

创新的艺术追求 不懈的探索精神

——评第六届全国话剧优秀剧目展演

由文化部、重庆市人民政府主办,文化部艺术司、重庆市文化广播电视局承办的第六届全国话剧优秀剧目展演4月2日在重庆开幕。

全国话剧优秀剧目展演是文化部举办的,在全国话剧界具有展示意义的重要艺术活动。活动每三年一届,已成功举办过五届,推出了一大批思想性、艺术性和观赏性统一且形象鲜活、内涵丰富、具有独特艺术表现力和感染力的优秀话剧作品,有力地推动了话剧艺术繁荣发展。第六届全国话剧优秀剧目展演是自2007年话剧百年纪念大会暨第五届全国话剧优秀剧目展演活动之后,全面展示近三年来我国话剧艺术创新发展的优秀成果,推出话剧新剧目的话剧艺术盛会。参加此次话剧展演的23台剧目来自全国各省、自治区、直辖市以及中直单位和部队的话剧院团。这些剧目内容丰富,题材多样,充分显示了话剧艺术工作者勇于创新的艺术追求和不懈的探索精神。

23台参演剧目分别是(按行政区划排列):中国国家话剧院《这是最后的斗争》,天津人民艺术剧院《北平·1949》,河北省话剧院《日出而作》,河北省承德话剧团《喊山》,内蒙古自治区话剧院《乡村检察官》,辽宁人民艺术剧院《黑石沟的日子》,黑龙江省齐齐哈尔市话剧团《凤刮卜奎》,上海话剧艺术中心《一九七七》,江苏省南京市话剧团《高速时代》,安徽省话剧团《万世根本》,福建人民艺术剧院《我的父母之乡》,山东省话剧院《大商无算》,河南省话剧院《宣和画院》,广东话剧院《与妻书》,广州话剧艺术中心《春雪润之》,重庆市话剧团《河街茶馆》,重庆三峡歌舞剧团《三峡人家》,贵州省话剧团《天地文通》,甘肃省话剧院《兰州好家》,总政话剧团《毛泽东在西柏坡的畅想》、《生命档案》,广州军区政治部战士文工团《红帆》,兰州军区战斗文工团《吼叫水》。

在第六届全国话剧优秀剧目展演期间,推出这期专题评论,回顾话剧发展历程,全方位、多角度、深层次探讨当下话剧发展趋势,以期让更多的人了解话剧艺术,关心话剧发展,从而更好地促进话剧艺术的创新和繁荣。

在具有抗战话剧传统的山城重庆,观摩第六届全国话剧优秀剧目展演,我与热爱话剧艺术的重庆观众一起,沉浸在兴奋、激动、开心和沉思中感受话剧艺术的新收获,实为有幸。

这次展演的剧目,从题材方面看,除个别戏的部分情节涉及晚清生活外,几乎都是表现我国辛亥革命前后至今社会生活的现代题材;其中约一半是新时期以来的当代题材。这些剧目,无论是反映民主革命时期、新中国成立初期,还是改革开放以来的社会生活,都体现着鲜明的时代精神和强烈的现实感。这是话剧艺术的可贵之处。

话剧善于表现社会转型期人们的生存状态及心路历程。如这次展演的3台农村题材戏《喊山》、《日出而作》、《万世根本》,都以我国农民在党的十一届三中全会前后渴望改革、呼唤改革、投身改革为内容,反映了我国社会变革的发展趋势。

话剧善于表现我国政治、军事斗争中的重大题材和领袖人物、上层人物。如《毛泽东在西北坡的畅想》和《北平·1949》,前者以政论剧的形式和史诗般的恢宏气势,表现开国领袖的雄才大略和博大胸怀;后者以北平解放前夕的国民党将领傅作义为戏剧的首要人物,通过北平和平解放前夕的国共两党的博弈,正面表现了傅作义对历史负责,向人民投诚的心路历程。

话剧往往直面现实,善于揭

示生活的矛盾,如《这是最后的斗争》。这个戏讲述一位毕生坚守信仰的老共产党员、军队离休干部和他的三个儿子、两个女儿及外孙子等人各自的人生道路、信念、操守的故事,展现在商品经济条件下崇高与卑鄙、奉献与贪腐、辉煌与虚浮并存的现实生活。这部戏的思想很尖锐,在弘扬正气的同时,对生活中的消极落后面作了无情的揭露。

话剧不唱,没有抒情唱段揭示人物的内心情感,但它仍可把人物的情感世界淋漓尽致地展示在观众面前。如《春雪润之》,它以毛泽东在新中国成立初期处理刘青山、张子善贪污腐败案和毛主席送子抗美援朝为基本事件,细腻而独特地表现一代伟人毛泽东丰富而深沉的感情世界,让观众的情感在审美中得到净化和升华。

各种形式的舞台艺术都有独特的表现手段,在我们的文艺百花园中,都应该有其独特位置,都应该在促进文化大发展中得到发展。其中,作为具有人民性、现实性和战斗性传统的百年话剧,它的一个鲜明特点,就是具有强烈的现实感和强烈的时代精神。应该说,话剧是体现主流文化的一个重要载体。从这种意义上说,话剧艺术是不可或缺的。

感谢话剧!感谢为话剧的生存而艰难拼搏的人们!

(作者系中国艺术研究院艺术创作研究中心特约研究员、戏剧评论家)

辉煌与虚浮并存的现实生活。这部戏的思想很尖锐,在弘扬正气的同时,对生活中的消极落后面作了无情的揭露。

话剧不唱,没有抒情唱段揭示人物的内心情感,但它仍可把人物的情感世界淋漓尽致地展示在观众面前。如《春雪润之》,它以毛泽东在新中国成立初期处理刘青山、张子善贪污腐败案和毛主席送子抗美援朝为基本事件,细腻而独特地表现一代伟人毛泽东丰富而深沉的感情世界,让观众的情感在审美中得到净化和升华。

各种形式的舞台艺术都有独特的表现手段,在我们的文艺百花园中,都应该有其独特位置,都应该在促进文化大发展中得到发展。其中,作为具有人民性、现实性和战斗性传统的百年话剧,它的一个鲜明特点,就是具有强烈的现实感和强烈的时代精神。应该说,话剧是体现主流文化的一个重要载体。从这种意义上说,话剧艺术是不可或缺的。

感谢话剧!感谢为话剧的生存而艰难拼搏的人们!

(作者系中国艺术研究院艺术创作研究中心特约研究员、戏剧评论家)

感谢话剧!感谢为话剧的生存而艰难拼搏的人们!

(作者系中国艺术研究院艺术创作研究中心特约研究员、戏剧评论家)

感谢话剧!感谢为话剧的生存而艰难拼搏的人们!

(作者系中国艺术研究院艺术创作研究中心特约研究员、戏剧评论家)

感谢话剧!感谢为话剧的生存而艰难拼搏的人们!

(作者系中国艺术研究院艺术创作研究中心特约研究员、戏剧评论家)

感谢话剧!感谢为话剧的生存而艰难拼搏的人们!

(作者系中国艺术研究院艺术创作研究中心特约研究员、戏剧评论家)

感谢话剧!感谢为话剧的生存而艰难拼搏的人们!

(作者系中国艺术研究院艺术创作研究中心特约研究员、戏剧评论家)

感谢话剧!感谢为话剧的生存而艰难拼搏的人们!

(作者系中国艺术研究院艺术创作研究中心特约研究员、戏剧评论家)

感谢话剧!感谢为话剧的生存而艰难拼搏的人们!

(作者系中国艺术研究院艺术创作研究中心特约研究员、戏剧评论家)

感谢话剧!感谢为话剧的生存而艰难拼搏的人们!

(作者系中国艺术研究院艺术创作研究中心特约研究员、戏剧评论家)

感谢话剧!感谢为话剧的生存而艰难拼搏的人们!

姚欣

石维坚

黄维钧

蔡体良

陈朝正

第六届全国话剧优秀剧目展演现场

靠什么吸引观众进剧场

黄维钧

花得值,这才是商业运作下的良性观演关系。一句话,观众要看好戏,好戏不怕没人看。

观众是从感性出发看戏,而不是从理性出发看戏。不管是什么题材、风格、样式,他们喜欢便爱看。话剧有别的艺术样式不可替代的作用,贴近时代、贴近生活、贴近人民,是它的本色。话剧能迅速反映时代变革、百姓需求,这是它的特性,也是它的强项。在走进文化市场、引入商业化运作之时,这些传统和特性应不应该放弃?我以为答案是否定的。这些传统与话剧的生命相关。丢失这些传统和特性,话剧气数将尽。如果急功近利、粗制滥造、因循守旧,肯定谈不上什么质量。这样炮制出来的戏,即使依靠发红头文件、单位包场,也起不到多大作用。我们要强调的是不能一味反对为完成任务而做戏,但不管什么情况,选择什么题材,完成何种使命,

第六届全国话剧优秀剧目展演吸引了众多观众

配合什么形势,既然搞的是戏,就要按艺术创作规律办事,在艺术质量上要力臻上乘;否则宁可不做,以免劳民伤财,也挫折自己的士气。

这次话剧展演汇集近三年的话剧剧目,其间经过新中国成立60周年大庆,许多戏与60周年大庆多少、远近都有关联,好戏不少。举例而言,《北平·1949》,顾名思义,写北平的和平解放,这个题材与相关人物大家都熟,有关的电视连续剧热播之后,第二轮又在播出。这出话剧,在京、津地区演出,备受赞赏,在展演中,一场即满,二场就一票难求。并无多少宣传,靠的是自身的吸引力和号召力。此剧有独到视角,谋局结构和表演都出色,有自己的演出形式。正因为是上佳的戏,便有相应的热烈回报。《这是最后的斗争》、《万世根本》以其直面生活的尖锐性,不回避历史与现实的矛盾,扶正祛邪,关心国家和民族的命运、人民的利益,以其振聋发聩的力量和惊心动魄的艺术,征服着观众,是广大观众极为欢迎的剧目。即使写英雄人物和领袖人物的戏,如《生命档案》、《春雪润之》也在思想上和艺术上突破旧有模式,别具创意,艺术上独出心裁,是戏剧刻画人物跃居新层面的上乘佳作。这些戏因高质量、高水平不胫而走,它们的生命力和影响力未可限量。

质量是剧目的生命,剧目的生命关系着话剧的前程,这是我观摩第六届全国话剧优秀剧目展演的心得之一。

(作者系戏剧评论家)

今年山城重庆的4月,繁花似锦,春意盎然,与春天一起来到的是像春天一样缤纷灿烂的一台台话剧。由文化部、重庆市政府主办,文化部艺术司、重庆市文化广播电视局联合承办的第六届全国话剧优秀剧目展演于4月2日在重庆拉开了帷幕。来自北京、上海、广东、天津、福建、甘肃、南京、河南、河北、山东、黑龙江、安徽、辽宁、内蒙古、贵州、重庆等省市

自治区和部队的23台话剧,在重庆的各大剧场竞相上演,好戏连台,异彩纷呈。

笔者观看剧目过半,深感此届展演的剧目,有分量,有品位,有佳作。中国国家话剧院的《这是最后的斗争》表现的是一个老红军、老共产党员对革命信仰的忠诚与坚守;广州话剧艺术中心的《春雪润之》,艺术地展现了一代伟人心中的那滴泪;总政话剧团的《生命档案》,塑造了一个真

重庆,在抗日战争时期,是话剧的一片圣土。这里聚集了众多剧作家、导演和演员。他们在周总理的影响下,为了抗日、为了民族的存亡,在艰难困苦,甚至是忍饥挨饿的情况下,演出了大批轰动山城、影响全国的话剧。郭沫若的《屈原》、曹禺的《家》等都是在这里首演的。金山、张瑞芳创造的脍炙人口的屈原、婵娟、觉新、瑞钰等人物形象都诞生在这里。嘉陵江畔,长江之滨,都留下过他们的足迹。

第六届全国话剧优秀剧目展演在这里举行,是对抗战精神的一种纪念,是继续剧百年纪念活动后的又一次话剧艺术盛会,是话剧工作者向祖国人民献上的一片赤诚之心,是对话剧优秀传统文化继承、发扬和话剧艺术发展、繁荣的又一次推动。

作为一名在戏剧舞台上奋斗了近60年的话剧工作者,有幸参加这次话剧艺术盛会,欣赏到这么多的优秀话剧剧目,我为演员的精彩表演而激动,为剧中人物的跌宕命运而流泪。我为当代话剧骄傲!为我的同行们骄傲!评比期间,虽然常常一天要看两出戏,我却兴奋得完全不觉得疲累。

这次展演日程刚刚过半,我却已经感到,不管是老演员还是青年演员,都在朝着演戏要演人的方向努力,深入到人物的内心,把人物的内心世界展示出来,从而强烈地撞击着观众,感染着观众,激励着观众。这些剧目中有为新中国解放事业戎马倥偬几十年、如今已经离休的老将军;有为解放北平做出重大贡献的国民党将领;有模式,别具创意,艺术上独出心裁,是戏剧刻画人物跃居新层面的上乘佳作。这些戏因高质量、高水平不胫而走,它们的生命力和影响力未可限量。

质量是剧目的生命,剧目的生命关系着话剧的前程,这是我观摩第六届全国话剧优秀剧目展演的心得之一。

(作者系戏剧评论家)

今年山城重庆的4月,繁花似锦,春意盎然,与春天一起来到的是像春天一样缤纷灿烂的一台台话剧。由文化部、重庆市政府主办,文化部艺术司、重庆市文化广播电视局联合承办的第六届全国话剧优秀剧目展演于4月2日在重庆拉开了帷幕。来自北京、上海、广东、天津、福建、甘肃、南京、河南、河北、山东、黑龙江、安徽、辽宁、内蒙古、贵州、重庆等省市

自治区和部队的23台话剧,在重庆的各大剧场竞相上演,好戏连台,异彩纷呈。

笔者观看剧目过半,深感此届展演的剧目,有分量,有品位,有佳作。中国国家话剧院的《这是最后的斗争》表现的是一个老红军、老共产党员对革命信仰的忠诚与坚守;广州话剧艺术中心的《春雪润之》,艺术地展现了一代伟人心中的那滴泪;总政话剧团的《生命档案》,塑造了一个真

老大爷……一个又一个人物形象是那么鲜活,相信展演全部结束后,会有更多的惊喜!

特别值得一提的是领袖人物的塑造,不仅是追求形似,更着力追求神似。有的演员在外形上不占便宜,甚至距离甚大,但在表演上注意神似,细腻地诠释领袖的喜怒哀乐,儿女情长,人物形象更加贴近观众,深入人心。

内心充实了,如果没有外部表现力,川剧演员说这叫“茶壶里的汤圆,一肚子货,就是倒不出来”。有了心灵的把握,还要有外部的表现力。他们的一副墨镜、一根拐杖、一个语气和步态等,都是从生活的仓库中精心筛选出来,用在了“这一个”人物身上。一个国民党高级将领始终穿着士兵衣服,但通过他的步态、台词,构成一种气质,让观众相信他就是将军;尽管历尽沧桑已经成了看门老大爷了,但言谈举止之间,我们仍然可以看到旧总统府制印官的影子;演一个报考大学的中学生成为青年工程师、中年工程师直至老年工程师,从青年直接到老年,更见演员驾驭人物的功力。

说话无疑是话剧演员塑造人物的重要手段。但是把

作家的台词变成说话,特别是“这一个人物”的话,是多么的不容易啊!这要有过硬的基本功,有生活的积累,有对特定人物性格的把握。可喜的是,有的主演的大段台词精彩,有些配角表演也可圈可点。表现国民党领袖的一大段台词,不紧不慢,声音不高,但其威严且气势逼人,心计多端;还有通过台词,塑造了心直口快的农村大嫂。这种看似普通的表演,需要演员在背后下多大的功夫啊!

表演是一门独立的艺术,要随着时代前进。观众的变化,要求话剧艺术家穷毕生精力,去追求、去磨练。正是有了这种磨练和追求,我们的话剧事业才呈现出人才辈出的局面。

(作者系著名表演艺术家)

为当代话剧而骄傲

石维坚

拥抱生活 刻画风情

蔡体良

剧本,在风云震荡的历史转折时刻,谱写了史诗般的瑰丽畅想;如《生命档案》的舞台上,以真实、质朴的白描笔法,感人至深,催人泪下,塑造了军队档案工作者刘义权的平凡故事。《这是最后的斗争》是一出正气凛然、匡正时弊、痛击邪恶的主旋律戏剧,更带春秋笔法,是一幅当代的风情画。

展演剧目中的《红帆》、《春雪润之》、《河街茶馆》、《北平·1949》、《喊山》、《日出而作》、《吼叫水》、《高速时代》等作品,敢于直面社会、直面现实、直面生活,无论是对历史题材的把握,还是对朴素地表现当代生活,舞台上都有极强的使命感,展示了话剧艺术活跃的生命力。

二、话剧舞台的历史和艺术的使命,应该包括传承中国戏剧文化、延续、弘扬中华文化的命脉。我认为,话剧是戏剧文化的

重要窗口,也是当代戏剧发展的主要坐标。部分展演剧目比较倾向对传统文化的关注,或作重新定位,或挖掘舞台表现的意蕴。

《天地文通》、《我的父母之乡》、《宣和画院》、《与妻书》等,各自选择了不同地域、不同时代、不同题材的故事,但都或张扬、或蕴含了自己的文化理念和情致。《天地文通》坚守着“行德崇文”道德底线;《我的父母之乡》十分诗化地表现了对父母之乡的眷恋;《宣和画院》满含“文房四宝”的馨香中展示了生活况味;《与妻书》更以撼人的笔墨,悲情地讴歌了一对革命者,在生死抉择面前至深至爱的革命情操……令人唏嘘、令人感怀,更令人崇敬。这类剧目浓郁的书卷气息、发人深思的哲理思考,可能与我们当下生活有一定的距离,但它们都流淌着民族文化的血脉,都回响着传统

文化的意韵,我们仍然能与之沟通,能感悟、陶冶我们的情操,纯化我们的心灵。

话剧艺术的功能是多元的,创造的空间也是很大的。我们不能只停留在单一教化层面上。在话剧舞台上,褒扬、开掘、承继传统文化,这副担子应该当仁不让地挑起!这样才能展示话剧艺术的时代魅力!

话剧展演活动,既是一次回望,更是一次舞台艺术攀登的开始。近年以来,话剧艺术家们以富有创造的激情,充盈着艺术的责任感,拥抱我们的时代,我们的生活。他们以趋于理性的艺术思考,遵循舞台创造的法则,挚爱地守护着话剧的百花园地。他们耕耘不息,春播秋收。我相信通过展演、观摩、交流,无疑将获得更大的丰收!

(作者系中国艺术研究院研究员、中国舞台美术学会会长)

有分量 有品位

陈朝正

自治区和部队的23台话剧,在重庆的各大剧场竞相上演,好戏连台,异彩纷呈。

笔者观看剧目过半,深感此届展演的剧目,有分量,有品位,有佳作。中国国家话剧院的《这是最后的斗争》表现的是一个老红军、老共产党员对革命信仰的忠诚与坚守;广州话剧艺术中心的《春雪润之》,艺术地展现了一代伟人心中的那滴泪;总政话剧团的《生命档案》,塑造了一个真

剧团《河街茶馆》表现了抗战时期山城世俗百姓的茶馆生活和爱国情结;贵州省话剧团的《天地文通》第一次在话剧舞台上出现了不谄俗商的艺术形象;南京市话剧团的《高速时代》,表现了一对父子为中国制造高速列车而付出毕生心血的生动故事;福建人民艺术剧院的《我的父母之乡》,是冰心在为人们讲述她的父亲抗击侵略的一生;兰州军区战斗文工团的《吼叫水》续写了当代军人忠

之城,那是因为有了话剧,有了话剧在重庆独有的黄金时代,有了话剧大师们在重庆那份眷恋的生命情结,有了中国话剧百年在重庆特殊的灿烂篇章,有了今天在重庆举办的第六届全国话剧优秀剧目展演。

(作者系重庆市艺术创作中心编剧)

本版图片由 马仲鸿 摄