

引领方向 树立品牌 注重品质 提升品位

“首届北京优秀小剧场剧目展演”拉开帷幕

本报驻北京记者 丁 杨

自1982年林兆华执导的第一部小剧场话剧《绝对信号》在北京人艺小剧场上演以来,中国的小剧场话剧已经走过了近30年。从最初的每年一出,甚至几年一出戏,到现在一年能有数百场不同风格的小剧场话剧在首都舞台轮番上演,从少数戏剧先锋的实验田发展到成为话剧艺术一种重要的生存方式,小剧场话剧甚至占据了戏剧舞台上的半壁江山。4月20日,由北京市文化局主办的“首届北京优秀小剧场剧目展演”刚一开幕便掀起了2012年首都戏剧舞台上的第一个春潮,成为各界关注的焦点。

从4月16日起,在此后一个

多月的时间里,将有《未完待续》、《隐婚男女》、《在变老之前》、《如果,我不是我》等20台优秀小剧场剧目逐一登上京城舞台,展示近5年来北京小剧场戏剧优秀成果。这期间,北京人艺实验剧场、国话先锋剧场、朝阳9剧场、蜂巢剧场、繁星戏剧村、枫蓝国际小剧场、北京文联小剧场、北京舞蹈学院小剧场、大观园戏楼等京城著名小剧场连续演出40场。此次展演的20台剧目中,既有国家话剧院创作的《霸王别姬》、北京人民艺术剧院创作的《第一次的亲密接触》、北方昆曲剧院的摘编版《西厢记》,也有龙马社、蓬蒿、风潮

性、实验性剧目;有探讨现实生活中爱情、婚姻、家庭的情感剧;也有描述现代都市青年生存状态,颇具时尚性和观赏性的剧目。这些剧目题材广泛,内涵丰富,风格多样,形象鲜活,具有独特的艺术表现力和感染力。

展演期间,北京市文化局还将召开小剧场话剧创作座谈会,就“小剧场戏剧创作的艺术成就与存在的问题”“如何引导小剧场戏剧健康发展”“如何提高小剧场戏剧创作的艺术水平”等议题进行研讨,进一步促进北京市小剧场戏剧的繁荣发展。展演结束后,将评出一、二、三等奖若干。

展演剧目中,有根据外国经典名著移植改编剧目;有探索

性、实验性剧目;有探讨现实生活中爱情、婚姻、家庭的情感剧;也有描述现代都市青年生存状态,颇具时尚性和观赏性的剧目。这些剧目题材广泛,内涵丰富,风格多样,形象鲜活,具有独特的艺术表现力和感染力。

展演期间,北京市文化局还将召开小剧场话剧创作座谈会,就“小剧场戏剧创作的艺术成就与存在的问题”“如何引导小剧场戏剧健康发展”“如何提高小剧场戏剧创作的艺术水平”等议题进行研讨,进一步促进北京市小剧场戏剧的繁荣发展。展演结束后,将评出一、二、三等奖若干。

《有一种毒药》剧照

《如果,我不是我》剧照

《第一次的亲密接触》剧照

业内反映

邵泽辉:

集中展演为小剧场戏剧创作带来一个标尺

邵泽辉,国内戏剧界新锐导演。1999年毕业于北京大学信息管理系,2004年毕业于中央戏剧学院,获导演学硕士学位,其主要代表作有演出多个场次的贺岁舞台喜剧《想吃麻花给你拧》系列第二部《情流感》、大型奇幻童话剧《福娃》,以及中国首部“摇滚话剧”《那一夜,我们搞音乐》等等。2008年,在北京青年戏剧节上,凭借作品——《在变老之前》脱颖而出,得到业内专业人士的认可和赞许,成为继孟京辉之

后话剧新锐导演的领军人物之一。谈到这次展演,邵泽辉认为,“这是一次非常有意义的活动!”他说,“近年来,北京小剧场话剧创作,有许多无论是在艺术质量、口碑,还是票房上都很不错的作品。这次展演是对戏剧创作团队和整个从业人员的一种肯定和认可,同时也是对整个小剧场话剧演出环境的一种梳理。特别是这次展演不是政府拿钱直接补贴某个团队或创作者,而是对经过市

场检验之后,演出场次达到一定数量,在口碑上、艺术质量上都得到认可的作品给予一定扶持,这就从某种意义上给了我们这些从业人员一个方向、一个标尺。”

邵泽辉的作品囊括大剧场、小剧场样式,也跨越商业剧、儿童剧,以及由政府投资的剧目等各种不同类型,但他表示,在创作过程中,或多或少都会面临一个不可避免的问题,即“缺乏一种标尺”即什么样的作品,才算是好的作品。

“一部作品可以通过做很多宣传活动,而卖得一个好的票房。但观众看了以后口碑并不一定好,作品也就不会继续再演了。”邵泽辉表示,“通过票房来评价作品并不客观,只有得到真正认可的戏剧,必然是能让观众感同身受,引发共鸣的,观众才会想看、愿意看,才会有后来的多场演出,因此,真正好的作品是经得起用场次来检验的。”

邵泽辉的参展作品《在变老之前》讲述的是一个真实故事,是关于年轻人对于理想与现实之间的彷徨、思索与追寻的一部作品。从2008年至今4年间,这部作品已经在北京、天津、上海、台北等地演了80多场,接下来还将受邀赴上海、台湾等地演出。

李伯男:

这是小剧场戏剧未来发展方向的一次重要定位

新锐导演李伯男,自2004年正式进入话剧圈,已完成《有多少爱可以重来》、《我不是我女朋友的男朋友》、《剩女郎》以及《隐婚男女》等多部小剧场作品。被誉为近年来中国戏剧演出市场“最具票房号召力”导演之一。

谈到北京市文化局举办的“首届北京优秀小剧场剧目展演”,李伯男突出强调了它对小剧场未来发展走向的重要性。他认为,这次邀请展既是一种回顾,又是一种展望,对小剧场话剧审美定位的树立发挥着重大意义。

他说,“小剧场不等于剧场小,而是有着独特审美标准的。”首先,它因为空间小,更容易在演

员与观众之间,激起一种心灵碰撞,所以作品对观众必须是真诚的。再者,因为观众容量小,也就注定小剧场不应把商业价值作为第一位追求,而更应该“回归到其精英化、小众的文化意识,加强它那种注重人文关怀的审美属性”。

“小剧场,就是应该允许它去试验,去追求艺术梦想。”在李伯男看来,小剧场比其他戏剧样式的追求应该“更纯粹”。“无论是做商业的还是非商业的,不管是大众诉求还是精英诉求,戏剧品格的保证和坚守是剧人的文化底线,对时代的思索、人文的关注,这些是戏剧人的职责,是绝对不能够丢

掉的。在这个底线之上并不排除小剧场的大众化诉求,去探索多元化的可能性,通过小剧场培养观众、引导观众,这也是小剧场的一个重要职责和特征,所以才有小剧场创作的多元化探索。”

而此次参加展演的《隐婚男女》,因其关心时代人的生存处境、情感困境,非常追求故事性、观赏性,同时没放弃发出自己最真诚的声音,颇受好评。自2010年创作至今两年以来,已经在全国上演了300多场,遍及30多个城市和地区,并被改编成电影、小说出版,如今电视剧版也正在创作中,在“最大程度上发挥了小剧场的文化效应”。

黄盈:

树立行业信念,促进戏剧产业链完整

黄盈与邵泽辉、李伯男等人一道,被认为是话剧界“新老接棒”的青年导演领军人物之一。其代表作品主要有“京味三部曲”——《枣树》、《马前马后!》、《卤煮》,以及《两个人的法式晚餐》、《搜神记》等等。

就这次“首届北京优秀小剧场剧目展演”,黄盈的评价是:“这不仅是一些优秀的剧目找一个机会呈现出来,更重要的是,我相信通过这种活动,会一点一点地使得产业链更为完整,让小剧场多样性的特点得以很好地展现,将整个戏剧文化

产业推向更加光明的未来。

关于小剧场戏剧的非主流地位,黄盈认为:从某种意义上来说小剧场戏剧处在戏剧创作的上游和下游两端,因为小剧场可使创作者的想法得以很快地实现,容易找到我们已习惯的审美以外的东西,能够更开创性地使得戏剧产业在分类以及戏剧艺术创作的美学观念和审美形式上,得到有益的拓展。因此,决不能忽视它在产业链上的两极地位。

黄盈的参展作品《未完待续》,

当年因他不肯更改主人公结局而并不被投资人看好,最终凭借北京青年戏剧节的资助,才得以搬上舞台,获得成功。“这次由政府职能部门主办展演活动还给我们树立一种行业信念,就是坚持对艺术的追求,不要怕失败。”对此,黄盈深有感触,“无论你是要做产业链哪一端的剧目,阳春白雪还是下里巴人,只要你认为那是你对艺术的一种理解和追求就要坚持下去,失败了没关系,我们还可以换个方向继续走下去。”

专家观点

引导产业健康发展 保护戏剧多元风貌

中国社会科学院文学所副研究员 陶 子

的阶段性成果。

十多年来,作为《绝对信号》、《恋爱的犀牛》这些小剧场重要作品发轫之所的北京,在戏剧文化、戏剧市场——尤其是小剧场的戏剧文化和市场的建设中,仍然保持着在全国的突出地位。这突出地位表现在如下三个方面:首先,经过十多年的发展,形成了北京小剧场最为独特的丰富与多元风貌。如今北京的小剧场的生产主体,既有着北京人艺、国家话剧院这些重要戏剧院团,也有着广大的民营文化公司;在风格上,既有

着如孟京辉这样贯穿着戏剧实验与文化市场相结合的思路,也有强调先锋性的戏剧探讨(如林兆华的《故事新编》、更在意市场回报的“减压戏剧”(如雷子乐工厂的系列作品);既有着刻画北京市民生活风貌的《卤煮》、《锣鼓巷的故事》,也有着致力于将国外先锋戏剧中国化的《高朋满座》(改编自尤奈斯库《椅子》);其次,北京小剧场已经培养出一系列风格各异的青年导演。如果说如林兆华、王晓鹰、孟京辉、田沁鑫这些著名的戏剧导演,经常以他们的才华为小剧场创作带来标志性的作品,但大量的小剧场作品,已经呈现出更多年轻导演的魅力:比如赵淼长年致力于形体戏剧,在他的舞台上,演员用身体在讲故事;比如黄盈,以“一戏一格”的态度,打造的是开放的舞台与开放的表演方式;比如王翀,巧妙借用海内外的优秀戏剧资源改造为讽喻当代生活的作品等等。第三,北京小剧场戏剧发展,离不开剧场本身的发展。当前,北京戏剧演出较为频繁的小剧场有20多个。在这20多个小剧场中,还包括独特的剧场群:如北京9剧场,在一个剧场名下包

含了TNT、后SARS、行动、凹、非

非等几个大小不一的剧场;繁星戏剧村也有几个剧场可以同时运营。北京小剧场发展的独特性还在于某些剧场已经呈现出一些自己的独特面貌:比如孟京辉做艺术总监的蜂巢剧场,在这里演出的作品往往都带有些“孟氏戏剧”的特色;比如蓬蒿剧场,这个小剧场不足100座的咖啡剧场,以一些非营利性的戏剧交流为主,久而久之,也形成了自身独特的味道。

当然,在小剧场的多元面貌之下,也难免鱼龙混杂。过于片面地强调市场导向,也会导致小剧场戏剧存在着一些隐忧。一方面,过度市场化会导致戏剧表达的低俗,另一方面,为了迎合市场,也会造成戏剧创作呈现同质化的倾向——孰不知这种自以为“一格”的态度,打造的是开放的舞台与开放的表演方式;比如王翀,巧妙借用海内外的优秀戏剧资源改造为讽喻当代生活的作品等等。第三,北京小剧场戏剧发展,离不开剧场本身的发展。当前,北京戏剧演出较为频繁的小剧场有20多个。在这20多个小剧场中,还包括独特的剧场群:如北京9剧场,在一个剧场名下包

《空中花园谋杀案》剧照