为纪念辛亥革命和林觉民烈士,广东话剧院排演了话剧《与妻书》,用现代的叙述和现代的美学讲述百年前的故事,以话剧艺术的独有语言和舞台艺术形式,呈现了一封"活化"了的与妻诀别书。该剧自2010年1月首演以来,好评如潮,先后在多个重要场合演出。作为广东省三部参评"十艺节"文华奖的作品之一,《与妻书》将于10月22日至23日在青岛李沧剧院隆重上演。

话剧《与妻书》:百年故事的现代讲述

本报驻广东记者 谭志红

历史戏的一次创新

林觉民是"黄花岗七十二烈士"之一,于1911年就义。他写给妻子陈意映的诀别信《与妻书》,内具豪放之骨,外饰婉约之表,被誉为"20世纪最伟大的情书",感动了一代又一代中国人。

为纪念辛亥革命100周年和林觉民烈士,2009年3月起,广东话剧院重点打造话剧《与妻书》。该剧由广东话剧院有限公司总经理柏崇新担任出品人,由张纪中版《射雕英雄传》的编剧、电影《疯狂的石头》总策划龚应恬任编剧,由著名导演吴晓江任导演。

经过半年多的创编,2010年1月5日,话剧《与妻书》特别选择在黄花岗烈士陵园旁的黄花岗剧场首演,以表达对林觉民烈士的敬意。该剧通过对林觉民短暂一生的回顾,梳理了他从私塾先生家庭的继承人,到辛亥革命中因为那次失败的举义和那封《与妻书》而闻名中华的英雄的传奇人生。演出用现代人的视角认知和戏剧手段,将林觉民生命中的点滴细节、寸断肝肠的情感、大义凛然的赴死精神,进行了全新的诠释。

出品人柏崇新称《与妻书》是一部"讲述林觉民生命中选择与眷恋的话剧"。很显然,这是一部主旋律题材的作品,导演吴晓江不落俗套,他不愿意用平铺直叙的语言,表达那个激动我们的林觉民,而是进行了深刻而大胆的先锋探索。

于是,话剧《与妻书》选用了诗意的语言,长啸、长歌的空灵忧伤,现代舞的冷峻深邃,来表达复杂而清晰的感受。用非现实主义的手法表现一个现实主义的故事,用现代的叙述和现代的美学语汇来讲述一个100年前的故事,成为该剧的最大特色和亮点。

唯美的场面、时尚的舞蹈,将这个视角新颖而独特的题材,以话剧艺术的独有语言和舞台艺术形式,呈现了一封"活化"了的与妻诀别书,舞台形象同时演绎着戏剧叙述和舞台时空中人物心灵的嬗变,形成了"语言形象化"和"形象语言化"的戏剧理念。该剧细腻地再现了林觉民与妻子陈意映之间生死与共、感人至深的爱情故事,讴歌了革命志士献身信仰的坚定意志和高尚品格,被认为是"历史戏的一次创新"。

广州军区政治部创作室主任、广东省作家协会副主席唐栋点评说:这既是一首100年前革命志士追求理想与信念之歌,也是一曲纯真爱情的千古绝唱;既是历史对现实社会的深刻启示,也是现实社会对历史的深刻叩问。导演使用了很多艺术表现手段,包括面具、通俗歌曲等,这些手段时尚而不失厚重,现代而不失传统。

美丽,这是话剧《与妻书》给著名表演艺术家潘伟行留下的印象。在看这部戏之前,他还担心观众会不会喜欢,看完戏后这个顾虑完全被打消。他表示,该剧很有品位,结构巧妙,拉近了与观众的距离,观众一定会喜欢。

赴台演出成功

话剧《与妻书》一经推出,即引起专家和观众的好评,每次演出时都座无虚席。该剧还多次在重要场合演出,参与多个全国性比赛,并应邀赴我国台湾、香港等地演出。

2010年3月29日,《与妻书》在台湾青年节之际,应邀赴台,在台北新舞台演出,这也是广东话剧院首次在台湾演出。当晚,时任中国国民党副主席蒋孝严、中国国民党副秘书长张荣恭与数百名台北各界人士及艺术院校师生一起观看了该剧。演出结束后,全场观众掌声雷动,久久不绝。台湾戏剧界前辈、国光剧团前艺术总监贡敏称赞它是"一部正宗、规范的精品力作,是一出真正具有使命感的作品",并认为这个作品不仅立意高远,而且无论是叙事手法、情节铺陈,还是灯光、舞美等舞台形式都独具匠心,充满创意。赖声川表演工作坊制作人谢明昌称赞:"《与妻书》浓墨重彩、直抒胸臆的表演方式,很新鲜、很特别!"

在台湾演出结束后,《与妻书》先后参加了两次全国性比赛。2010年4月13日,《与妻书》参加第六届全国话剧优秀剧目展演比赛,与从全国上百剧目中精选出来的23个剧目同台竞技,受到观众的热烈欢迎,票全部售空。一个月后,该剧作为"九艺节"的参演剧目,受到观众及评委专家们的好评,全场座无虚席。

《与妻书》还登上了国家大剧院的舞台。2011年3月11日至13日,受国家大剧院邀请,《与妻书》进京演出。在当年国家大剧院"精挑细选"所引进的众多艺术精品中,《与妻书》成为重点引进的剧目。

广东省传统文化促进会成立

本报讯 近日,广东省传统文化促进会在广州成立。据了解,为适应"文化强国"新形势的需要,一批有志于传承和弘扬传统文化的有识之士,发起筹备组建了"广东省传统文化促进会"。广东省传统文化促进会依托南粤地理、历史和人文资源,联系海内外热心于振兴传统文化的团体和个人,本着"积极参与,努力而为"的原则,以继承和发扬传统文化精粹,振兴传统文化精神,提高全民族文化素质,为建设文化强国、实现"中国梦"而奋斗。

传统文化促进会的成立,将对广东省探索科研体制改革、加大文化传播力度、促进产学研结合,起到积极的推动作用。 (许建梅)

深圳"鹏城金秋"艺术节圆满落幕

本报讯 鹏城金秋,硕果累累,星光闪耀。9月27日晚,深圳市第十一届"鹏城金秋"社区文化艺术节颁奖仪式暨优秀群众文艺作品展演,在龙华新区龙华文化艺术中心影剧院举行。这标志着自8月23日至9月27日,历时一个多月的社区文化艺术节落下帷幕。

由深圳市委宣传部、市文体旅游局、市文明办、市民政局联合主办的"鹏城金秋"社区文化艺术节,是每两年一届的常设性群众文化节庆活动。本届艺术节自策划之初,就立足于进一步贴近社区、贴近群众,努力扩大社区居民参与范围、凸显艺术节品牌效应。艺术节以"展艺术精彩、抒城市情怀"为主题,在一个月的时间里,举办了"我型我秀"青年时尚文化活动、优秀摄影美术书法联展、音乐舞蹈大赛、小品曲艺大赛、国标交谊舞大赛、广场舞排舞大赛、少儿戏曲展演、民间文艺表演团体汇演、开幕式以及颁奖晚会10项活动。 (陈一锋)

简 讯

宝安美食节提供假期"吃喝玩乐"好去处

本报讯 (驻广东记者戴波)9月28日至10月7日,2013年宝安美食节在深圳市宝安区福永街道凤凰山下的台湾美食街举行。28日上午,宝安美食节在主会场台湾美食街开幕。100多家餐饮、食品企业在现场奉上各式美食,不仅有台成号、沙井蚝这些本土美食代表,更有蚵仔煎、大肠包小肠等等丰富的台湾小吃,为深圳市民国庆长假提供了一个"吃喝玩乐"的好去处。

记者了解到参与活动的美食商家须签订食品安全承诺书,领取食品安全承诺标识,确保供应食品的安全和质量,让市民吃得放心、买得放心。宝安美食文化论坛也于开幕当天举行,餐饮行业专家、知名餐饮企业负责人、美食达人,齐聚一堂,对宝安餐饮如何转型升级以及饮食健康等热点问题展开了讨论,探索宝安餐饮行业市场定位及发展前景。此次宝安美食节,由宝安区政府主办,区文体旅游局、区委统战部(台办)、福永街道办承办,旨在推广宝安饮食文化,促进业界合作,引导和刺激当地居民健康、理性消费,倡导健康、节约、环保、营养的美食消费新观念。

深圳展出呼伦贝尔学院水彩画

本报讯 近日,由内蒙古水彩·粉画艺术委员会、呼伦贝尔市委宣传部、深圳市宝安区文化局等单位主办的"情系草原——呼伦贝尔学院水彩画展"在深圳市宝安区群众文化艺术馆展出。本次画展共展出冯耀宗、黄文刚、哈森3位画家的120余幅画,将多彩的大兴安岭、银装素裹的雪原、淳朴的牧区风情、神奇梦幻的林区、原汁原味的呼伦贝尔风土人情呈现在人们面前。

上世纪50年代,内蒙古师范学院成立,艺术系开设了水彩画课,对当时内蒙古水彩画发展起到了奠基性作用。近些年,一批优秀的内蒙古水彩画家,在全国性展览中频繁入选乃至获奖,为内蒙古水彩事业的发展起到了极大的鼓舞性作用。宝安区群艺馆馆长刘明军向记者介绍,作为传播文化艺术的重要载体,艺术馆长期致力于艺术知识教育的普及,通过与各方的一系列协作,将艺术精品呈现给群众,极大地增强了人们对文化的追求和满足感。 (陈一锋)

9月26日,"深圳市首届绘画职业技能竞赛"一等奖获得者——张卫东、陈年林、张利华、王应良、卢伟旋获颁三级画师专项职业能力证书。2013年开始,在深圳市人力资源与社会保障局的大力支持下,大芬管理办同深圳市职业技能鉴定指导办公室,每年举办一次深圳市绘画职业技能鉴定考试以及竞赛,并对获奖者给予较大分值的入户积分,这是大芬管理办为方便大芬油画村广大美术工作者落户深圳、留住人才的重大举措。图为一等奖获得者合影。 戴 波/文 朱晨然/摄

东莞市文化馆举办文艺创作沙龙

本报讯 (驻广东记者谭志红)为迎接年底即将举行的2013年度广东省全省群众文艺作品评选,东莞市文化馆近日举行了3期文艺创作沙龙。据悉,全省年度群众文艺作品评选是由省文化厅主办的常设性权威奖项,2011年和2012年年度评选,东莞市连续两年获得了总分第一的好成绩,彰显了东莞市群众文艺创作的实力。连续举行3期沙龙,旨在为今年的年度评选征集作品,并充分发挥集体智慧的力量,帮助作者修改、完善和提高作品。

3期沙龙内容分别为音乐类、戏剧曲艺类、舞蹈类,每期沙龙都吸引了全市各镇街及市文化馆创作骨干30余人参与。沙龙上,各重点作者提交了自己近期创作的1至2件作品,并进行了现场交流、研讨。东莞市文化馆副馆长、国家一级作曲家崔臻和,东莞市文化馆创作理论部主任、一级作家方舟等专家分别针对作者们的作品提出了具体、中肯的修改意见。崔臻和指出,这次文艺创作沙龙要"力争积累一批优秀作品,为年底参加省评选、冲刺三连冠的目标打下良好基础"。

大剧院要传播中华文化和价值观

——访中孚泰文化建筑建设股份有限公司董事长谭泽斌

李叶良

"有些大剧场虽地处市中心,交通便利,附近的市民竟从未光顾过。"近日,记者在调研全国大剧院建设和运营状况时,对这一现象颇为困惑。对此,中孚泰文化建筑建设股份有限公司(简称中孚泰)董事长谭泽斌的回答引人深思:"新中国成立之初的大剧院主要是参考国外剧院建筑,这势必造成大剧院以展现西方剧目为主的局面,传播国外的价值观,也就不会受到市民欢迎。而随着我国经济发展,文化这一软实力日益受到国家关注,作为文化建筑从业者,如何通过中国的大剧院展现中华文化和价值观,这是中孚泰一直在努力的动力。"

中孚泰,地处深圳市八卦四路中浩大厦,名字很"中国",语见中华元典《周易》。"中孚"为第61卦,卦形外实内虚,喻心中诚信;"泰"为第11卦,有吉卦之象,三阳开泰,诸事亨通,寓意诚信立业,宏愿必成。

欧美文化建筑与民众生活息息相关

"过去18年来,中孚泰一直在推动和完善我国的大剧院建设。起初最关注它的功能问题,比如建设声学问题。后来,我们开始关注与剧院运营相伴生的政府财政负担问题,注重推动集约型的剧场建设。现在,又增加了一个重要课题,即关注大剧院的运营状况。中孚泰希望推动整个行业形成产业链,形成良性健康可持续发展的剧场生态……"谭泽斌目光沉毅、语速舒缓。

2001年,谭泽斌作为广东省后备干部,被公派到英国牛津大学学习。牛津之行,让这位有着强烈民族复兴意识的年轻公务员对自己的人生轨迹有了新的认识:"英国的见闻和感悟让我下定决心弃仕从商,未来要在我国的文化建筑领域做一名开拓者。"

文化建筑为何如此撼动他的心灵?原来,谭泽斌在牛津大学学习期间,走访了英国很多城市,注意到大剧院、音乐厅等文化建筑在民众的心目中有着非常重要的地位,这些高雅的艺术场所不仅与大众的生活息息相关,而且与城市的文化品位、人文精神和艺术修养相辅相成,形成了一种彼此共生的良性循环。

谭泽斌发现,英国的文化建筑、表演艺术和音乐艺术在传播民族价值观、提升民族文化的影响力等方面,发挥了极其重要的作用,甚至影响了很大一部分美国民众。"英国的综合国力不如美国,但美国人非常尊重英国的文化和历史,很多功成名就的美国人喜欢带领全家人来英国'拜祖',向朋友们讲述他们的美国故事。克林顿就任美国总统后,曾特意致信牛津大学,称他的成功缘起于斯。"

谭泽斌说:"其实,还有一个原因是这个企业是我太太创立的,她喜爱文艺,艺术素养很高。1995年,她率领团队承建了上海大剧院的灯光照明工程。工程竣工后,她觉得今后就应该专注做这类高品质且有文化品位的工程。受她影响,我也开始关注这个领域。"谈及自己的太太——中孚泰创始人刘芳女士,谭泽斌的赞美之情溢于言表。

谭泽斌相信,中国有着五千年的历史和文化,因此在利用文化建筑传播文化和价值观方面有着巨大的潜能,"牛津大学把800年的古建筑视作珍宝,作为弘扬民族文化、传播价值观的利器,而我们中国也有许多古建筑啊!"

欧美大剧院的"航母战斗群"模式

谭泽斌介绍,我国80%的高端优质大剧院是由中孚泰团队参与建设完成。在新中国成立以来的10个鲁班奖大剧院中,中孚泰团队独占4座。2013年,中孚泰签订的大剧院合同已近20个,几乎占今年大剧院建筑装饰市场份额的80%。

今年8月,谭泽斌率中孚泰剧院专家团队赴北美考察。此行让谭泽斌又惊喜地发现:美国在利用剧院传播文化和价值观方面采用的是"航母战斗群"模式。在每个大剧院周围,往往建有很多专业的小剧院,它们自下而上为大剧院提供丰富的文化和文艺资源,大剧院则以其品牌效应由内向外辐散文化影响力。两者互动融合,形成了健康高效、持续发展的剧场生态。

谭泽斌以旧金山音乐学院为例,说明这种模式的美国特色。旧金山音乐学院是全美最好的两个音乐学院之一。校内有大型音乐厅,学校周边配套有十几个小型音乐厅(有的小音乐厅仅容十几人演出)。这些小音乐厅分工非常精细,涉及音乐类别广泛,且运营成本低,使用效率极高,可以灌唱片并迅速投放到市场。

在这些社区剧场,经常有音乐爱好者创作出新剧目,经多次试演后就会进入大剧场展演,并得到迅速和广泛的传播。谭泽斌还注意到,在美国,无论是大剧院还是小剧场,不但能够展演剧目,还经常举行学术交流、剧目创作交流、团体聚会等活动。有的剧场甚至具备就餐功能。"以往我总疑惑为什么美国有那么多文化作品和产品,以及文化传播力为什么这样强大,这种自下而上的剧院建设和运营模式,对我有了新启示。"

据谭泽斌介绍,欧洲大剧院基本上也是采用这种社会基础和品牌效应相结合的建设和运营模式。他信心满满地说:"我国的大剧院若注重品牌经营,一样能形成光环效应,比如,国家大剧院成了我国演艺市场的一个品牌,人们通过它会联想到中国的艺术、中国的表演、中国的剧目、中国式的管理、中国人的素质、中国文化的创意水平等。我相信将来有一天,当人们看到我国的剧院时,一定还会想到中国的京剧、二胡、笛子、变脸、武术、琴棋书画等。"

如今,谭泽斌有了新想法,"下一步,中孚泰计划费十年之功做一项系统工程,比如,选几个学校和社区进行配套的剧场建设,并把它们整合成样板市场,待运营成熟后进行大力推广。此举若得到认同,我想这也是中孚泰人对社会的一点贡献吧。"

大剧院建设要按规律办事

有调查显示,新中国成立以来,我国大大小小的剧院有1956座,大剧院已建成50多座,如今,这些剧院面临窘况,仅有20%左右的剧院基本能够运营良好,80%左右的剧院经常闲置,无法进行高效的文化传播,不能满足国民迅速增长的文化和精神需求。

令谭泽斌担忧的是,有的大剧院的建设投资动辄数十亿元,建设完成后,每年还要花费数千万元的财政补贴,"花了钱还不算,重要的还有管理和运营问题,如果大剧院做不好文化传播,就不能达到它的目的。这和它的定位、功能与质量缺陷一样,同样是个大问题。"

据谭泽斌介绍,欧美国家的文化建筑并不是一开始就找到了建设和运营的规律,它们也走过不少弯路。但最近这20年,"他们在这方面形成了一个系统,不仅学校的礼堂成为演艺中心,体育馆也变成了演艺中心,既能举办各类体育赛事,还能展演剧目、举行集会等。这种运作等于是它投下一分钱却办了三分钱的事。"

通过多年探索和调查总结,谭泽斌认为大剧院的建设必须按规律办事。大剧院怎么建?功能如何定位?老百姓的文化消费需求是什么?地域文化有哪些特点?传播什么样的文化?这一切都要做调查研究。对大剧院的功能系统、运管系统以及市场资源做出科学规划后,再本着集约型的建设原则,这样才能减少盲目性。

在大剧院的建设和运营中,政府应扮演什么角色?谭泽斌说:"现时我国的大剧院建设全靠政府主宰,这在剧院生态的早期形成阶段是需要的,但到了一定时候,政府必须改变这种低效的投资模式。在大剧院建设和运营中,政府所扮演的角色应该是大方向(比如投资方向)的掌控者和大原则(比如传播文化和价值观)的坚守者。其关键的是要依靠老百姓的需求来推动它,用市场来推动这个行业的发展,这样才有可能形成良性健康持续发展的剧场生态。"

2012年,中孚泰受邀成为国家剧院建设标准编制单位。谭泽斌透露,中孚泰在参编过程中强调要树立剧院建设不能盲目求大的理念,主张制定适合中国国情的剧院规模分类标准,强调功能设计合理,重视与国际接轨,并用好我国的地方戏曲资源。中孚泰还提出了"标准要'落地'"的观点,建议在标准制定后,要开展广泛而深入的宣传和培训工作。

中孚泰有一个愿望:要为中国人建造100座世界一流的文化艺术建筑。谭泽斌有一个梦想:中国的每一个城市都有一座品牌文化建筑,都能传播中华文化和价值观,"到那时,谁能说咱中国不是文化强国?"