

苏州市滑稽戏剧团遵循艺术与市场规律,坚持“台上演一部、手里抓一部、心里想一部”的发展战略,将滑稽戏推向一个新高度——

从舞台“调味品”到戏剧“新高地”

本报记者 屈 茵

“尽管欣赏了不少戏剧演出,却从未有过笑里含泪、悲喜交加的感受,看过《顾家妈妈》,经历了泪如泉涌和破涕为笑的不断交替,才明白了什么是滑稽剧,懂得了何为真正的喜剧。”张女士看完演出后激动地告诉记者。作为全国地方戏精粹展演剧目,苏州市滑稽戏剧团创作演出的《顾家妈妈》日前登上了中国儿童艺术剧院舞台,给首都观众带来了一场“心灵鸡汤”般的表演。

《顾家妈妈》是苏州滑稽剧团历经两年创作的剧目,2009年开始上演至今已演出360多场,所到之处受到观众好评。事实上,《顾家妈妈》仅仅是苏州滑稽剧团50多年来所取得艺术成果之一,在剧目创作、人才培养、市场经营与公益事业方面,该团都付出了艰辛努力,并初见成效。滑稽剧,这个早年诞生在江浙的地方剧,已经从嬉笑于舞台上的“调味品”,变成全国戏剧的一个“新高地”。

坚持原创并反映现实生活

苏州滑稽戏从诞生至今已有百年历史,在几代滑稽戏艺术家的艰苦探索与薪火相传下,如今苏州滑稽戏剧团的剧目库已积淀下400余部题材丰富、形式多样的优秀传统剧目。2011年,苏州滑稽戏入选第三批国家级非物质文化遗产保护名录。这些年来,苏州市滑稽戏剧团十分重视剧目创作,无论是作品的数量、品质,还是演出的场次,都可圈可点。

2005年1月,《一二三,起步走》成为苏州滑稽戏剧团第一台入选国家舞台艺术精品工程“十大精品剧目”的优秀作品。半年之后,剧团创作演出的校园喜剧《青春跑道》就在第五届全国优秀儿童剧展演中一举夺魁,2009年,该剧再度入选国家舞台艺术精品工程“十大精品剧目”。“我们丝毫不敢松懈,在遵循艺术与市场两个规律的前提下,始终坚持‘台上

演一部、手里抓一部、心里想一部’的发展战略。”苏州市文广新局副局长、滑稽戏剧团团长徐春宏告诉记者。

紧接着,该团又将大型现代滑稽戏《顾家妈妈》推上了前台。在两年的前期创作中,主创人员北上京城、南下福建,广泛听取各路专家学者的意见,剧本修改了14稿,与之相适应的音乐、舞美、道具、服装等各个环节也都经过了再三权衡与修改。该剧上演一年多,便演出百余场,先后荣获中宣部第十届精神文明建设“五个一工程”奖、文化部第十三届文华优秀剧目奖及第三届中国戏剧奖·曹禺剧本奖。

“《一二三,起步走》、《青春跑道》和《顾家妈妈》有一个共性,就是坚持原创,并反映现实生活。”徐春宏说,剧团在实践中总结了滑稽剧种的发展规律,那就是要紧紧抓住剧本不放,追求滑稽剧本的完整性和文学性。“虽然滑稽戏作为一种草根文化,要在文学上达到一定高度很难,但只要深入百姓生活,我相信草根文化能够得到多方共鸣。”

“让年轻演员踩着我的肩膀攀登”

梅花大奖得主顾梦在《顾家妈妈》中饰演苏州保姆阿姐,张克勤饰演说书先生江南雨,这两位老戏骨一登台,舞台仿佛瞬间就有了魂,紧紧地抓住了观众的心。顾梦大概估算了一下:“这些年来,我和剧组的同事们跑遍了全国15个省市的城镇与乡村,在年均300余场的演出中累计服务各地观众1300万人次。”不论是在设施一流的大剧院,还是临时搭建的简易舞台,不论面对的是中央首长,还是外来务工人员,他们始终以饱满的热情,竭尽所能地将欢笑带给每一位观众。

“说句心里话,我总有一天要走上舞台,我想得最多的是要后继有人。”顾梦说,尽管青年演员的舞台经验在一天成熟,并开始

在全国比赛中崭露头角,但她丝毫不敢懈怠。“我要让青年演员心里有个榜样,让他们踩着我的肩膀向上攀登,把苏州滑稽戏这块艺术品牌建设得更好、更美。”

正是在这种榜样的感召与艰苦的实践中,该团青年骨干渐为人知,剧团的人才梯队得到进一步完善。

走市场与搞公益并重

“连续荣获国家级大奖也为剧团赢得了广阔的市场,面对应接不暇的演出邀请,我们谢绝了分队演出、抢占市场的善意提醒,为了保证艺术质量,剧组始终坚持以原班人马奔波在城乡舞台。”徐春宏说。

同时,剧团坚持到基层进行公益演出,在露天广场临时搭建的简易舞台上,演员们把不打折扣的表演献给无法走进剧场的观众。“剧团的牌子响了,剧目的影响大了,更要求我们摆正心态,正确处理功利与公益的关系。在我们眼里,票房可以作为衡量一部剧目成功与否的标准,但不是唯一的标准。”徐春宏说,一台剧目越是成功,影响力越是广泛,它所肩负的社会责任也就越重大。

如今《顾家妈妈》的市场演出报价为每场10万元,而以未成年观众为主要欣赏对象的《一二三,起步走》和《青春跑道》依然保持着低价位甚至完全免费的公益性标准。为了保证未成年学生观看演出途中的安全,剧团始终坚持自费包车免费接送。

“5元、10元的票价再扣除车费和场租,我们几乎无利可图,但是每次演出结束,看到孩子们兴奋地涌向前台近距离地看一眼给他们带去欢笑的叔叔阿姨,看到孩子们在安全返校后寄来的一封信语语稚嫩却饱含真情的来信,每一位演职人员都能深切感受到超越物质激励的那种满足与幸福。”徐春宏表示。

“人文浙江·传承非遗”网络寻访活动吸引上百万网民 “美丽非遗”网络春晚高潮迭起

本报驻浙江记者 苏唯谦

“哇!太神奇了!”2月4日晚,在浙江电视台大演播厅里,一声声惊呼不断响起,“美丽非遗——‘泰顺廊桥杯’浙江网络寻访非遗”春晚正在热闹举行。正在展示浙江非遗绝技的,是来自遂昌县的顶顶杂技顶技,只见顶顶技人用牙和下颚顶起实木长条凳,并不断往上叠加,直至一人顶起13张长条凳,自己却毫发无损。其惊险奇诡引得现场观众不停地赞叹和鼓掌,该节目当晚被网民和评审专家评为“最具人气奖”。此后,一人饰二角的嵊州哑背戏、余姚木偶猴戏,还有杭州小热昏、江山的变脸、金华的岳家拳、舟山跳蚤舞、海宁皮影戏、长兴百叶龙等次第展示。来自浙江大学的小阮说:“太意外啦,真没想到浙江非遗如此精彩绝伦,美丽无限。”

浙江素有“百工之乡”之称,也是我国的非遗大省。目前共有9个项目入选联合国教科文组织非物质文化遗产名录,在国务院先后公布的三批国家级非物质文化遗产名录,浙江连续三次名列榜首。为挖掘和弘扬浙江优秀民间民俗文化,引导广大网民关注、参与非物质文化遗产保护,由浙江省委宣传部、省委外宣办(省网信办)、省文化厅、省广电集团主办,省网络

文化协会、省非物质文化遗产保护工作领导小组办公室、省市网络媒体等承办的“人文浙江·传承非遗”网络寻访活动,自去年8月启动,在为期3个月的活动中,征集到非遗各类网络视频作品500余个,活动专题网页点击量达120余万人次,网民参与非常踊跃。活动随着当晚这台晚会的成功举办而落下帷幕。

在当晚的展演晚会上,经推荐和网民票选产生的11个非遗项目,为网民带来了丰富多彩的视听盛宴。经专家评委打分和现场网友亮分,余姚木偶猴戏、婺剧变脸、顶顶(传统杂技)、《白蛇传》(海宁皮影戏)等节目获最具原生态奖,《和》(天台山道教南音音乐)、《小聚场》(杭州小热昏)等节目获最佳传承奖,金华岳家拳、长兴百叶龙等节目获最具活力奖。网络视频作品入围春晚展演的张书晗等18人获非遗拍客奖。而获网络寻访活动优秀组织奖的则有浙江省温州市委外宣办(市网信办)、衢州市网信办、杭州市文广新局、嘉兴市文广新局等单位。

资深非遗专家马来法感叹,举办这类寻访、传承美丽非遗,寻找回家路的网络春晚活动,让更多的人熟悉和感受浙江优秀传统文化,有创意,也很有趣。

简报

台湾诚品推出中华书局百年特展

本报讯 2月1日,台湾诚品书店携手中国出版集团旗下中华书局,在诚品敦南店推出“百年岁月 时代芳华”中华书局百年特展,现场展出《二十四史》、《清史稿》等珍贵经典套书,总计超过700种书目,展期将持续至3月3日。

此次特展引进多项珍稀珍品在现场限量展售,不仅有《二十四史》及《清史稿》,还有近代思想大家梁启超最新文献集《南长街54号梁氏档案》、复刻重印的大字版线装书《史记》,以及首次曝光,收录徐悲鸿往来书信、书稿与罕见书法作品《中华书局藏徐悲鸿书札》等。

诚品书店创立于1989年,长期推广阅读,如今已经成为台湾的文化景点。近年来诚品积极开展与大陆出版集团的合作,邀请优质出版物赴台展出,促进两岸出版和阅读的交流。2012年,诚品与湖南中南出版传媒集团、江西新华出版集团分别合作了精品书展。创立于1912年的中华书局,是享誉国际的重要出版集团,出版内容丰富多彩、贯穿古今,并主导多次国家级古籍整理的编辑出版与通俗推广,为中华文化的传承发展作出巨大贡献。(余至美 陆嘉琪)

百家横议

造梦,让世界更精彩

承 渊

创造国产电影票房神话的《泰囧》在结尾处有这样的情节:王宝强扮演的宝宝梦幻般见到了自己心中的“女神”范冰冰,长期以来的草根梦想变成了现实。这段情节让被称为“平民文化代言人”的《泰囧》更加出彩,俘获了万千观众的心。

如何将文艺创作得更感人?这是业界长期以来一直思考的问题。据笔者观察,多年来,文艺作品让观众产生的感动体验常有三种方式:一是观其所不能,二是感同身受,三是造梦。

早年感人的文艺作品或多或少地都有些英雄情结,观众感动的,是作者对人物、对面对当下生活压力时常唏嘘之所作为,而这些行为往往是普通百姓做不到的。随着新时代多元文化的渗透以及观众精神需求的提升,“感同身受”的文艺作品变得愈发受人喜爱。人们逐渐不再满足于那些与自己实际生活脱离甚远的故事,而是渴求在文艺作品中寻找到属于自己的定位。哪些作品更能令观众感同身受,哪些作品就会大获成功。MV《老男孩》一夜之间走红大江南北,就是打“感动牌”成功的典型案例。

怎样在“观其所不能”和“感同身受”间找到契合?那就是造梦了。梦想,是属于每个人的,它既离我们很近,却又很远。英雄梦、历史梦、爱情梦、亲情梦、热血梦、恬静梦……一切年少时就已无数次幻想,抑或面对当下生活压力时常唏嘘之梦……如果一部文艺作品能将观众心中的这些梦想化为现实,那么自然就实现了“观其所不能”与“感同身受”两者的共赢。

想从这个角度进行文艺创作,必备的要就是体察民意、紧贴生活。知道观众心中在想什么,平时在做什么。

你可曾记得某一段歌词、某一本书、某一个游戏、某一部电影将你带入了梦想中的世界?其实造梦的概念,很多年前就已出现了,只是时至今日,诸多文艺工作者仍未真正掌握怎样造梦,或者没有把造梦当做一种创作意识和理念加以重视。

值得强调的是,造梦绝非是用一些虚幻的、毫无内涵的、甚至“脑残”的元素去盲目堆砌,只有用鲜活的、生动的、表达社会人文诉求的概念去缔造,造梦手法才能更好地助力“观其所不能”和“感同身受”,从而提升作品的整体含金量。

没有司徒,就没有“爱乐女”

郑小瑛

相聚的时光温暖如春(前排右三为郑小瑛,左三为司徒志文)

周源撰

1月26日,由年青指挥陈冰一个个联络到位的40多位老中青“爱乐女”和数名“粉丝爱乐男”一起,在欢声笑语中庆祝了老团长、“大管家”、大提琴家司徒志文的八十大寿。

这位新中国成立之后最早走出国门,为中国交响乐发展贡献了全部的老友,始终活跃在中外文化交流幕后舞台上。我以“低谷中的鲜花”为名,摘编了一个小册子给大家作纪念,附上了我从前为“爱乐女”请功,发表在《中国妇女》上的一篇短文《女人最无私》。人们平常提到那个室内乐团,都说是郑小瑛的“爱乐女”,现在这本小册子的标题语却是“没有司徒就没有‘爱乐女’”——这才是我的心声。

当时要不是司徒的极力张罗,我们的乐团难以从无到有。起初只想成立一个完全由志愿者组成,不占国家编制、非营利的民乐乐团,我们分头给朋友们打电话,没想到响应的大多数是女音乐家,于是干脆就成立了一个女子乐团。中国自古有孟姜女、莫愁女,我们的乐团就这样叫了

“爱乐女”!作曲家张丽达请著名书法家朱载昭挥毫了一个浑厚的大“寿”字;中国爱乐乐团的刘瑛(中国第一位女性定音鼓演奏家)与赵娜、简蓓、吴遐送来了一个硕大的生日蛋糕;章红艳(琵琶)献上了鲜花;更为感动的是,少女时代就参加司徒家庭弦乐音乐会的“中国钢琴妈妈”周广仁教授坐在轮椅上来了;曾任文化部教育司司长、中国第一位女性单簧管教授陶纯孝也来了;还有“爱乐女”创始人之一、总政歌剧院乐队首席朱丽,中国音乐学院副院长、二胡演奏家宋飞,专程从上海赶来的女中音歌唱家杨光,从天津赶来的中国第一个女性小号手刘森,为“爱乐女”的首演义务地进行了第一篇报道的《光明日报》老记者单三娅……

看着这些白发、灰发和黑人一阵阵因久别重逢而引发的欢欣尖叫和热烈拥抱,你会为她们曾在那“一切向钱看”的大潮中,坚持不计报酬地将优秀健康的中外经典音乐送到学校中去的奉献精神深深感动。她们在发言里都

谈到,这段历史不仅使她们在艺术实践上有收获,也使个人的品德修养获得了大丰收,今天才会对通过那时共同的义务劳动建立起来的友情无比地珍惜。因此,大家会特别感谢当年默默承担了“爱乐女”室内乐团200多场演出的所有繁重幕后事务的司徒老师,大家用各种方式,有的甚至多次深深鞠躬,表示了由衷的敬意和祝贺。司徒满头白发,静静地听着大家的话,脸上堆满了青春般的笑容。

1986年,我在西安指挥《贝多芬第九》时认识了西安交大交响乐协会会长杨树屏,20多年来他一直关心我的活动。5年前,“爱乐女20年回响”在北京聚会时,他就有感于“爱乐女”的精神,派人来买了单。今年他自己来了,还激动地建议我们每个人都写一些感想,编辑成册,由他来帮助我们出版。我觉得这样也好,这些现在看起来像是另类的表现,也许能够给年青的孩子们一些启发。我特别想听到那些弦乐演奏员们的心声,因为她们的名字在节目单上都难得出现啊!

小贴士

拯救中国口述历史回家系列攻略

为便于参与者们能够更好地进行记录,“赤图十戒”特意制作了相关攻略:

- 一、物质准备
智能手机或带视频拍摄功能的数码相机;笔记本电脑;记录本。
- 二、口述记录流程
1.自我介绍;
2.口述当事人情况介绍;
3.采访时间和采访话题介绍;
4.采访结语。
- 三、口述采访内容启发
见到老人后,先简单说明记录过去生活的意义,赢得老人的信任和支持,再启老人聊聊他们生活过的年代中的物价、教育、治安、邻里关系、婚姻习俗、战争、工作、城乡差别等。

中国教育电视台将播春节特别节目

本报讯 (记者屈茵)春节将至,中国教育电视台制作了《我们的故事》、《教师英雄谱》等一系列春节特别节目,以丰富青少年观众的假日生活。

《我们的故事》春节特别节目是中国教育电视台的品牌栏目,已连续播出3年,今年的这一系列选取当下中学生感兴趣的话题,并邀请近50名中学生讲述自己的故事;《教师英雄谱》系列节目记录了“最美教师”张丽莉和“英雄校长”杨建一等人的英雄事迹。此外,中国教育电视台还将推出大型电视纪录片《圆梦百年——中国义务教育百年纪实》等节目。