艺术·观察

全国戏剧文化奖的平民视角

嘉 纳

国务院批准保留颁发的全国性大奖、文化部评比达标表彰的8个保留奖项之一、由中国戏剧文学学会主办的全国戏剧文化奖，从2010年创立之初，就以平民视角在各类国家级奖项中独树一帜。7月18日，第二届全国戏剧文化奖的评选在京全面启动，虽然鉴于三年一届的评奖周期，最终的大奖要到明年才能揭晓，但极具草根性的评奖程序让民营以及地市级院团眼前一亮。

为基层戏剧事业良性发展注入活力

全国戏剧文化奖的前身是中国戏剧文学奖，此前已举办了6届，奖励和扶植了一大批舞台剧、影视剧的优秀剧本和剧目，发现了众多优秀戏剧人才。2010年更名后，全国戏剧文化奖经核准重新设置了四大类奖项，即剧本奖、剧目奖、戏剧理论评论奖、出品人和制作人奖。

中国戏剧文学学会会长、评委会主任曾献平说："更名为全国戏剧文化奖后，我们的评奖依旧坚持一贯的民间立场、专业尺度和包容精神，坚持'惠及大众，还戏于民'的办奖宗旨，坚持公开、公正、公平、公信的原则，评委会由戏剧文学家、戏剧评论家、著名编剧、著名导演、著名表演艺术家和著名舞台美术家组成，保持着纯专业评奖的品质。"

据了解，2010年首届全国戏剧文化奖从申报参演的107台剧目中，遴选出12台大型剧目和36台小剧场戏剧剧目入围并获不同奖项，其中不乏来自基层剧院和民营剧团的优秀作品。

吉林省乾安县吉剧团的吉剧《大布苏》以"君为轻、民为重"的价值取向和"临危抗命、救民于水火"的思想锋芒征服了观众和评委；北京繁星戏剧村的小剧场悬疑戏剧《罗生门》在对戏曲和话剧诸多元素的嫁接与融合方面做出成功尝试；广东省深圳市宝安区石岩街道办事处等单位制作的话剧《突围1978》堪称近年来主旋律题材作品的重要收获，这台剧目相当一部分主创是非专业人员。

"山东省日照市艺术团本已解散，他们的《毋忘在莒》成为全国戏剧文化奖的第一个获奖剧目之后，得到了当地政府的重视和扶持，拨付资金，增设编制，招回人才，使这个濒临绝境的艺术团队起死回生。"曾献平说，这样的例子还有很多。"全国戏剧文化奖在这两年的评奖工作中，最重要的导向就是'接地气'，把基层单位的戏剧佳作引进北京，推向全国。"

以全新模式推出有生命力的剧目

当下，戏剧评奖已形成按行政级别层层筛选、层层推荐的惯例，许多来自基层的好作品难有机会与"大团"平等竞争。为改变这种局面，全国戏剧文化奖评委会采取了大力度的改革措施。

曾献平说："我们在实际工作中特别强调了两点，第一，参评作品可由版权所有者直接送达评奖办公室，减少不必要的中间环节，使基层作品能够直达大奖的申报平台；第二，设立观众票箱，改变为评奖而评奖的观念，推动戏剧走近观众、走向市场。湖南省桂阳县湘剧团长年活跃于农村，他们的湘剧昆腔《一天太守》在通常情况下，很难逾越各级行政关卡，而在全国戏剧文化奖的舞台上，就可以直通北京，接受首都专家的严格评审和戏迷观众的热烈掌声。"

谈到观众投票，曾献平对一件往事津津乐道："贵州省花灯剧团和贵州省民族乐团的花灯剧《月照枫林渡》历经十年打磨，再度参加评奖成绩如何，不仅为贵州戏剧界所瞩目，更让当地观众牵肠挂肚——真的是让观众现场给剧目投票？当他们走进剧场，拿到那张庄严的选票时，戏剧主人的自豪感和责任感油然而生，'还戏于民'的宗旨在这一刻得到完美体现。"

翻阅全国戏剧文化奖的获奖名单，有几台移植剧目颇受关注，如甘肃省秦剧团的秦腔《锁麟囊》和广东省肇庆市粤剧团的粤剧《钟馗》。曾献平认为："这些剧目堪称平民戏剧的典范，同时具有强烈的现实意义，在艺术上的创作理念和成果同样具有导向性和示范性，评奖的舞台绝不应该把它们置之门外。"

为艺术本体的回归摇旗呐喊

"目前，戏剧界的少部分人，好大喜功的倾向十分严重，提倡戏剧回归已成当务之急！"曾献平对当前的某些现象忧心忡忡，并且在评奖过程中努力倡导"回归"，"比如授予秦腔《锁麟囊》所本同名京剧的原作者程砚秋、翁偶虹原创经典纪念大奖，授予越剧《高则诚》南戏文化传承大奖，授予粤剧《风雪夜归人》原著作者吴祖光编剧大师奖，授予京剧《缇萦救父》的艺术指导、荀派表演艺术家宋长荣戏曲流派传承特别贡献奖，授予北路梆子《情悟五台山》主演成凤英非遗项目传承奖……这些举措，在业界引起的反响之大，既在意料之外，更在情理之中。"

除了以上精神层面的回归，曾献平还谈到在表演和文本两个方面的回归。

两年多来，在全国戏剧文化奖的舞台上，共有梁桂星、顾卫英、史佳花、邵志庆、冯刚毅、苏春梅等12人先后荣获表演大奖。他们当中既有晋剧《傅山进京》的主演谢涛、粤剧《风雪夜归人》的主演冯刚毅这样声名显赫的戏曲名家，也有粤剧《钟馗》的主演李秋元、蒲剧《祝你幸福》的主演王青丽这样名不见经传的陌生面孔，这样的结果，完全看不到通常的名气和资历因素。曾献平说："我们最重要的评奖原则，对演员来说也是唯一准则，就是用舞台上的角色说话。希望我们的大奖获得者经得起历史检验。"

众所周知，剧本是一剧之本，目前，第二届全国戏剧文化奖（文本部分）的征稿正在紧张进行，谈到相关情况，曾献平非常欣慰，"前几届的评奖，我们曾推出《金子》、《虎踞钟山》、《夕照祁山》、《拓跋鲜卑》等作品，并通过改稿会为基层编剧的作品提升打下坚实基础。本届文本评奖，从目前的来稿情况和各方面信息反馈看，数量和质量都值得期待。"

小剧场话剧《牡丹亭》获"全国戏剧文化奖·2011小剧场优秀戏剧展演季"导演金奖、表演金奖等四项奖项

艺术·院团

戏剧是孩子天生的朋友

——国话儿童俱乐部活动侧记

小玫

7月7日至8日、14日至15日，国家话剧院小剧场和排练厅热闹非凡。然而，活跃在剧场和排练厅的不是明星大腕，而是一群4至7岁、无戏剧基础的小朋友。抓马宝贝、花旦工作室、卓美教育、动动鞋子儿童剧团，4家儿童戏剧教育机构在国家话剧院的召集下，为孩子们举办了4天8场教育戏剧主题公益活动，受到孩子和家长的广泛欢迎。

"教育戏剧"是培养戏剧人才的重要途径

教育戏剧是指用戏剧方法与戏剧元素应用在教学或社会文化活动中，让学习对象在戏剧实践中达到学习目的。教育戏剧的重点在于通过学员的参与，从感受中领略知识的意蕴，从相互交流中发现新的可能性。

在国外许多国家，教育戏剧已经成为儿童教育不可缺少的一部分，但在中国内地却是新生事物。然而，敏锐的国话人却清醒地意识到，教育戏剧将是培养中国戏剧人才的重要途径，于是从今年年初开始筹备以教育戏剧为主题活动的国话儿童俱乐部。

让孩子通过戏剧发现自我、认识世界

为了让更多的孩子通过戏剧的方式发现自我、认识世界，国话儿童俱乐部的全部主题活动都定位为采用社会招募的公益活动。和传统的戏剧教育形式不同，教育戏剧的老师在活动中并不会告诉孩子要做什么、该做什么，只在行动节点上加以简单点拨，孩子们通过想象力提出多种解决问题的方法，在群体协作和探讨中，完成开放式的命题。

在8场活动中，4家机构分别将他们最好的作品拿出来让孩子们参与其中。

在抓马宝贝设计的《不会吼叫的小狮子》中，由一个"王冠"作为戏剧核心道具，引发戏剧情境。活动开始，通过老师对于孩子们角色意识的唤醒，让孩子相信自己是大草原上的小狮子，而由孩子们组成的狮群担负起了在大草原寻找一只不会吼叫的小狮子并把它带回家的重任。

花旦工作室设计的活动中，没有给出单一戏剧情境，而是通过协作、声音等训练，让孩子的天性得以解放，然后孩子们进入4个故事情境中自我创造，自己设计情节和结局。3位老师跟着孩子和家长们一同摸爬滚打，建立起充分的信任和默契。

卓美教育所呈现的戏剧故事不但引人入胜，并且全程由英文交流，让平时不爱说、不敢说英语的孩子们大声喊出台词。

动动鞋子儿童剧团则通过不同的戏剧游戏，让孩子们充分感受团结友爱、相互协作的力量。

国话儿童俱乐部不是在培养小演员

新鲜的活动，不仅让孩子们玩得开心，也打动了很多家长。"谢谢工作人员辛苦的工作与努力，应该说这是一项戏剧启蒙式教育，真的开眼界了。"一连参加了国话儿童俱乐部4场活动的李颖竹小朋友的家长在反馈表上这样写道。"我们怀着好奇和忐忑的心情走进国话儿童俱乐部，结果让我大吃一惊。我从来没有看到过宝宝的这一面，太奇妙了！"一个年轻的爸爸如是说。

"国话儿童俱乐部不是在培养小演员，而是让孩子们在参与戏剧创作和表演的过程中完成个人的成长和提升，所以结果并不是最重要的。他们中或许会诞生演员、导演、灯光等戏剧工作者，但可能更多的人将是一位从事普通工作的戏剧爱好者。我们相信，参与这样的活动能够提高孩子的交际能力，对他们今后在学习中掌握知识的技巧和能力也会有贡献。"国家话剧院相关负责人说。

目前，国话儿童俱乐部的首次活动已经全部结束。据国家话剧院相关负责人透露，接下来国话儿童俱乐部将推出常态化的儿童戏剧教育体验活动。"或许在不久的将来，我们可以看见更多的家长周末不再把孩子送进钢琴班、奥数班和各类辅导班，而是带他来到国话的舞台上，在戏剧中体会'人间是剧场'的人生哲理，收获更美好的未来。"

艺术·资讯

尤泓斐将在家乡开唱

本报讯 （记者刘森）7月22日，女高音歌唱家尤泓斐在京宣布，她将于8月11日在黑龙江哈尔滨举办《从白毛女到茶花女——尤泓斐哈尔滨之夏独唱音乐会》。

此次独唱音乐会是尤泓斐继2006北京独唱音乐会、2007深圳独唱音乐会、2009北京跨界演唱会之后的又一次音乐之旅，演出地点选在了尤泓斐的故乡。演唱会由中央歌剧院、中共哈尔滨市委宣传部、哈尔滨市文化局共同主办，北京同路唱响文化艺术有限公司、红博商业联合承办。歌唱家蒋大为、魏松、孙砾将倾情助演。

尤泓斐是中央歌剧院的当家花旦，曾在《白毛女》、《茶花女》、《艺术家的生涯》、《游吟诗人》等16部中外歌剧中饰演女主角。她是难得的将民族唱法与西洋唱法无痕链接的歌唱家，被称作"中国的莎拉·布莱曼"。在发布会上，中国音乐家协会分党组书记、驻会副主席徐沛东对她的"跨界"风格赞不绝口："作为西洋美声女高音出身的她，可以'放下身段'演唱音乐剧、民歌、通俗多种风格，应该说得益于她对声音的敏锐感，她对风尚的个性化追求，在中国歌唱界独树一帜。"

演唱会上，尤泓斐将与孙砾共同演绎歌剧《白毛女》选段，与蒋大为合唱《北国之春》，与魏松唱响《茶花女》的精彩咏叹。"一般的音乐会都是音乐家站在乐队前面死板地演唱，我的音乐会有歌剧的服装、特定的道具，我和朋友们将实实在在'演'出音乐会。"尤泓斐说。

《任天堂》唤起"80后"青春记忆

本报讯 （记者刘森）7月20日，都市青春时尚音乐剧《任天堂》在北京繁星戏剧村上演。

该剧以上世纪80年代从日本传入中国的一款流行游戏机"任天堂"为切入点，以一个寻找游戏机的痴情男生王翔与游戏机收藏达人可乐的换房情节着手，串联起几对恋人的情感故事。

该剧编剧兼导演沈文帅毕业于中央戏剧学院，《任天堂》是他首次执导的小剧场音乐剧作品。身为"80后"的沈文帅说："曾经的'任天堂时代'，还是一个卡式游戏盛行的年代。那时对于我和同龄人来说，玩游戏是一件奢侈的事情，需要玩命学习，积累两周良好表现，死磨硬泡才能得到一小时奖励。"为了纪念逝去的青春，沈文帅在2009年创作完成了《任天堂》的剧本初稿，经过3年的沉淀才最终将它搬上舞台。

在舞台呈现中，沈文帅以丰富的表现形式加入"超级玛丽""坦克大战""拉罗曼蛇"等能够唤起"80后"青春记忆的游戏元素，再加上丰富的剧情设计、动感的音乐曲风、精湛细致的表演，合力营造出一个小剧场戏剧的音乐天堂。

据演出方透露，《任天堂》首轮16场的全部票款将捐给云南怒江贡山捧当小学，用于学校的建设和孩子们的学习。

音乐剧《任天堂》剧照

《中学生笔下的百年家国记忆》发布

本报讯 （记者钱力）7月20日，由《看历史》杂志、中信出版社联合举办的《课本上不说的历史——中学生笔下的百年家国记忆》新书发布会在京举行。

该书集结了从全国中学生历史写作大赛近万篇参赛稿件中精挑细选出的31篇佳作，希望将一份份跨越百年的真实家国记忆，凝聚成一本见证光荣与屈辱的普通中国人心灵史。此外，首届中学生写史夏令营暨非虚构写作高级研修班也同时开课，钱钢、胡劲草、周海滨、韩福东等作家、知名记者为活动提供义务指导。

2011年，《看历史》杂志发起了"公民写史"计划，全国中学生历史写作大赛是"公民写史"计划的重要部分。比赛旨在推动中学生发现、记录、认知身边的历史，吸引了全国500所中学的学生、教师参加。

《看历史》杂志主编唐建光说："我们希望让学生打开眼界，锻炼真实的学习和认知能力，力图让每个人都成为历史的创造者、经历者和写作者。历史就是一个拼图游戏，我们都是历史的拼图者，我相信靠着大家的记录，才可以拼成一个相对完整的历史。"

艺术·舞台

北京交响乐团为伦敦献"圣火"

本报记者 刘 淼

7月19日，北京交响乐团在北京国家大剧院举办了名为《圣火·欢乐颂》的专场音乐会，这也是北京交响乐团赴英国参加伦敦奥运"北京文化周"演出前的最后一次正式预演。

北交的奥运记忆

7月27日，第30届奥林匹克运动会将在英国伦敦开幕，作为代表上一届奥运会举办城市中国北京的音乐使者，北京交响乐团将于7月29日在英国伦敦泰晤士河南岸的皇家节日大厅，与英国伦敦爱乐乐团联袂演出《圣火·欢乐颂——北京交响乐团与伦敦爱乐乐团2012伦敦奥运会庆典音乐会》。音乐会将由英国BBC广播公司向全球转播。

其实，北京交响乐团与奥运的音乐缘分由来已久。2008年，通过竞标的方式北京交响乐团承接了为第29届奥林匹克运动会新版国歌和会歌录音的浩大工程，以长达一年半的时间录制了212首国歌和会歌作品。"当时为了录制需要，我们希望每首国歌或会歌都能由奥运会组委会为我们提供至少两种音像资料，但是实际上有些国家连国歌的乐谱都无法提供，我们只能想尽一切办法克服困难。"北京交响乐团音乐总监、指挥家谭利华说。

最终，由北京交响乐团录制的版本得到了国际奥委会、国际残奥会及其各成员国与地区的一致认可，作为奥林匹克文化遗产被永久保留和使用，并在2010年冬奥会上使用，这项录音工程也成为奥林匹克文化史上一个永恒的记忆。

演出曲目协商一年

在谭利华和北交人眼中，即将到来的庆典音乐会不仅代表着北京的文化，也代表着中国的形象。因此，为了这场重要的演出，北交历经一年时间与伦敦爱乐乐团协商策划曲目。最终确定开场曲为北交委约作曲家郭文景专门为2012年伦敦奥运会新创作的交响序曲《莲花》，之后是打击乐演奏家李飚担任独奏的我国作曲家唐建平为北京奥运会创作的打击乐协奏曲《圣火2008》；下半场，两支乐团将联袂伦敦爱乐合唱团以及4位歌唱家——女高音歌唱家罗贝卡·埃文斯、女中音歌唱家梁宁、男高音歌唱家安德鲁·肯尼迪和男低音歌唱家马修·罗斯组成170人的庞大阵容，共同演绎贝多芬《第九交响曲》。

在7月19日的音乐会上，由郭文景闭关创作一年之久的《莲花》首次与观众见面。"从埃及到中国的众多古老文明都把莲花视为神圣的象征，并将其广泛融入各自的艺术和建筑之中。在古埃及，人们认为黎明时太阳从东边的莲花中升起，黄昏时则落入西边的莲花之中。在中国，莲花象征着一种理想人格——出淤泥而不染，濯清涟而不妖，在不计其数与莲有关的诗词歌赋中，莲花同时还是友谊的象征和使者。"郭文景说，交响序曲《莲花》与宗教无关，以此为名代表着他对伦敦奥运会的美好祝愿。

"开始，郭文景也希望创作一部轰轰烈烈的作品，还要求我们在赴英国演出的名额中留出几个唢呐演奏员的名额，但到了落笔时，郭文景决定以莲花为题，因为莲花象征着圣洁、和谐，与奥林匹克的精神相吻合。最终，乐曲没有刻意运用中国民族乐器，而是在音乐中加入了一些中国民族音乐的元素。"谭利华说，这部14分钟的作品有着深刻内涵。

而此次北交赴英国演出最大的亮点在于，北交将走进伦敦的社区和学校，与普通市民亲密接触。7月27日，北交的音乐家将奔赴伦敦威维尔学校和斯托克维尔高中，与伦敦的学生乐团一起交流和公益演出，把中国特色的名曲带进伦敦校园。"到时，我们的音乐家将与学生乐团进行一对一的交流，演出时每个音乐家的身边都会坐着一位学生乐团的成员。"

谭利华带领北京交响乐团紧张排练

国外巡演商业运作

此次赴英演出，北交严格按照国际商业演出运作方式，由伦敦爱乐乐团以及伦敦皇家节日大厅的票务系统提前一年预告，提前半年售票，票房收入归北交所有。"进入商业渠道非常残酷，经纪人这次承担了所有风险，如果卖不出去，经纪人就要破产。"谭利华说，此次演出也将按照北交的惯例不设赠票。"在国外，送票请人听音乐会是非常不礼貌的，而且送票的演出也失去了文化'走出去'的意义。"

在北交赴伦敦演出期间，德国柏林爱乐乐团、维也纳爱乐乐团等世界著名交响乐团也将在伦敦亮相，但谭利华并没有压力。"北京交响乐团此次代表中国出征，希望让更多英国人及欧洲人看到，中国不止有京剧、功夫，也能演奏出这样精致高雅的音乐。"