……而这些仅仅是VR给各个艺术门类带来的影响。另一方面,VR又带来了更强的各种艺术形态之间的交互融合,未来可能催生更多样态的艺术形式。近日,中国文联文艺资源中心邀请20余位VR艺术家、研究者和产业先行者在京举行了“VR艺术沙龙”,以“VR的艺术潜力和艺术也许”为主题进行了深入交流和探讨。

中山大学教授翟振明及中科院高级工程师张之益分别做了主题演讲,从相对宏观的层面介绍了VR艺术;从概念上明确何为VR、何为VR艺术以及VR艺术的审美文化背景。之后,由VR内容产品研发领域的先行者数字王国科技有限公司展示了其最新的VR概念型项目,通过影片的方式将VR为文化产业带来的机遇与挑战做了生动的展示。由中国文联文艺资源中心打造的中华数字美术馆展示了对VR艺术展的策展、布展、管理等进行的实验性尝试,它不仅为理念对传统展陈空间进行了数字化延伸,而且作为现代科技前沿的综合体现创造着美术馆的未来。(小文)

由江苏省文联、江苏省国画院联合主办的“大道心——魏镇柒山水画展”日前在江苏省美术馆新馆举行。展览共展出魏镇柒近年来精心创作的70幅作品,其中不少为魏镇柒游历海内外自然风光后的写生作品。魏镇柒系国画魏紫熙之子,他的作品将其父的北派物韵敷色和南派的水墨渲染融合汇集,用笔苍劲浑厚,墨法变幻自如,富有秀润苍茫的意境。此次画展题为“大道心”,即以淳朴自然之心承继家传之大道,接纳万象之变化,由此顺势求新。(苏文)

河北梆子实验戏剧《牺牲》在京上演

6月4日、5日晚,作为“同心筑梦·美丽河北”河北省优秀剧目进京展演的重要活动内容,河北艺术职业学院创排的河北梆子实验戏剧《牺牲》在首都解放军歌剧院隆重上演。

该剧取材杨开慧烈士牺牲前在狱中的感人故事。全剧通过对杨开慧的英雄人格、母性人格、女性人格等不同人格侧面的刻画,展开爱与情仇、坚守与放弃、灵魂与肉体、理想与现实的戏剧冲突,集中描摹以杨开慧与毛泽东之间伟大而又深刻的旷世之恋,反映中国上世纪二三十年代波澜壮阔的社会历史画卷,从而进一步揭示中国共产党领导全国人民一步步走向胜利的历史必然。这是继成功创演河北梆子《孟姜女》之后,河北艺术职业学院集聚国内顶级创作团队打造的又一部河北梆子精品力作。该剧于2014年10月份开始剧本创作,成功入选2015年河北省舞台艺术精品工程资助项目,历经8稿的修改提升,在完成舞美、灯光、服装、音乐唱腔等前期创作后,与11月16日正式进行排练,2016年1月9日、10日、12日晚在石家庄市人民会堂成功首演。杨开慧矢志不渝、追求理想的坚定信念和抛头颅、洒热血的革命牺牲精神令现场千余名观众震撼和感动。

《牺牲》创排阵容强大,汇聚了彭惠衡、雷保春两位“梅花奖”得主以及国家一级演员刘海军等河北梆子艺术名家。河北艺术职业学院建校60年来,培养出了24位中国戏剧“梅花奖”获得者。在人才培养的同时,学院自觉传承弘扬燕赵文化艺术,创排的河北梆子《孟姜女》在全省各地巡演近60场,多次参加央视春晚和省内外重要演出活动,该院已成为河北文化建设的一支重要力量。(艺文)