

回顾 2013

话剧: 制度创新与剧目创新

□刘彦君

深化改革,创新制度,是党的十八大为包括戏剧在内的文化发展指明的方向。因而,话剧在这一年中的发展,也是与改革、与制度分不开的。准确地说,是制度建设的红利释放推动了创作,改制院团、非改制院团和民营剧社齐头并进,话剧创作格局和题材的结构调整开始趋于合理,剧目生产开始谋求多元化发展,其美学形态、叙事模式、各种商业元素的介入与融合等方面,都出现了较为理想的尝试与收获。

制度创新促进院团发展

2013年度的话剧舞台上,最打眼的事情,非制度建设莫属了。一些改制和非改制院团在深化文化体制改革背景下,努力适应市场,率先从管理制度层面入手进行改革,促进了制度改革红利的释放,促进了演职人员观念的转变,带来了创作的繁荣局面。如国家话剧院、北京人艺、上海话剧艺术中心、浙江话剧团、重庆话剧团、安徽省话剧院等,他们通过实施制作人制,启动贷款生产制度,推行目标管理责任制,优化用人机制,建立绩效管理跟踪体系,改革分配机制等一系列的制度设计,加快了发展方式的转变,留住了人才,锻炼了队伍,激发了从创作到生产、到营销所有环节上每一个岗位责任人的活力和动力,特别是激发了演职员排练演出的积极性,使演出由“要我演”变成了“我要演”,从而锤炼出了更加适合市场需求的演出队伍。而在这些制度的制约下,以观众和市场为导向的剧目生产思路也产生了多重效益。不同属性的、联合制作的、多渠道融资的话剧作品纷纷出台,出现了能够适应我国文化消费市场特点的多元化的戏剧类型,一些闯市场、走票房的创作赢利新模式开始显示出增长潜力,戏剧市场格局已初现雏形。可以不夸张地说,是制度创新的红利促进了话剧院团的发展和剧目建设。

上海话剧艺术中心改制数年来,已经发展成为拥有资产1.2亿元以上的国家级大型表演艺术院团,先后上演了东西方名著数百部,涌现出一大批优秀话剧人才,确立了较高的品牌认知度。据报道称,在他们的引领下,去安福路看话剧已成为当代上海青年的一种文化时尚。他们在2013年的一个重大举措,是携3部具有海派特色的精品剧目即阿加莎·克里斯蒂经典法庭大戏《原告证人》、原创大型舞台剧《资本·论》、原创小剧场话剧《活性炭》赴京演出,形成了一时之盛,充分显示了他们追求独创性的精神品格。浙江话剧团改制3年以来,实现了跨越式的发展预期。他们主打“都市情感剧”系列,一年推出了《轻度深爱》《只爱你一天》《幸福·com》《心灵游戏》《女人初老》《暧昧不起》等六七部新作品。3年共创作、演出了20多个剧目,初步尝试到了赢利的甜头,这在体制改革前是无法想象的。《女人初老》参加了2013年全国小剧场戏剧优秀剧目展演,受到专家、观众的喜爱与肯定。前不久,《幸福·com》《女人初老》《轻度深爱》还赴德国参加了柏林中国文化中心举办的首届中国话剧节,得到了包括驻德使馆官员、德国观众、华侨、留学生等多方人士的充分肯定和高度赞赏。

没有改制的北京人艺也在内部管理机制上进行了一系列新的尝试与改革。在实施小剧场制作人制的过程中,推出了资金贷款生产制度,形成了降低成本、预算票房、吸引观众等一系列良好的创作风气。2013年,在复排了《天之骄子》《小井

- ①《燃烧的梵高》剧照
- ②《小井胡同》剧照
- ③《大宅门》剧照
- ④《活性炭》剧照

胡同》《骆驼祥子》,并创排了新戏《六个寻找剧作家的剧中人》的同时,他们还推出了《燃烧的梵高》《面包屑》《明枪暗箭》等数部小剧场新作。带着“国字头”的国家话剧院从转换经营机制入手,推行制作人制度,逐步建立起符合演出市场规律的剧目运营机制,重新焕发出国有艺术大团的创新活力。仅在2013年,就推出了《大宅门》和《浮生》两台大戏。天津人艺在短短几年间,先后成立金元戏剧工作室、博乐戏剧公社、好梦戏剧工作室、“80后”戏剧工作室、第四空间戏剧工作坊、小飞侠戏剧工作坊、陶气室戏剧工作坊、魔方戏剧社等近10个工作室,推出了《蝓蝓四爷》《贼在囚途》《天生胆小》《混世》《木偶奇遇记》《第四者晚宴》《阿拉丁神灯》《梦唤公主》等质量上乘并广受观众欢迎的“吃饭”戏。在新的创作观念和思路启发下,重庆话剧团2013年创作的《幸存者》和安徽省话剧院的《徽商传奇》也都以自己独特和新颖的风格引起了较大的社会反响。

尊重市场调整创作策略

2013年,话剧创作不仅在数量上呈现出了上行趋势,其美学形态、叙事模式、与商业元素融合等方面都出现了积极

而有效的探索。《幸存者》《徽商传奇》《谁主沉浮》等主流戏剧尊重市场诉求,调整了创作策略;以民营剧社为主创力量的商业类型作品也开始用心建构人文关怀和个性表达,以适应观众的深层心理需求。剧目质量普遍有所提高。

《幸存者》在创作初期的出发点本是思想表达和审美创造,但在考虑和兼顾商业属性的同时,也把观众喜欢猎奇和探秘的心理元素纳入了创作思考的范畴,因而借鉴了“悬念”、“情感”等一些商业元素,把一个红色的故事融入了一个“爱情剧”和“寻找剧”的躯壳中,让观众在寻找悬念最终解开的观剧体验和享受中,完成了对作品内容的审美欣赏和思想领悟。《谁主沉浮》本不是创作于2013年的作品,但其票房收入却在这个年度实现了历史性的突破。这个剧目表现的是我党一大的历史内容,按一些人的理解,这个题材可能是与市场不兼容的,而剧组却将以“追问”的方式展开对“革命”的思考,让毛泽东、董必武、张国焘等人从浩瀚的历史洪流中走出,与当代观众就他们的情感、责任和革命情怀进行交流,并采用了非常时尚、现代的形式呈现出来,将现代流行文化中时尚性、消费性的元素与主旋律的内容做了有机的对接和融合,从而取得了社会和市场的双效益。《徽

商传奇》《小井胡同》《老汤》《皇城人家》《复夏》等作品都是以积极的时代精神和群众喜闻乐见的方式传递着主流价值观,最大程度地实现了社会效益和经济效益的双丰收。

被观众誉为“当代《茶馆》”的话剧《卤煮》,用四段式的结构讲述了一家北京老字号“何记卤煮”的历史沿革和祖孙四代人经营百年老号所经历的人情冷暖,从老式牌匾到“卤煮港湾”,从传统烧饼到麦当劳的汉堡包,伴随着从改革开放开始,到亚运会,到奥运会的北京城市变迁,将积淀百年的经营理念中的文化内涵,体面面面地展现在了世人面前。这出戏无论从题材还是样式,都是国有院团该做的大戏,但令人没想到的是,这样的剧目居然是由脱胎于北京师范大学北国剧社的一个民间团队,以及大量非职业演员共同完成的。

作为国内第一家引进风投资金的民营话剧团体戏逍堂,在进行首个话剧院线建设与运营实体——戏逍堂巨像当代艺术院线的时候,也没有忘记剧目创作。2013年出品的话剧《悟空传》对《西游记》进行了重新解读和构建,在孙悟空身上寄托了每一个渴望自由的人的影子,使之更符合现代人的审美和感受,也更能触动为人生和自由迷茫着的年轻人;剧中的一些对白,还融进了当今社会一些敏感、时尚的词汇,得到剧场内外观众们的一致好评。

盟邦剧社在2013年度举办了属于自己的戏剧演出季,包括《如果,我不是我》《女婿驾到》《遇见未知的自己》《我不是李白》等被广大观众熟知并喜爱的4部经典作品轮番上演。

一直致力于“肢体戏剧”探索的三拓旗剧社,在《署雷公》和《水生》等作品获得了观众喜爱的情况下,于2013年推出了《飞要爱》进行驻场演出。开心麻花公司在去年热演的《今天的幸福》《大城小事》《落叶归根》《江湖学院》等剧目票房一路飘红的激情中,又推出了喜剧《旋转卡门》。台湾果陀剧场也带着他们根据美国间谍小说《三九级台阶》改编的新戏《步步惊笑》在年底来北京献艺,这部作品在一个空的舞台上,以简单的道具和场景,融入电影手法,并配合着演员的形体表演,呈现出了37个不同的场景。而另两位抢戏的“大绿叶”演员,则靠“帽子戏法”来进行角色区分,一共饰演了“记忆先生”、彪悍的警察,包括瀑布、荆棘、烂泥等道具式的44个角色……

毋庸讳言,除了为数不多的院团之外,大多数改制话剧团体仍然处于“事业”向“企业”转制的夹缝中,既要解决历史遗留问题,又要参与市场化竞争,包袱、问题还有很多。而创作中的利弊如题材集中,缺乏多样化选择,缺少市场定位,产量与质量不成正比,以及主旋律作品曲高和寡等现象,都依然存在。我们只有不断地深化改革,积极地进行制度创新和制度建设,才能迎来更加崭新的创作局面。

新作点评

草原「曼巴」的歌

电影《甘南情歌》观后感 □肖美鹿

这是一部充满民族地域特色、充满爱的电影,一如它的名字——《甘南情歌》。

这一份情,从毕业于杭州的医科大学大学生万鹏来到他完全陌生的藏族地区开始生发,犹如草原上生生不息的青草野花般茂盛烂漫,又如九曲十八弯的黄河之水,时而汹涌时而平缓地一往无前,决不回头的。全部故事都发生在甘肃南部那美丽的桑科草原。

万鹏来到甘南,遇到的第一个人就是藏族姑娘德吉卓卓。一个是半句藏语也听不懂,一个却能讲一口流利的汉语;一个觉得这地方与世隔绝,没什么情趣可言,一个却深深爱着这里的每一寸土地、每一头牛羊;一个是家庭出身不好需要改造的知识分子,一个是地地道道的“贫下中农”……看起来这两个人之间的差距犹如天壤鸿沟很难融合。但人生就是这样奇妙,他们最终成为了幸福的一对夫妻。恰似影片中的藏族民歌:“印度的孔雀,贡布的鹦鹉,诞生地各不相同,如今齐聚在连树枝头。”万鹏和德吉卓卓的爱情之路,是在他们共同经历的桩桩件件事情中悄悄产生的,因为他们创造并亲身体验了无数个草原上的第一次:

第一次创办草原赤脚医生学习班,卓卓成为万“曼巴”(藏语医生的意思)的翻译也兼做学生,万鹏的到来,使他和她的两位同胞成为了草原上第一批土生土长的藏族医生。

第一次在草原上一间简陋的屋子里做外科手术。小南娃被牛顶破腹部,由于伤势严重流血过多,有可能会死在送往县医院的路上。于是,万曼巴毅然决定就在这里开始他医学道路上的第一个手术。他当初学医的时候从来没有想到过,自己的第一个临床手术会在这样一个几乎没有医疗设备的地方。

第一次在草原的月夜遇险。那是万鹏和卓卓在诊疗途中遇到群狼,千钧一发万分危险之时,原本心中充满惊恐的万鹏男子汉气概磅礴而出,托着卓卓把她举上大树杈头,随后紧紧地爬上树顶。草原的夜晚气温骤降,他用纱布将自己和卓卓紧紧地绑在树上,并且不断地呼唤卓

卓怕她睡着了而被冻僵……

第一次对一个姑娘大发雷霆。那是当万鹏得知即将要前往诊治的藏族老阿爸已经病危时,他深深地自责如果自己和他早到一步,老阿爸就不会离去。这一顿脾气发得他自己也始料未及,而卓卓却从中看到了眼前这个汉族曼巴对草原、对藏族同胞的真诚情感——他是爱这片草原,爱这里的人们。

第一次练习骑马,第一次学说藏语,第一次在星空下倾听古老的藏族史诗《格萨尔王》,第一次遇到“情敌”。太阳和月亮升起又落下,草原上的羊群越来越壮大,不知不觉中,万鹏已经和这里的一切紧紧地连在一起,他每天心中所想和所做的每一件事情都是为了那些淳朴的藏族同胞。在牧民们心中,这个来自汉族的曼巴就像自己的儿子一样亲切。但他们不知道,万鹏心中从此有一个此生此世都无法割舍的情结:从此草原和藏族牧民们给了他新的生命。

万鹏当初来到草原,与其说是“服从分配”而来,倒不如说是因为家庭出身不好被“发配”而来。那时的他,感到未来的人生道路充满阴霾。出乎意料的是,公社主任贡保大叔热情地款待他,接纳他,为他宰羊煮肉,为他安排起居。当他倾诉地说出“我出身不好,家庭是小业主”时,大叔笑着说:“草原上没有小业主,只有曼巴,你是我们的曼巴。”这时的万鹏忽然感到了久违的家一样的温暖。从那一天开始,他再也没有遭到歧视,所感受到的全是信任、温暖和爱。也许正因为如此,他有两次离开草原的机会都最终放弃了。一次是县医院调他去当驻院医生,一次是“文革”结束后国家政策允许他回到原来所在的城市。俗话说“上有天堂,下有苏杭”,许多外地人都向往着去那样的地方,更何况他本来就是生于斯长于斯,老姐姐又那样切切地盼望着他回去。然而这时,万鹏脑海中闪现出的景象全是草原牛羊、蓝天白云和一张张期待的面庞。

“写在纸上的黑字容易被水冲掉,藏在心头的爱情永远也拂不掉。”前方是自己真正的家,迎着他奔跑而来的是他亲爱的妻子德吉卓卓和他们的儿子桑巴。这真是一幅绝美的画面,一首悠长的情歌。

第二批“国家级非物质文化遗产保护研究基地”获颁牌

第二批“国家级非物质文化遗产保护研究基地”命名暨颁牌仪式日前在中国艺术研究院中国非物质文化遗产保护中心举行。

此次命名和颁牌的“国家级非物质文化遗产保护研究基地”共9个,分别是河南省文化艺术研究院(李利宏,河南省稀有剧种抢救工程)、北京朝阳京剧文化艺术中心(王彬,京剧)、北京钧天坊古琴文化艺术传播有限公司(王鹏,古琴传统制作技艺)、福建南平市建窑陶瓷研究所(孙建兴,建窑建

盏烧制技艺)、莆田市善艺李氏工艺有限公司(李凤荣,莆田木雕)、康定大吉香巴拉文化发展有限公司(登巴大吉,藏族唐卡)、景德镇镇洋陶瓷有限公司(黄云鹏,景德镇手工制瓷技艺)、杭州十竹斋艺术馆(魏立中,木板水印技艺)和夏侯文龙泉窑研究所(夏侯文,龙泉青瓷烧制技艺)。

在颁牌仪式上,专家代表刘锡铭发言谈到,对非物质文化遗产的保护,我们一直遵循理论与实践并重的理念,但在一定阶段,保护实践走在了理论工作的前面,理论

(任晶晶)

专家研讨民族舞剧《孔子》

由中国歌剧舞剧院打造的原创民族舞剧《孔子》去年上演后赢得了诸多好评。日前,中国歌剧舞剧院邀请业内专家召开了该剧研讨会,就剧作的创作特色、艺术追求和创新空间进行了探讨。与会者认为,舞剧《孔子》的创排演出,是中国舞台艺术发展中一个富有创新意义的事件。通过该剧,观众看到了中国歌剧舞剧院的整体现状,整个团队的精神,也可

以看到创作者在音乐、服装、灯光、音响等方面的民族化追求。为了使作品更加精益求精,有专家建议,可将剧本结构适当修改,以孔子的思想为素材,找准最具代表性的标志事件,进一步提高该剧的思想深度与文化内涵。此外,与会专家希望,舞剧《孔子》能够成为中国“文化走出去”的象征,在中外文化交流、弘扬中华文化方面发挥积极作用。(歌文)

由中国农民画研究会主办的中国东丰农民画晋京汇报展览日前在北京民族文化宫举办。此次展览汇集了由东丰农民画骨干作者近期创作的132件作品。

东丰农民画具有很高的艺术价值和收藏价值,已有580件作品获国家级奖励,185件作品被中国美术馆收藏,600多件作品被联合国和世界知名美术馆收藏。此次晋京汇报展出作品内容丰富多彩,反映了现在东北新农村建设的丰硕成果。《果树剪枝》《拉大锯》《收辣椒》《笨妇挑水》《磨豆腐》这些简单甚至有些单调的劳作别有乐趣,让人感到了农民们在劳动中的自得其乐。《秋意浓》《望星空》《秋林》《黄牛春耕图》《垄上行》赋予了东丰乡土别样的美,也激起观众对田园生活的向往。《七彩鹿乡》《满山是宝》《鹿乡美》《鹿林浩瀚》《火红岁月》充满了

农民们对家乡的自豪感,那股子幸福似乎溢出了画面,感染了观众。

据介绍,东丰农民画的源头是在当地风行了上百年的原生态民间艺术:剪纸、毛草纸画、剔鞋样、在棚纸上画各式山水画。久而久之,这些慢慢演变成了一种独特的民间彩绘艺术。2008年东丰县被文化部命名为“中国民间文化艺术之乡”。展览期间,还举行了“中国农民画东丰基地”授牌仪式。(于非)

第二届中国原创音乐短剧剧本征集大赛颁奖

近日,第二届中国原创音乐短剧剧本征集大赛在北京大学举行颁奖典礼。夏雨佳凭借《最后的黄叶》获得一等奖,唐敏琪的《三日梦》、汪丽旋的《我们的黄叶村》获得二等奖,高雪的《谁》、谢晓曦的《等待曹雪芹》、林泉雄的《大树的断裂》等3部作品获得三等奖,姜婧的《悲情曹雪芹》、赵鑫的《黄叶飘落红豆乡》、王晓宇的《我是写了一本书》、元悉蓉的《花凋》等4部作品被评为优秀奖。第二届中国原创音乐短剧剧本征集大赛由中共北京市海淀区委宣传部、北京大学艺术学院民族音乐与音乐剧研究中心主办。本次活动旨在发现年轻的优秀编剧人才,积累优秀音乐剧剧本资源。

2013年正值曹雪芹逝世250周年,本届比赛以“曹雪芹·红楼梦·黄叶村”为主题要求参赛者进行创作。活动共收到稿件60余篇,这些作品充满梦想与热情,展现了当代大学生敢于尝试、创新的特点,也为丰富“红楼梦文化”、弘扬传统文化作出了有益的尝试。

颁奖典礼上,《人民文学》主编施战军向获奖作者表示祝贺,并希望今后有更多优秀音乐剧作品走向读者、走向观众。随后,首届“中国原创音乐短剧剧本征集大赛”获奖作品《时光机》与观众见面,这也是北京大学公益课堂的一次汇报演出。据北京大学民族音乐与音乐剧研究中心主任周映辰介绍,中心在2014年会继续加大投入,对评选出的部分获奖作品进行润色改编,并计划制作成音乐短剧上演,形成“创作——评选——创排”的良性循环机制,为中国音乐剧和文化产业的发展持久地贡献能量。(李晓晨)