新时期,新特点,新儿童剧

张 伟

少年儿童身心的健康成长,维系着国家和民族的发展大计。宋庆龄早在1946年说过:“儿童是国家未来的主人,通过戏剧去培养下一代,提高他们的素质,给予他们娱乐,点燃它们的想象力,是最有意义的事。”从几十年来久演不衰的《马兰花》、《宝贝儿》到最近展演的《红领巾》、《海的女儿》、《丑公主》,中国的儿童剧创作走过了一个又一个成就非凡的春秋,伴随了一代代少年儿童的成长。儿童戏剧作为孩子们健康成长中一种有益的精神食粮,起着不可或缺的作用。

众所周知,各类儿童产品是商家们趋之若鹜、可观收入的来源,把钱花在儿童的用品方面,家长们愿意投入,然而,同样针对孩子的儿童剧市场却“无人喝彩”。家长们不重视儿童剧、新剧好剧不多,造成孩子们对于儿童剧的陌生感。

儿童剧,需要开拓市场

上海260万儿童,拥有儿童剧团却寥寥可数,且不少剧团已经停止创作,还有很多剧团在惨淡经营。据悉,公益性的特性和创作人才流失严重成为市场低迷的主因。“儿童剧的特性是公益性,需要政府的支持和全社会的关注。”中国儿艺院长周予援说,中国儿童剧市场还未成熟,儿童剧的发展目前还处于转折期,要吸引孩子从对舞台缺少感知到走近戏剧,就一定要引进多元投资,积极引导更多的社会力量参与到儿童剧事业中来,在既坚持儿童剧公益发展的同时,又促进儿童剧团之间的有序竞争,营造儿童剧健康生长的生态环境。

然而,在上海这样一个国际大都市里,仅有一个儿童剧院是远远不够的,不管专业成就多么高。我们还需要大量的不那么专业的儿童剧团,以少年宫等少年课外活动场所为基地甚至以学校为基地的剧团,我们还需要更多的广场剧场和民营演出。

儿童剧,需要迎合时代

现在的孩子和以前的孩子有太多不同,儿童剧面对的是全新的观众群。以前信息量少,人们接受的信息有限,很简单的东西就能满足。但现在孩子们越来越聪明,电视、电脑大量的信息传递,如果用以前的东西来对付孩子,孩子会说“太简单了!”随着儿童教育的深入和提高,孩子们的认知、审美、判断力其实已达到相当的程度,他们对世界好奇、对未来憧憬,但也对成人世界充满了叛逆性。他们的生活极为丰富,内心也非常复杂,一方面他们是阳光、时尚的一代,另一方面也有许多灰色的东西,许多孩子在成长过程中都遭遇过各种各样的心理困扰。

创新、迎合时代,成为儿童剧必须改变的路。儿童剧创作中存在的主要问题是“站着”看孩子,在不同层面上以大人的思维去衡量孩子的心理,“干巴巴”地写“问题”。如已故老戏剧家任德耀那样,能以“小学生守则”为素材写出《好伙伴之歌》,把“干巴巴”的条文以艺术的手法形象地表现出来的作品,现在还不多见。他的《魔鬼面壳》之所以比刘厚明的同名童话更深刻、更有趣、更有意味,完全是他把自己的生活体验融入了创作,并加入了非凡的艺术想象。不然,是不可能达到那样的艺术效果的。所以要去体验生活,体验孩子的生活和他们的想法,不仅对演员有这样的要求,从事儿童剧创作的人更要如此。

儿童剧,需要现实题材

说到儿童剧,人们首先想到的是那些改编自经典童话、载歌载舞的童话剧,然后是一些现实题材可难免有说教味道的学校剧、教育剧。儿童戏剧家任德耀曾说过,儿童戏剧应当寓教于乐,但决不能粉饰生活、欺骗孩子。孩子们在剧场里,不仅客观地欣赏,还会主动参与到戏剧冲突中去。他们与剧中人同呼吸,分担他们的痛苦、分享他们的快乐,以后每次回忆起来还会有新的理解,新的感受。“要实现真正意义上的‘市场检验’,就要走到孩子们中间,体会他们的酸甜苦辣,感受他们的困惑迷惘。”

去年10月份首次公演,如今已演出10多场的《灿烂的阳光》拥有着一批年轻的编剧和演员阵容,一个简单温馨的故事,却打动了无数观众的心。没有大制作、大场面,舞台上唱主角的是外表与“美”沾不上边的人物……《灿烂的阳光》是我国第一部正面反映智障儿童生活的舞台剧,剧中讲述了智障患者在“阳光之家”的生活点滴,在老师和志愿者的帮助下,他们自食其力,学着融入社会,用特有的质朴、自然、真诚、善良感染着身边每一个人。这部戏摆脱了一些儿童剧注重教育功能而较少关注精神层面的痼疾,通过智障人士的质朴、真诚以及志愿者的耐心、爱心、关心,走进了一个个人物的精神世界,体现了全社会对智障人士的人文关怀,呼唤对人性的思考,也充分体现了儿童剧在少年儿童教育中的作用。

其实,家长们的忽视也大大阻碍了儿童剧的发展。家长们宁愿给孩子们买肯德基、麦当劳等食品,也不愿掏钱买张戏票,没有从儿童需要引导上进行人文培养。这点上来看,儿童剧的成长与父母的认识也不无关系。

体验现实生活能给人很大启发,并且在这个过程中也发掘出自身的闪光点,比如有些演员就去做了志愿者。和智障患者的接触时间越久,了解他们就越多,把握人物的细节上就很上手,进入角色快,可见优秀的文艺作品源自生活。

儿童剧《海的女儿》

体系建设成绩斐然 江苏公共文化服务

江苏省共有公共图书馆105个,博物馆108个,民间博物馆50多个;文化馆116个,乡镇(街道)文化站1313个,广播电台14座,电视台14座。全省现有各级文物保护单位总数近2890处,其中省级文物保护单位645处,全国重点文物保护单位120处,总数位居全国第七位。世界文化遗产2处,国家历史文化名城8座,省级历史文化名城6座。中国历史文化名镇10座,中国历史文化名村2座。省级历史文化名镇17座,省级历史文化名村4座,省级历史文化保护区2处。

公共文化设施建设力度持续加大。南京图书馆新馆、江苏国际图书中心、凤凰国际书城、江苏广电城、侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆扩建工程等一批重点项目先后建成,省美术馆新馆即将竣工。地方各级政府加大对文化建设的投入,新建、改建和扩建了一批图书馆、文化馆、博物馆、文化中心、文化公园等,加强了公共文化设施建设,甚至成为当地的标志性建筑,体现了城市性格,提升了文化品位。2007—2008年省财政先后投入9180万元,全省446个签约建设的乡镇综合文化站全部达到500平方米以上建设标准。2008年全省乡镇文化站达标率为93.1%,村文化室达标率为69.4%,其中南京、无锡、常州、连云港等地乡镇文化站建设全面达标;苏州、无锡村文化室建设全面达标,在全省率先实现农村文化设施建设全覆盖。

全省已有54%的行政村建有农家书屋,书屋总量达9341个,占全国已建书屋总量的近1/3。有线电视进村入户全省覆盖率达65%,有线电视、有线数字电视用户数均居全国第一,苏州市在全国率先实现有线数字电视城乡一体化。

截至2008年年底,全省共有各级公共图书馆105个,其中省级馆1个、市级馆15个、县级馆89个。市级图书馆平均建筑面积10667平方米,平均藏书76.12万册(件),县级图书馆平均建筑面积4663平方米,平均藏书16.89万册(件)。共有各级文化馆116个,其中省级馆1个、市级馆13个、县级馆102个。市级文化馆平均建筑面积4231平方米,县级文化馆平均建筑面积2363平方米。

共有乡镇文化站1038个,平均建筑面积1125平方米;街道文化站246个,平均建筑面积1346平方米。全省行政村普遍建有文化活动室。已实施乡镇文化站建设工程3年,并提前两年基本完成省委、省政府提出的乡镇文化站500平方米达标建设任务。

文艺精品总量增加迅速。“十五”以来,全省共有166部作品受到全国和省“五个一工程”表彰,它们都是经过群众检验、得到社会认可的优秀作品,在一定程度上代表了江苏文艺创作的最新成就。在第一至十二届文华奖评选中,有39个剧(节)目获奖,其中6台剧目获文华大奖。从2003年至2007年,有8台剧目入选国家舞台艺术精品工程,其中儿童剧《一二三,起步走》、民族舞剧《红河谷》分别入选2003—2004年度、2004—2005年度十大精品剧目。在全国梅花奖评比中,共有38人次榜上有名(其中二度梅4人),在全国位列前茅。“傅抱石奖·中国画双年展”“林散之奖·书法双年展”、中国百家金陵画展、“笔墨新旅·万里写生作品展”“春天的故事·江苏省纪念改革开放三十周年美术书法作品大展”等书画艺术活动影响大,集中体现了江苏中青年画家的强大实力。在第十届全国美展上,全省入选、获奖作品总数均名列前茅。近几年来,先后推出了大型电影纪录片《新的航程》、电影《倾城之爱》、电视剧《卧薪尝胆》、《人间正道是沧桑》、《决战南京》以及以南京大屠杀历史事件为题材的一批重点作品。全省的图书出版在中华优秀出版物奖、首届中国出版政府奖、“中国最美的书”等评选中,获奖总数均为全国第一;《新华日报》入选中国报刊广告投放价值百强排行榜日报前五强,《扬子晚报》荣获全国“最具品牌价值晚报十强”等荣誉。首届“国家图书奖”评选,全省有8部图书获入选作品奖、4部作品获入选提名奖,获奖总数位居各省区市第一,创历史最好成绩。江苏作家的作品在中宣部“五个一工程”奖、国家图书奖、鲁迅文学奖、全国儿童文学奖评奖中多人多次获奖。

品牌文化活动璀璨夺目。近年来,全省主承办一系列具有国际、全国性的文化活动精彩纷呈,影响深远,不仅带动了全省艺术创作与生产的繁荣,也为丰富人民群众的精神文化生活提供了更多的选择。成功举办第十届全国运动会开闭幕式大型文艺表演、中国曲艺牡丹奖颁奖、中国百家金陵画展、全国流行音乐创作大赛(江苏赛)以及首届中国农民文艺汇演、南通博物苑一百年暨中国博物馆事业发展百年庆典、江苏省文物节等文化活动,进一步扩大了江苏的文化影响。中国音乐金钟奖民乐比赛、中国电影金鸡奖评选、中国民间工艺“山花奖”评选活动等国家级文艺奖项落户江苏。具有国际影响力的第28届世界遗产大会、第31届世界戏剧节、中国南京世界历史文化名城博览会、第九届亚洲艺术节、“德中同行”中德国家文化年等活动,大大增强了江苏在全国和世界的知名度。既注重品牌活动的塑造,又注重文化活动的创新,是近年来全省各地的又一特点。常州国际动漫艺术周、无锡吴文化节、中国徐州马可艺术节、张家港市承办的“长江文化艺术展示周”、扬州“烟花三月节”、连云港市“在海一方”暨“先进文化进万家”广场文化活动等大型品牌文化活动的开展,凸现了地区品位、宣传了地区特色,发挥了文化在地区建设中的独特作用。

公共文化服务能力和水平有效提高。构建完善的公共文化服务体系,保障人民群众基本文化权益,是文化建设的重要任务。据统计,2007年全省各级公共图书馆总藏书量3490.7万册,比1982年增加了2.2倍,建有文化信息资源共享工程基层服务点370个,公共文化服务的自动化、数字化、网络化能力显著提高。与省远程教育共建村级基层服务点,实现了农村全覆盖,每天下午利用“远程教育”的“江苏视频”栏目向全省两万多个村级终端站点播出文化共享工程专题视频节目,深受群众欢迎。全省市县博物馆、纪念馆、美术馆、图书馆、文化馆、乡镇(社区)文化站和村文化室等公共文化服务设施,正在逐步实现全覆盖。到目前为止,江苏建成全国文化先进县36个,全国民间文化艺术之乡65个,全国文物工作先进县5个,国家一级图书馆47个,国家一级文化馆55个,总数均在全国名列首位。

《算账》:一本有感染力的书

张华飞

最近,一本名为《算账》的书颇引人注目,作者丁晓禾。书刚问世,便引起了各方关注。

小说讲的是儿子对父亲算账的故事,反目成仇或一笑泯恩仇就是算账的结果。父亲远赴青海,一去30年不归,家庭从此支离破碎,母亲带着俩幼儿一路挣扎过来。母亲老了,儿子大了,眼看苦难即将结束,父亲却突然回来了。原本归于死寂、平静的家庭,又掀起了一场波澜……

一石激起千层浪,各种评论纷至沓来。文学评论家施战军认为:“《算账》的内在声音是命运的泣血而歌,父辈与历史周旋出传奇,后人对前代追索出迷魅,互相打量,各怀心思,初衷貌似意气狭隘,归落只有慈悲宽宏。在对代际认知的耐心诚恳方面,这部小说不亚于菲利普·罗斯的纪实杰作《遗产》。”

作家出版社编审唐晓渡认为:“曾有论者认为这一代人在精神上是‘弑父’的一代;但在另一方面,也可以说他们是父辈缺失,即楷模缺失的一代,缺失不是没有,问题在于寻找和发现。就此而言,丁晓禾的这部小说具有独一无二、不可替代的价值。一个既解构又建构的语言过程,历史的镜像同时折射出互为‘他者’的父辈和我们自身。”

“中国当代小说家中,有幽默感的不多。丁晓禾写作的意义其实表现在叙述语言,信马由缰,一泻千里,流畅到底,甚至打破小说常规的套路。他的写法,让我十分惊讶,因为暗藏玄机的幽默时隐时现,因为自在自如的叙述行云流水,小说本身展示的苦难被作者解构了,《算账》本来应该具有的隐喻被作者颠覆了。这是一部有品相的小说。”《收获》杂志副主编程永新如是说。

文学评论家程德培对此书的心理感染力尤为欣赏,他说:“丁晓禾偏要和自己过不去,从人类的角度去观察,去算账。账算不算得清姑且不论,丁晓禾却一不小心成了成功的作家。有外国专家说中国的小说大多由情节推动,少有人物性格推动的作品,因此缺乏一种深刻的心理感染力量。丁晓禾的作品恰恰是后者。”

就此,《算账》的内涵、结构、语言等似乎都评到了。而此书于笔者,更有种似与老友重逢的愉悦和感慨,它呈现了一段历史,娓娓道出了一些久违的故事,唤起了从那个时代过来人的尘封记忆……《算账》的看点不少,比如故事发生地是江南,主要人物何校长、周老师等,读者似乎都认识他们,读来真切自然;“父亲”在青海劳改农场30年,作者因寻父而深入西北,从知识分子的老劳改口中听到了种种鲜为人知的故事,为读者撩开了神秘的面纱,此书也因此被业内人士称为是中国的古拉格群岛。

浙江金华籍的作者丁晓禾,既得了南方人洞察思索之真传,又因北漂后的长年熏染,语句油滑狡黠富有机巧,文字生动夸张又耐人寻思,读着如入空山迷雾。这是本既好看又经得起咀嚼玩味的书。

浅谈戏曲的传承与发展

詹秋洁

戏曲是中国传统的戏剧形式,融表演、演唱、歌舞为一体,是包含文学、音乐、舞蹈、美术、武术、杂技以及表演艺术各种元素的综合性舞台艺术,有着辉煌灿烂的历史,在世界戏剧史上占有重要地位。在当今的时代怎样才能更好地保护、传承和发展中国的传统文化,使戏曲这颗璀璨的艺术明珠再次熠熠生辉?

作为我国传统文化中遗存最丰富、最具民族品格的艺术形式之一,戏曲集中华文化之大成,在世界艺术之林独树一帜。据20世纪80年代编纂出版的《中国戏曲志》统计,在我国历史上共产生过394个戏曲剧种,“文化大革命”以前有360个剧种活跃在各地各民族戏剧舞台上。我国是戏曲大国,一代又一代人从戏曲艺术中汲取营养,戏曲有过的辉煌让人难忘。在漫长的历史长河中,中国戏曲的不断繁荣和发展,丰富了民族文化的艺术宝库。但是随着时代的发展,特别是进入新时期以来,随着生产方式和生活方式的变化以及外来文化艺术的冲击,我国的戏曲艺术出现了前所未有的危机,许多剧种正在逐步消失。一些地方剧种,尤其是小剧种、稀有剧种濒临消亡或已经消亡的现象,则更是引起广泛关注。

据中国民族民间文化保护工程国家中心提供的一项最新调查资料表明,到目前还在舞台上演出的只有100多种,能为大家稍稍熟知的剧种则不到50种。以戏曲资源丰富的山西省为例,新中国成立之初,这个省尚有54个地方剧种,但目前只有碗碗腔、眉户、道情、武乡秧歌、上党梆子、大同耍孩、河曲二人台等10多个剧种有专业剧团,其余只存在于民间班社,逢年过节当地百姓操持吹打,自娱自乐。有些连民间班社也已绝迹,像青阳腔、目连戏、赛戏、平阳花鼓戏、弦子腔等地方剧种已退出了舞台。再过几年、几十年,许多剧种或许只是作为一种历史、一种博物馆里的纸上艺术留在人们的记忆中,原生态的艺术形式则难觅其踪。

2001年,昆曲被列为世界“人类口头和非物质遗产代表作”,掀起了一股戏曲非物质文化遗产保护的热潮。许多戏曲剧种被国家文化部批准为“非物质文化遗产”项目,相关部门开始大力推进文化遗产的认定和保护。我国戏曲非物质文化遗产的保护工作逐步进入了抢救与保护结合、继承与发展并举,有组织、有计划、有系统、有效率的新纪元。这种传承不仅包括剧本、道具、服饰等物质的传承,尤为重要的是唱腔、表演、音乐舞美等非物质的传承,这种传承主要靠艺人的口传心授。许多名艺人,既是优秀的表演艺术家又是杰出的教育家。他们掌握并承载着戏曲文化遗产的丰富知识和精湛的表演技艺,既是非物质文化遗产活的源泉,又是其代代相传的代表性人物。传承人在传统戏剧保护中的重要性,得到了政府的高度重视。在国务院公布的两批777名国家非物质文化遗产代表性传承人中,传统戏剧的代表性传承人就有304名。其中既有昆曲、京剧、秦腔、豫剧、评剧、越剧这样影响广泛的大剧种的传承人,也有花鼓、花灯、秧歌、道情这样一些地域性的民间小戏的传承人,还有藏剧、白剧、傣剧、侗剧等少数民族戏曲剧种的传承人。

创新是一个民族发展的灵魂,戏曲也一样。每一个剧种的形成都是在借鉴和吸取其他艺术样式精华的基础上,再结合自身的特点和时代的要求所创造出来的新的东西,仅仅依靠纯粹的传承和保护是远远不够的,更重要的在于创新和发展。

创新包括人物、音乐、念白、唱腔、舞台布景等方面。比如这次我们导演专业的毕业大戏《倩女离魂》,虽然这部戏是元代郑光祖的名剧,但是我们并没有按照剧本原来所写的内容来排。在音乐上我们进行了全新的创作,较之前单纯的京胡、锣鼓相比融入了更多的民乐,使之听上去更柔和,更受现代人的欢迎。在舞台布景方面,我们打破了舞台上没有布景、道具极其简单的传统,把大门、炉子、九曲桥等生活中的物品搬到了舞台上,使之更具体化,给人一种强烈的视觉、心理冲击和身临其境之感。在唱腔方面,按人物的身份、地位、性格和环境的需要,设计唱段、念白、动作,形成了整体的写实风格。某些场面,在原有戏曲的基础上发挥传统戏曲的虚拟特长,达到写实与写意相结合的艺术效果。

所以戏曲再创辉煌的关键,就是与时俱进。戏曲的本体首先必须改革和创新,使古老的传统艺术能够跟上今天的时代脉搏。

关于大学教育本质的思考

范立夫

正如教育家斯金纳对教育本质的诠释:“如果我们将学过的东西忘得一干二净时,最后剩下来的东西就是教育的本质了。”大学教育更为如此,在教授知识的过程中,注重学生创新、实践能力的培养才是教育的真正本质。

目前,大学教育发展进程中存在着两个差异,从教育本质的显现方向分析,主要可以概括为两点:一是是否接受过大学教育在社会群体中体现出来的差异性。当今社会,大学利用人才、设备、信息等资源,直接为经济、政治、科技、文化等发展服务,是大学人尽其才、物尽其用、融入社会的进一步体现。接受过大学教育的人除了学习到更深层次的知识外,更受到了大学校园文化气息的熏陶,身心亦得以享受大学蒸蒸日上的发展形势的浸染,可以说,这是一笔重要的人生财富。相形之下,未接受过大学教育的群体,由于知识面普遍较窄,其从理论素养上便会有所欠缺,加之缺乏大学校园这一重要培养能力和素质的土壤,这一群体往往在社会分工中处于劣势地位。二是大学教育水平的高低在学生身上体现出的差异性。也就是说,大学教育的本质在不同的情况下,会有不同程度的显现。高层次大学既是培养高学历人才的场所,更是培养高素质人才的基地,因此许多著名学府常常被誉为科学家、工程师、政治家、企业家的摇篮。

鉴于课堂教育在大学教育中的特殊地位,笔者认为,大学教育改革也应以课堂教育为突破口,完成“讲授理论知识——引导运用知识——培养实践能力”的课堂教育。

大学校园里所教授的理论知识是前人经过漫长的探索和实践总结归纳出来的、以文字为载体的行为指导思想和精神财富。虽然目前有诸多反对大学教育注重理论知识传授的声音,但不可否认的是:一方面,这些基本理论知识依然是大学生应具备知识结构的重要组成部分,对培养大学生整体知识水平、提升大学生素质有关键性作用,无论到何种行业,拥有良好的理论知识都将使大学生们受益;另一方面,基本理论知识中的专业知识还是大学生叩开专业学科大门的敲门砖,为大学生深入掌握专业知识,甚至成为某一领域的专才提供了很好的理论平台。

创新必然要有坚实的理论基础,只有学好基本理论,才有可能产生灵感,才有创新的根基;只有具有足够多的知识储备或观察资料才会产生灵感,即所谓的机会只青睐有准备的人。存贮在头脑中的知识被某个瞬间即逝的思想火花点燃,它们能很快地重新组合,从而产生出崭新的见解、设想和思路,乃至新的创造。因此,讲授理论知识的传统课堂教育仍是大学教育不可或缺的环节。

引导学生运用知识应该被充分重视起来,在使学生获得必要的理论知识之后,还要以学生为主体,教师为主导,通过案例教学、时事分析等教学方法,充分调动学生的主动性和积极性,引导学生运用理论联系社会以及自己身边的实际问题,用所学的知识去分析这些问题,在实践中培养掌握知识与运用知识的能力。而这一环节正是理论知识向工作能力转化的桥梁与纽带。

教育的目的在于培养能力,尽管知识与能力有一定的关系,但知识不等于能力。大学是人生的关键阶段,学习的目的并不仅仅是为了获取各种证书,而是要在获得各种知识、技能、提高自己的文化知识的同时,培养动手创新能力和实践能力,最终回馈社会,并为自己所付出的努力赢来回报。

由市场需求可知我们的大学课堂教育中培养学生实践能力这一环节的重要性。这一环节实现了帮助学生最终完成理论知识向实践能力的转化。只有很好地完成这一环节,我们的大学教育才算达到了“授之以渔”的目的,而非停留在“授之以鱼”的阶段。