

以优秀剧目献礼党的十八大

——2012年北京金秋优秀剧目汇报演出系列报道(三)

丁 杨 李 雪

评剧《马本仓当官记》： 聚焦农村改革的文艺精品

11月16日至17日,大型评剧现代戏《马本仓当官记》在中国评剧院大剧场上演。该剧以国家取消农业税为背景,演绎了中国当代农民的命运,通过这些小人物折射出的光辉,体现了国家强大而有力的扶农政策和决心,具有一定的政治性和社会性。

《马本仓当官记》是一出思想深刻,创意新颖,风格独特的现代轻喜剧,其成功的人物形象、轻松幽默的舞台呈现使它成为了一出既叫好又叫座的优秀剧目,广受观众的喜爱与追捧,一些评委和专家也给予高度的评价,赞其为“近年现代戏创作中难得一见的佳作”。

《马本仓当官记》剧中所描写故事并不复杂。马本仓,一个普通的农民,意外地被选为验粮“官”,乡亲们夸赞他、盛宴招待他,面对生活在同一土地上的父老乡亲们,他信誓旦旦许下承诺:“交粮的事我包了,就是头顶地,也要竭诚相帮。”然而一向严肃认真、秉公办事、一丝不苟的他却陷入了深深的困惑中。村里的“光景不好,庄稼欠收,交皇粮成了难题”,作为国家的验粮“官”,收了不合格的粮食对不起国家,不收又对不起乡亲,马本仓在责任与乡情、良心与亏心的情理煎熬中备感无奈和尴尬。这种无奈和尴尬正是生活在社会底层的马本仓们无言的精神挣扎和真实的生活境况。中国社会特有的生存体制决定了每一个人特别是农民,祖祖辈辈都要被各种“情”所包围,自己就是这庞大关系网和血缘纽带中一个挣不脱、逃不掉的个体,离开了生于斯、长于斯的土地,疏忽了父老

乡亲的亲情,个体的存在将难以想象,这就是中国农民的真实处境,也是剧中人物马本仓的处境,由此形成了该剧的矛盾冲突,即如何验收乡亲们交上来的粮食,这样的冲突和人物的生存境遇具有典型的意义,为剧作提供了深刻而又独特的主题意蕴。当翠翠来找他时,他预支工资,花钱买好粮替代次粮,但当更多的乡亲们来交粮时,他无力解决以次充好这棘手的问题。作为一个诚实善良的验粮员,他决心秉公办事,以保证国家粮库的质量,但随之却遇到自家屋瓦被捣毁,下雨天被雨淋和妻子的怨言、乡亲们的风言风语。为了不得罪更多人,他甚至吞食下巴豆,以此来逃避严峻的现实,这是何等的苦涩与无奈。剧作从一开始马本仓在乡亲们的欢歌笑语声中光荣任职,到最后的瓦破屋漏、凄惶出走,使一个生活在社会底层的小人物尽职、诚实、善良的品行和无奈的人生境遇得到充分展示。结尾处,国家一举取消几千年来一直实行的农业税,瞬间难题得以解决,矛盾得以化解,使人看到了体制机制、方针政策的巨大力量。

《马本仓当官记》最大的艺术特点在于它是一出轻喜剧,严肃的题材融入了插科打诨的手法。东北二人转和小品模式的借鉴,黑土地特有幽默语言的融入,关东浓郁特色舞蹈的糅进,这一切都使走进剧场的观众能够坐得住,愿意往下看,剧场效果轻松喜悦不沉重。观众现场反应也很热烈,掌声笑声不断。该剧的舞美设计灵活科技,能拆能卸能组装;服装时尚光鲜不土气;道具也鲜活生动。《马本仓当官记》由梅花奖得主韩凯光、刘惠欣领衔主演。对于角色塑造,演员们都付出极大热情,深入生活体验,反复推敲人物言行,力求生动感人。一些专家观后评价说,演员在塑造角色的同时,也被角色塑造,他们的表演又上了一个新台阶。《马本仓当官记》的唱腔设计优美流畅,雅俗共赏,音乐既具备传统元素又有创新,得到业内人士一致认可。

《马本仓当官记》自公演以来,目前已演出110余场,得到了观众的喜爱和赞扬。《马本仓当官记》剧本被选为2007—2008年度国家舞台艺术精品工程优秀剧本。《马本仓当官记》在由文化部主办的第三届全国地方戏优秀剧目(南北片共27个省市45台剧目)展演中荣获一等奖,这是中国评剧院十几年来首次获得国家级赛事的奖项,也是近年北京市现代题材的舞台剧作品首次获国家级奖项。在第六届评剧艺术节上,《马本仓当官记》一举囊括优秀剧目奖、优秀编剧奖、优秀导演奖和优秀舞美设计奖4个奖项。

京剧《云之上》：

用戏曲诠释中关村发展史

由北京京剧院策划、创作的新编京剧现代戏《云之上》11月17日至18日晚在长安大戏院上演。全剧通过一个家庭反映了改革开放30多年来北京乃至共和国的经济发展和

社会进步;充分挖掘中关村精神,体现了“爱国、创新、包容、厚德”的北京精神。

《云之上》通过一个家庭的分合展现了改革开放30多年来中关村人艰苦创业的历程,以及在创业过程中,新旧思想的碰撞。剧中男女主角梁知春和贺航天夫妇一起创办了“春天集团”,却因遭遇困境而不得不分开,贺航天远走美国淘金,梁知春留下苦苦支撑。10年后,贺航天回国要带女儿赴美留学,也表示要一家人到美团聚,而梁知春却希望贺航天留下一同打造自主高科技产品。在这一过程中,两人争吵不断,决定离婚,也间接导致了贺航天的父亲突发急病不幸离世。最终,梁知春通过控股贺航天所在的美国公司而达到一家人团聚以及捍卫民族自主品牌的目的。

北京京剧院院长李恩杰介绍,该剧是在很多的中关村企业家的成功轨迹的基础上有机结合而成的,剧中的故事是有原型基础的,例如剧中靠“春天集团”资助上完大学后,主动应聘该企业,希望能对企业有所回馈,并最终成长为企业高管的科技人才黄海燕。此外,剧中不少唱词也由中关村企业家创作,表达了这些人的心声。

《云之上》作为新编京剧现代戏,在音乐上与传统京剧有很大不同,首先舞台中央偏后的位置从始至终放着一架钢琴,这并不是道具,而是实打实的有人在弹奏,并与乐池中的京剧乐队和交响乐队相呼应。作曲家朱绍玉担任该剧作曲和唱腔设计,他表示钢琴是整部剧音乐上的重要支点,传达出现代意识和信号。他同时解释,虽然将钢琴搬上舞台,但弹奏的音乐还是由[山坡羊]、[哭皇天]等传统曲牌演变而来的。而乐池中的交响乐只有铜管

和弦乐,没有木管,中声部的音乐主要靠舞台上演员的和声来完成。

除了音乐上加入现代音乐元素,主要演员的唱腔还是保留了京剧的原汁原味,作曲家朱绍玉举例说明,“例如剧中核心唱段‘中关村不夜城’就保留了传统唱腔形式,大段二黄里的导板、回龙、慢板、原板都有。”不过朱绍玉也坦言为现代戏设计唱腔难度很大,因为剧中唱词并不是传统京剧里三三四、二二四的句式,而是类似散文诗的形式。

据介绍,最为难得的是在此次演出中北京京剧院大胆起用了优秀青年演员并分为“云峰”和“云端”两组阵容,此举旨在引入竞争机制,从剧院来说让大家在一种竞争的氛围中去投入排练,有利于这个戏能够有更好的呈现,演员之间每一个位置都是两个人,不存在A组及B组的概念,采用交替的方式演出,让这个戏有更好的艺术水平的呈现。此外,全剧开场、结尾还是穿插于剧中的街舞或是民族舞,都是由京剧演员完成,虽然还没有专业舞蹈演员那么舒展、飘逸,但这种观念的转变或许比演出本身更有意义。

专家表示:在目前关于中关村的文艺作品中,除了仅有不多见的描绘中关村创业者们的小说题材外,在影视及舞台剧作品中,尚未涉及,对于一批喜爱舞台剧的青年观众来说,值得期待,尤其中关村地处高等教育学府聚集地,用古老的京剧诠释今天的中关村,对青年学子势必会有极大的吸引力。

评剧《恩怨亲家》： 致基层文化者的乐章

11月2日晚的中国评剧院,当喜庆的音乐响起,整洁明亮的文化中心见证着有情人终成眷属的美好结局,剧场下千余名忘我投入到剧情发展之中的观众爆发出雷鸣般的掌声和会心的笑声,这场由顺义区文化委员会着力打造、北京凌空评剧团演出的原创评剧《恩怨亲家》在参加北京市委宣传部、北京市文化局主办的“颂扬北京精神讴歌伟大时代——2012年北京市优秀剧目展演”的首场演出时,即获得了评剧迷们的青睐,剧目以简洁明快的语言、优美动听的唱腔、跌宕起伏故事情节以及演员们声情并茂的表演俘获了评剧迷们的心,主题好、故事好、唱腔好、舞美好、演员好成为观众对这部剧目的一致评价。

《恩怨亲家》是由顺义区文联副主席、顺义区作家协会副主席胡广星编剧的当代作品,同时特邀著名导演刚立民和国家一级作曲黄兆龙进行前期创作,由北京凌空评剧团青年演员担纲主演。讲述了大学生肖楠担任

小陈庄村党支部书记,为加快新农村建设步伐,满足群众文化需要,一心筹划着为村民们建设文化中心,但却在用地问题上遇到了阻碍。村民常有理家的祖坟需要拆迁,但常有理却因为“旧怨”认为肖家仗势欺人。一场夹杂着亲情和爱情的“迁坟”事件掀起了全村的轩然大波。最后,演出在第六场中达到高潮,两家恩怨谜底揭晓,仇恨在一场下跪中化解,两家仇家变为亲家,村民的公共文化福利也得以最终实现。

尤为一提的是,民营剧团凌空评剧团的倾情演出为《恩怨亲家》走进基层注入了强劲的动力。北京凌空评剧团成立5年来,上山下乡演出过几百场,而且以每年一出原创剧的速度不断成长,形成了巨大的向心力和凝聚力,吸引了众多名家和院团的大力支持。演出前,作曲黄兆龙信心满满地表示,首场演出一定会不少于10个叫好。该剧虽为当代评剧,但依然保留了北京凌空评剧团尊重传统的一贯作风,标准的评剧题材、评剧唱腔,让观众在嬉笑怒骂中体验评剧的好看、好听、好玩和感人。而作为编剧胡

广星的第一部评剧作品,其对现实题材的准确把握程度和丰富的物语言、复杂的人物心理刻画得到业内专家的较高认可。中国社会科学院文学研究所研究员刘平表示,《恩怨亲家》能站在现实生活的基础上,把矛盾写得真实透彻,就像农村里活生生存在的人和事一样;在演员的选择上,老中青三代同台演出,取长补短,体现了评剧艺术的传承发展,很是了不起。

顺义区自古有评剧演出的传统,《恩怨亲家》是一部将北京新农村建设题材搬上舞台的当代评剧,无论是从题材上,还是从剧本对北京当代农村生活的细节捕捉上,都体现了评剧关注基层、关注民生、紧贴时代的典型特点。自创排以来,该剧已在顺义区多个乡镇演出多场,同时广泛吸收基层群众的意见和建议并反复修改搬上中国评剧院的舞台。在新农村建设的背景下,剧目以当下备受关注的“农村公共文化设施建设”为话题,围绕肖、常两家的恩怨展开叙述。作为一部反映当代的、北京的、原创的剧目,它充分发挥了评剧善于捕捉现实题材的功能,在矛盾转化中弘扬了“包容、厚

德”的北京精神,弘扬了社会主流价值观。

顺义区文学艺术界联合会主席、剧目策划高源表示,《恩怨亲家》这出戏好就好在真正实现了“贴近实际、贴近生活、贴近群众”,故事发生在普通群众中间,几个小人物折射出大主题。这样的作品老百姓看得懂、喜欢看,是因为人是身边人,事是身边事,故事可信、事迹感人,这样的故事很多老百姓都遇见过,这样的村干部很多村都有,把这样的人和事搬上舞台,老百姓才会认为这就是为他们写的戏,老百姓看着才过瘾。

中国艺术研究院戏曲研究所所长刘祯同时强调,《恩怨亲家》提出了一个农村文化中心建设的现实问题,老百姓随时随地参加文体活动的心愿十分迫切,剧中主人公解决问题的方法和原则可以借鉴到现实中来。

从北京市远郊区县一步步走出顺义,走上中国评剧院的舞台,走进更多普通北京市民的心里,《恩怨亲家》正以其独特的评剧魅力和来源基层的创作题材吸引着更多的人关注评剧事业的长远发展、关注新农村农民公共文化建设的福祉。