

艺谭

戏曲现代戏创作的 成绩与问题

何玉人

戏曲现代戏是以戏曲艺术的表现手段反映社会生活的艺术形式,从辛亥革命至今走过了百年的发展历程。新时期以来,戏曲现代戏在表现新的人物、新的精神风貌和新的时代特征的同时不断发展,成为反映时代的不可或缺的艺术形式。总体来讲,现代戏仍然处于在探索中前行的阶段,发展是健康的,但也存在一些值得关注的问题。

紧扣时代脉搏,深入思考现实人生

改革开放以来,我国进入了一个高速发展的新时代,各种思想的碰撞、文化的交流日益频繁,挑战和机遇同时存在。现代戏坚持直面社会,以关注现实、关注大众、关注底层社会人们的生活现状、精神诉求和对未来命运的期盼与希望,艺术地把握现实、把握人们的真实存在及精神走向,创作出了许多优秀的作品,如眉目戏《留下真情》《迟开的玫瑰》,秦腔《大树西迁》和《西京故事》等。剧作家以文化自觉、文化自信的精神气概,以高度的社会责任感和使命感,将创作的视野投向现实,通过作品中刘胡、乔雪梅、孟冰茜、罗天福等普通民众,对社会发展、时代变迁和历史的脉动做深入的思考,表现普通人的无奈、困顿、苦闷和对中华民族传统美德、社会主义核心价值观体系的坚守;表现普通人的美好品德以及面对艰难困苦坚不可摧、百折不挠的高尚人格和精神境界。由于这些人物的命运、情感和境遇与广大民众息息相关,或者或多或少相似,所以这些剧目长演不衰,受到了观众的喜欢。

目前,我国处在一个重要的历史发展时期,在社会发展的过程中,不可避免地会出现一些社会问题。在表现这些内容方面,现代戏作出了积极地回应。如晋剧《山村母亲》不仅表现了一个母亲对儿子深深的爱,也表现出在城市化进程中底层民众艰辛的情感和精神磨难,由此观众也看到了草根阶层那种执着的生命本能、坚忍不拔、始终奋进的精神境界和乐观向上的生活态度。评剧《马本仓当“官”记》描写了一个被村民们看做“官”的验粮员的故事。该剧以农业税取消前后,在“交公粮”事件中,马本仓在公与私、良心与私心、正义与邪恶的纠缠中,坚持公正与良心,坚持以国为重、以公为先的道德理念,表现了他以正为本的精神风范。此外,滑稽戏《顾家姆妈》、河北梆子《日头日头照山乡》、内蒙古二人台《花开花落》等作品,都从不同的角度表达了对现实生活的艺术思考。

弘扬革命英雄主义与高尚的精神情操

每个时代都有自己的英雄,英雄是时代精神的体现,现代戏作品最早的滥觞,就是从写英雄开始的。新时期以来的楚剧《虎将军》、赣南采茶戏《山歌情》、吕剧《苦菜花》《石龙湾》、京剧《华子良》《江姐》以及近期演出的粤剧《刑场上的婚礼》、绍剧《秋瑾》、评剧《林觉民》、湘剧《李贞还乡》等,都是描写某一特定时代英雄人物的优秀作品。它们为现代戏创作提供了广阔而丰富的题材视角和文本叙事内容。剧中人物所体现的坚不可摧、无往不胜和大义凛然的牺牲精神,正是中华民族为争取独立、解放、自由和幸福的民族精神。现代戏在关注现实、关注大众的同时,也应该高扬革命英雄主义精神,发扬革命先驱们勇于为理想和事业奋斗的献身精神。近期演出的现代戏《宁波大哥》《山东汉子》《百姓书记》《村官李天成》《西沟女儿》等同样都高扬了革命英雄主义精神。这些描写真人真事的作品,在弘扬时

代精神和树立精神楷模的同时,也提醒创作者需要更多关注社会生活中的新问题。

现代戏应注重继承、借鉴传统戏曲

现代戏是不是戏曲?答案各异,有人认为现代戏不是戏曲,因为它没有严格的艺术规范。在现代戏的演出中,程式的运用与传统戏曲的演出不尽相同。社会生活环境不同,题材表现内容不同,人物身份与文化背景不同,所以表演方式一定不同。传统戏曲不开程式,现代戏又不能完全依靠程式;传统戏不同的演出剧目可以用同样的程式,而现代戏不同的剧目就无法用相同的程式;甚至可以说现代戏无严格的程式可言,即便有些剧目把传统戏中的程式巧妙地化用到了现代戏中,它也是不可复制的,也是局部的、个别的、无普遍性的。虽然我们不苟同现代戏不是戏曲的观点,但是,对现代戏的不同理解和认识提供给艺术家们思考问题的新角度。因此,解决现代戏形式和内容之间的关系仍然是需要认真实践的,是需要艺术家付出智慧和才能的。现代戏必须继承传统,又必须坚持创造。对现代戏来说,除程式之外,还包括哪些传统?戏曲的写意化戏剧、独特的时空观、唱念做打等一切“我有的,你没有的”独特表现方式都是传统。新时期以来,戏曲现代戏的一批好作品都在一定程度上解决了对于传统戏曲的继承、借鉴、运用和创造,如《华子良》《骆驼祥子》《金子》等。即使这样一些优秀之作,它们在运用戏曲手段创作演出时,也只是部分地运用了传统的表现手法,剧作内容与艺术表现手法还没有完全对接。现代戏解决“戏曲化”的问题仍然是一个需要不断实践、不断探索的重要问题。

现代戏创作需要在生活的海洋里游泳

现代戏是以现实生活为表现对象的,当代社会又是多样的、丰富的,如何在变幻莫测的生活现实中坚守正确的道德观和价值认知是现代戏创作首先要做的。但是,眼下现代戏创作存在一个很大问题,就是缺乏对生活的体验、感知和理解。一些作品概念化、简单化,浮

光掠影地表现生活,在反映生活中的问题时,只是讲道理,缺乏艺术处理,缺乏情感和心理交代,缺乏行动性。还有些作品通过资料找生活,缺乏新鲜生活的浸润和滋养,深入生活与不深入生活,感受不同,对生活的理解也不同,思考的深度和角度也是不一样的。评剧《三鞭酒》的作者张福先为写这部作品在农村泡了15年,在半旧的草房子里,先后十易其稿,他用心血和智慧塑造了民族脊梁式的山里人。这部诞生于20年前的作品至今仍受到观众肯定。创作者既要深入生活,还要思考生活、理解生活。萍乡采茶戏《榨油坊风情》的作者颜梅魁在写这部“大山文化与剧本文学”时5年没有出山。他说,“我潜移默化地学会了从文化的角度去审视大山,去审视大山里人的言行举止”。

如何写好现实生活中的真人真事,这是现代戏创作需要总结的问题。在文化部举办的全国现代戏优秀剧目展演期间,有三分之一的戏曲作品是根据真人真事而创作的。其中,豫剧《村官李天成》我十多年前曾看过,当时觉得问题很多。今年第二次观看该剧深受感动。为什么一部剧中间能有如此大变化,或许最重要的原因是该剧从戏剧结构、情节设置、人物塑造、音乐唱腔设计、演员表演、舞台美术等方面有了全面提升。

将真人真事用戏曲的形式载入艺术史册是当代作家、艺术家责无旁贷的历史责任。正因如此,近年来以真人真事为题材的作品接连出现,甚至成为戏曲现代戏创作的一股潮流。但是,以真人真事为题材的现代戏创作难度很大。有的作者接到的是“命题作文”,为本地区打造名人文化、开发旅游等;有的作者被真人真事所感动而产生创作冲动,但提起笔来却感到困难重重,无从下手,或者流于浅薄,没有想到用艺术来孕育、塑造人物;还有一些作品急功近利,浮躁、浮华,缺乏内涵。近年来,描写真人真事的许多作品缺乏内涵,缺乏情感和精神的滋养,比较注重现代舞台声光电的效果,注重享乐和消遣,把娱乐当做目的和归宿,缺乏不良倾向,使现代戏偏离了戏曲艺术的方向。要提倡遵循创作规律,把创作的权利交给剧作家,交给艺术家,让他们选择自己熟悉的题材和生活去创作,只有宽松的创作氛围、自由的心灵,才有可能放飞艺术想象的翅膀。

新时期30多年来,现代戏难免存在这样那样的问题。比如服装太生活化,如何使其既符合生活真实又有良好的视觉效果;音乐问题,主要涉及到配器、唱腔和空白,对于交响乐和本剧种音乐的交汇融合如何使用,唱腔、空白是按剧种的特征纯粹还是要变易,如何变易,就舞台美术来看,现代戏目前还没有出现雷人的大制作,但是,话剧导演的介入使得现代戏舞台设计写实性太强,下雪、着火、爬楼梯、上山等情境多有出现,违背了戏曲空灵、写意的戏剧观。现代戏是戏曲,形式是它质的规定性。

总之,现代戏离现实生活太近,生活又是动态的、进行中的,它不像历史题材那样经过了岁月的沉淀,所以,现代戏对剧作家提出了更高的要求,他们要具备哲学家的思辨力、思想家的洞察力,要有艺术表现的胆识和智慧。还要对现实生活、对人的精神、情感和命运做出正确的判断和准确的表达。当下,现代戏作品难免有对生活理解不透、开掘不深、把握不准的问题,难免有形式大于内容、靠包装、玩艺术的作品。伟大的时代呼唤伟大的作品,我们期待出现更多的优秀戏曲现代戏作品。

专家评价第四届 全国青年美术作品 展 稳健中的 行进

杨萍

由中华全国青年联合会、中国文联、中国美协共同主办的“第四届全国青年美术作品展览”日前在中国美术馆开幕,展览当天举行了学术研讨会。“全国青年美展”自2008年举办第三届之后,中国美协将之设立为三年一届的常设性、制度化的重点展览活动,与“全国美术作品展”、“北京国际美术双年展”一起成为中国美协重点打造的三大品牌展览,为培养青年美术人才提供了长期化、制度化的平台。多年来,中国美协积极扶持青年艺术家创作,鼓励并支持创新,推动青年美术创作水平不断提升。本届美展的获奖作品王冠军的《今夜不回家》便与《hello,北京》相对应,一个表现外国人逛北京胡同,另一个是外国人在国外的场景,表现一种中西文化交错感,表达出青年在全球化背景下的思考和碰撞。袁佳的《复活的前奏》创作了一只身上打开盖子后露出琴键的猪,她认为艺术是人类想象力的体现,最普通的日常物品也能使人感受到生命的存在。黄可一的《大飞机》则用计算机来建构模型,然后运用丝网版来完成创作。

研讨会上,与会专家充分肯定了本次展览,认为展览艺术水准齐整,内容题材广泛,形式体裁多样,语言材料丰富,视角新颖独特,情感真挚诚恳,呈现出平和的创作心态,体现出青年美术家努力探索、不断求新的特征,能够代表青年美术主体的创作水准,反映出当前青年美术的创作成果,呈现出中国美术发展的良好态势。专家们概括总结了本次展览的特征、各画种的优劣,有针对性地提出问题,指出不足,并希望青年美术家要敢于担当,锐意创新,积蓄力量,努力实现美术强国之战略。

尚辉以“稳健中的行进”来评价此次展览,认为展览更多地呈现出一种平和的样态。当前,美术创作正走出浮躁,走向平和,凸显学术性。梁江指出,本次展览油画写实水平非常高;工笔画体现了当代中国画能够达到新的高度;雕塑材料丰富,手法多样;漆画突破原有水平,拓宽了表现力;版画、水彩画相对较弱。王毓认为,美术创作正处于蓄势待发、积累能量的阶段。青年人扎实的艺术功底将会为中国美术的大发展大繁荣提供强大的后备力量,“美术强国”的期望寄托在青年美术家的身上。王宏剑则以油画为例提出,现阶段油画创作相对平和,表现技巧整体水平提高,逐渐摆脱了对西方现代绘画的模仿,青年美术家的这种自信建立于我国经济的发达和富足,油画中带入了一种中国风,一种东方的审美感受,具有中国传统文化意境和笔墨韵味。

平和、稳健的气象与艺术家的创作心态密不可分,如今的青年画家基本接受过完整的学院教育,没有太多思想负担,能够以自己真实的心情、感情去画、去写自己的所思所感,虽然青涩,但却非常真诚。与前辈艺术家相比较,裔翥指出青年一代有比较宽松的创作环境,宽阔的文化视野,但大多数缺乏强烈的文化责任感和民族担当意识。平和有余,锐气不足,缺乏精神之气,这是青年人在消费主义热潮的一种妥协。

在当下,青年艺术家该如何保持艺术创作的精神?如何挺起艺术的脊梁?又如何在世界格局中构建我们的文化?刘曦林认为,要找到继承和创新的契合点,在深入感悟生活的基础上,深刻表现主题思想、内涵精神和内在美,在形式上要有自己的形式节奏,尽可能与内容达成共振。李一指出,像《今夜不回家》《无人接听》《在路上》等这些表现当下青年人生活的作品,观众可以通过画面了解目前青年人在想什么、做什么,作品的时代性和当下性完整地展现出来。此外,要重视对能力的培养,陈醉认为写实能力是艺术家表达能力的一种体现,要尊重技艺、崇拜技艺,以新的观点、新的手法来发展写实性绘画。青年艺术家要静下心来打好基础,不被各种主义左右,加深对写实绘画的理解,努力推进和发展写实艺术语言。

中国美术能否在世界上占有重要位置,能否产生广泛深远的影响,这是当代青年美术家必须思考的问题。陈辉指出,本次青年美展搭建了一个交流、学习的平台,艺术家要饱含对生活的激情,拥有感悟生命的人文情怀。青年人要有自己独立的思考、独立的判断能力,要有敏锐的视觉和感受,不断地突破和大胆的尝试,做有使命感的艺术家。

让更多孩子看上儿童剧

11月25日是河北省“百场儿童剧进校园”的第100场演出,地点在行唐县六一小学。下午1:30分,近3000名学生排队入场,儿童剧《三只小猪》《邕邕大王历险记》演出开始,一个接一个高潮在校内掀起。演出结束后,校长李重森站在舞台上非常激动地说,感谢儿童剧团的全体演职人员给我们送来了这样优秀的演出,带来了这样经典高雅的艺术作品,给孩子们带来了欢乐。

我们开始卸台装车,很多孩子不肯离去,男孩子抢着帮我们干活,女孩子则围着我们女演员合影,说:“阿姨,你们还来吧!”

告别时,校长握着我的手说:欢迎你们年年来!明年我们还请你们来我们学校!全体演职员上车准备离校,这时我们看到通往学校大门的路两侧站着长长的两排学生在向我们挥手,车队徐徐开出学校,两侧的学生向我们行鞠躬礼,我们挥着手,汽车驶出校门。这时,我们又看到校外路的两侧还有更长的两排学生队伍在向我们挥手,行鞠躬礼。车里的演职员被眼前的一切感动了,我们忍不住流下眼泪,趴在车窗前和同学们挥别……

同学们的身影越来越小,他们叠成了千万孩子们欢乐、纯真的脸庞……播种爱与希望的欢乐儿童剧大篷车又向下一所学校驶去,欢乐与感动蕴育其中,梦想与希望含苞怒放……

孩子们问的最多的问题是“明年还来吗?”
孩子们,我想和你们说“明年我们还来!”

(摘自河北省话剧院儿童剧团团长李体华的日记)

2011年5月,河北省“百场儿童剧进校园”活动在石家庄市启动,此后《白雪公主和七个小矮人》《三只小猪》《丑小鸭》《邕邕大王历险记》等童话剧行程一万多公里,走过衡水、沧州、廊坊、秦皇岛、张家口等11市的60所学校,演出104场,近15万人观看了演出,其中农村、山区的留守儿童、特殊儿童占60%。对演出团队而言,这是个艰难而幸福的过程,孩子们的掌声、笑声和对戏剧的渴望让演员们感动、震撼。

中国当代国画精品展在葡萄牙东方博物馆展出

本报讯 由中国美协与葡萄牙东方基金会共同主办、荣宝斋协办的“中国美术世界行”系列活动年度大展——“水墨中国：中国当代国画精品展”12月2日在葡萄牙首都里斯本于三年前建成的欧洲最大规模专门展示东方文化的东方博物馆开幕。85位当代中国画家近百件作品为葡国观众及艺术界同仁们呈现了一场充满东方神韵的艺术盛宴。中国美协主席刘大为及其率领的美术代表团、中国驻葡萄牙大使馆大使张备三和文化参赞李伟坤,及葡方相关人员出席了开幕式。

刘大为为欧洲观众对中国传统绘画艺术的浓厚兴趣而感动。他说,此次展览是中国美术家协会第一次在葡萄牙举办大型画展,参展作品皆出自当代中国画坛的名家之手,纯正地再现了中国当代水墨画的意蕴。作品形式采用中国古代绘画中经典的册页、手卷,力求原汁原味;题材和笔墨语言轻松自由,既表达了当代中国画家对中国文化的纯粹性和精神品格的关注、坚守与追求,体现出对传统文化的深厚情感,也记录了他们对于现代性的深刻思考,能够对于古制所困,勇于彰显自由创造精神,呈现出“思古之情,而求新念”的崭新气象。

据悉,展览将持续一个月。

(张雪)

第八届中国杂技“金菊奖” 第五次全国魔术比赛暨中国·宝丰 第五届魔术文化节将举行

本报讯 第八届中国杂技“金菊奖”第五次全国魔术比赛暨中国·宝丰第五届魔术文化节将于12月18日至21日在河南省宝丰县举行,活动由中国文联、中国杂协、中共河南省委宣传部主办。开幕式晚会将于12月19日晚在平顶山市会议中心举行,届时来自中国、法国、西班牙、意大利、韩国等国的魔术师将同台献艺,以强大的阵容、绚丽的色彩、高超的技艺带给观众美好的艺术享受。截至10月底,共有来自北京、天津、上海、河

朱乐耕陶瓷艺术展 彰显陶艺之美

本报讯 由中国艺术研究院主办的“澄怀观道 抱朴为器”——中国艺术研究院艺术创作研究中心朱乐耕陶瓷艺术展日前在中国妇女儿童博物馆拉开帷幕。展览展出了由朱乐耕创作的百余件陶瓷作品,其中“红绿彩系列”尤为引人注目。红绿彩瓷板画《奔马图》采用多幅瓷板拼接的手法,让大幅的红绿彩瓷板画相互连接,表现出奔马的气势和天地之间的恢弘壮阔。除巨幅红绿彩瓷板画之外,他的系列红绿彩雕塑以及窑变釉、无光白和影青釉的人工、火工恰到好处,给观众以无尽的遐想。在他的创作中,陶艺成了连接人与自然的最好、最富情感的媒介。每件作品的造型、意境、韵味、色彩都让人回味,传达着源自心灵的对自然与生命的感悟。据悉,朱乐耕的作品曾多次参加国内外陶瓷艺术展,并有40余件作品在国内外获奖。

(李晓晨) 图为瓷板画《骏马图》(局部)

王肯同志逝世

吉林省作家协会原主席王肯同志,因病医治无效,于2011年11月5日在长春逝世,享年87岁。

王肯,1952年开始发表作品。1980年加入中国作家协会。文学创作一级。著有专著《东北俗文化史》(合作),诗集《呼玛河小曲集》,戏剧集《王肯戏曲集》,剧本《包公赔情》等。专著《土野的美学》获1990年吉林长白山奖一等奖,喜剧剧本《买菜卖菜》获1988年全国短篇剧本奖,《包公赶驴》《三放参姑娘》分别获全国1981年、1984年优秀剧本奖,歌曲《草原到北京》《白呀白嘎拉山》获1953年全国优秀歌曲奖。

肖复华同志逝世

中国石油文联组织部原副部长肖复华同志,因病医治无效,于2011年11月28日逝世,享年61岁。

肖复华,1978年开始发表作品。1994年加入中国作家协会。著有报告文学集《啊!老三届》(合作)、《世界屋脊神曲》《走进撒哈拉》,散文集《风会告诉你》《风从戈壁吹过》等。曾获庄重文文学奖、青海省首届文学创作奖、中华铁人文学奖等。

龚人放同志逝世

北京大学外国语学院教授龚人放同志,因病医治无效,于2011年11月10日在北京逝世,享年97岁。

龚人放,满族。1955年开始发表作品。1991年加入中国作家协会。著有《乐人年记》,翻译剧本《云雀在歌唱》《深入勘探》《最后笑的人》《绿街》《嫁妆》,电影长诗《南极洲的发现》等。主编《俄汉文学翻译词典》。