

话剧《第29棵树》剧照

与百姓同悲同喜 跟时代共兴共荣

四川人民艺术剧院坚持现实题材创作六十年

郑晓幸

2013年刚一开年,四川人艺就拿出了一部为纪念建院60周年而创作的精彩现实题材大戏《第29棵树》。我却思绪难抑,戏中反复出现的一句台词“亲爱的,别哭,数到第29棵树,就是幸福”仍不绝于耳。这分明是一种隐喻,一种暗示,它要传达给我的仿佛是:戏剧人,别哭,走过六十载风雨路,全是幸福!

苦乐交集,人艺不易:60年,390部戏,演出万余场,观众数百万,高产的创作,精湛的演出,荣耀的记忆……

今年时逢四川人艺建院60周年,院领导班子集体研究不搞庆祝仪式,不办纪念晚会,而坚持以自创的几台现实题材大戏作为贺寿献礼。许多人不解,其实《第29棵树》的献演已经作了回答。这部戏以成都的旧城改造为背景,写了一群城市平民在告别棚户区的前夕,吐露了他们陈封数十年的情感记忆(巧合的是四川人艺也面临重大的拆迁改造)。小小的杂院蕴涵着宏大的主题——我们几乎可以借用《政府工作报告》中的倡议来概括:加强公民道德建设,在全社会树立中国特色社会主义的共同理想和信念。作为该剧编剧和现任院长的李亨希望用这样的院庆设计,去延续中国话剧独具特色的现实主义基因,弘扬四川人艺引以为豪的现实题材创作传统;用主流文艺创作显示四川人艺具有光荣革命传统和雄厚艺术实力的品牌价值。

我常说,文化建设是社会进步的主心骨、精气神、发动机。作为社会主义文艺的社会职能当然概莫能外。坚守主流文艺和高雅艺术阵地,反映现实生活,关注民族命运,弘扬时代精神,倾情塑造、着力刻画各个时期鲜活、生动、丰满的当代艺术形象,是60年来四川人艺执著的文化坚守。四川人艺的三代文艺工作者以文化自觉和文化担当,始终如一地把握现实主义这一社会主义文艺的精神内涵,始终如一坚持人文情怀、饱含激情、真心实意地与人民同呼吸,与祖国共命运。他们坚持认为现实题材创作最能反映急剧变化的社会现实,最能触及不同时期的重大社会课题。纵观60年,每逢共和国建设发展的关键节点,四川人艺充满时代气息的新作总会喜如及时雨,当“春”乃发生。现实主义题材创作已经成为四川人艺创作的一大优势,尤其近10多年来,《船过三

峡》、《巴山情》、《人生天地间》、《未来组合》、《警察》、《农民》、《草房子》、《不能忘却的阿布洛哈》、《课本总动员》等作品,既表达了深情,又融入了思考;特别应该提到的是,5·12大地震带来的震撼与感动,升华了人艺剧作家的时代情怀和创作使命感,从而也铸就了若干真诚而厚重的精品:《未来组合2008》、《大川之灵》、《红叶旅途》、《燃烧的雪野》、《第29棵树》……

四川人艺演出的全部剧目中,超过三分之一为自创作品,而此中的90%都选择了现实题材。坚持现实题材创作的难度,更多地还体现为对作品倾向性的表达和艺术处理之间关系的把握。照搬生活的自然主义,理胜于情的公式主义,都是现实主义的庸俗化。四川人艺的剧作家在追求作品现实意义的同时,从来就没有忘记对人物形象个性的思辨,对真实性本质的认知,对戏剧艺术属性的坚持和对观众喜闻乐见的尊重。剧院对创作的重视可谓一脉相承,在历任的院长中就有7位是由专职或兼职的编剧担任(朱丹西、刘莲池、栗茂章、傅仁慧、张加力、庞家声、李亨),也培育出了一代又一代的优秀剧作家。现实题材剧作的不断推出,也从此成就了四川人艺的特色、影响力和生存价值,成为四川人艺始终与时代同步并能坚毅前行的主心骨和发动机。因此,奠定了上世纪50年代四川人艺跻身全国八大剧院的崇高声誉。

时代的进步,审美的提升,传媒的多元化,包括体制的变革,都给予了现实题材戏剧以新的检验尺度和市场压力。面对求新求变的形势,四川人艺的话剧创作从上世纪末开始就有了“思想准备,策略应对,人才储备”的战略规划。不同样式、品种、风格、视角的创作尝试花样翻新:诗画剧、报道剧、概念剧、魔幻剧、穿越剧、音乐剧。成就已成过往,未来尤可期许。60年一路走来,为四川人艺祝福、为四川人艺全新的轮回祝福。在推动文化大发展大繁荣的今天,四川人艺又上路了。祝愿四川人艺以新的文化自觉、文化自信、文化坚守、文化创新,以新的理念、新的机制、新的构架、新的管理,创作生产出更多、更优秀的舞台精品,奉献给时代和人民。

(作者为四川省文化厅厅长)

写老百姓的戏 给老百姓看

《第29棵树》还原了30年前成都人的生活状态,受到全国观众的热评,演出中,剧院收到很多留言,这些留言让演员深受感动,现摘录部分如下:

成都人身边的好话剧,剧情丰富,人物刻画鲜明。谢谢你们。(成都观众)

老成都的市井记忆,有景亲切熟悉,演员基本功扎实,果然给力。(成都观众)

成都好人的精神史诗。(成都观众)

像一个朋友讲述的故事,像一本放在枕边每天读两页的书,像一篇赞美生活的散文,像一曲在田间地头欣赏的民谣,感动了我。(成都观众)

好戏不断,就在身边。很多人都有属于自己的30年,来自成都市井的故事,平凡人的际遇才更动人。(北京观众)

苍蝇馆子引发的温暖故事,30年城市变迁,充满成都特色的话剧,看得人频频落泪,既为故事也为故事中的自己。(北京观众)

美不胜收,特别是“出人意料,情理之中”的欧亨特式的结尾令人回味无穷。(大连观众)

《第29棵树》走到哪里就在哪里撒下种子。(西安观众)这个话剧最深刻的一句台词是:“日子每天都是美好的,不要去胡思乱想。”(武汉观众)

关于良知、关于世间真爱的故事,激起心中向善的涟漪,很温暖。(山西观众)

如果走到你的城市,千万不要错过。(银川观众)

我89岁了,这些故事真实感人,就是生活的真实。(太仓观众)

没有任何一种表现形式能像话剧这样直接与观众沟通,也没有任何一种演出方式能带给观众如此强烈的参与感。(西昌观众)

第一次看话剧,很棒的戏,值得推荐。最触动人心的往往是最近生活的。(宜宾观众)

有点回首来时路的感觉,不过还好不是每一步都走得很难。(乐山观众)

《第29棵树》:以小见大的好戏

仲呈祥

我的老师,中国著名电影美学评论家钟惦棐曾对我讲:“一部戏,至少看两遍才可以发表意见。”话剧《第29棵树》我只看了一遍,本不应评价,但由于感触甚深,故在这里说说我个人的一些感受。

首先,《第29棵树》不是一部小戏,而是以小见大的好戏!它反映了改革开放三十年来中华民族的精神重塑历程。之所以好,是因为这部戏没有意欲先行,没有意欲大于形象。这正体现了中国艺术的精髓,其思想性消融在艺术之中并不露痕迹地深化了作品的主题与内涵。思想是艺术的灵魂,止于快感的作品,不能成为优秀的艺术作品。我们不要低估艺术这个门类,不要降低它的水准与底线。艺术当然需要娱乐,但不能止于娱乐,理应通过快感达至受众心灵产生精神美感。艺术学升格为一个门类,是与工学、文学、法学等一样平起平坐的门类,是人类以审美方式把握世界

的独特门类。马克思主义认为,人类愈文明,把握世界的方式愈多样。除了经济方式之外,还有政治、历史、宗教、哲学和艺术方式即审美方式。西方哲人曾说,人有两种生存方式:一、活着;二、存在着。《第29棵树》就是呼唤中华民族在新的时代条件下“有尊严地存在着”。

艺术工作者需要“有尊严地存在着”。

党的十八大报告指出,文化是民族的血脉,是人民的精神家园。文化的作用是“引领风尚、教育人民、服务社会、推动发展”。“引领风尚”首次提出,风尚顾名思义:风气、时尚。而这里,风尚就是时代的主流文化。很多年前毛主席就有对文艺发展的谈话:“在普及的基础上提高,在提高的指导下普及。”(《在延安文艺座谈会上的讲话》)这部话剧就坚持了在普及的基础上引领时代的艺术鉴赏风尚。

话剧《第29棵树》的另一个价

值在于:把握住了中华民族文化价值取向的主旨与内核。一部《赵氏孤儿》,从元曲到现在的文艺作品不断排演,表达了忠战胜奸的核心价值。而中华民族文化的注重扬善,与西方文化往往更注重救赎不同。

当下,在亨廷顿“文明冲突论”的影响下,人与自然、人与人的冲突加深了。费孝通先生谈到,差不多一个世纪,文化建设的基本经验就是文化自觉。而这部话剧正是在引领观众反思整个民族的精神轨迹,真正实现了文化自觉。“反思”这一概念是黑格尔提出的。苏格拉底最著名的一条格言就是:未经反思的生活是不值得过的。看这部话剧与看《天云山传奇》、《牧马人》一样,都带给我们很多启迪。

孙家正同志曾经讲过,艺术培养人们的悲悯之心!悲悯之心也正是这部戏要传达出的一种浓郁的审美。

话剧《第29棵树》剧照

29、60、10……这几个数字构成剧院今年最重要的内容。我们带着《第29棵树》循着剧院60年的轨迹走进了第十届中国艺术节,我们有足够的理由自豪——观众的掌声、观众的眼泪、观众的批评以及观众对我们舞台的关注和期望。

剧院60年的庆典,我们奉献给观众的是全国巡演第一轮、全省巡演第二轮、成都演出第四轮的由大型话剧《第29棵树》、动静概念剧场《Somebody·某君》、音乐话剧《疯在继续》、小剧场话剧《写给爱情的信》、大型魔幻音乐儿童剧《熊猫星座》构成的演出季。我们欣慰地看到剧院一帮“80后”编导演随着他们的作品成长起来,我们的舞台因为这些年轻的身影不会寂寞,我们的梦温暖而充实。

剧院的同仁一再敦促我有必要甚至有责任写一篇文章给剧院60周年的庆典,我志忑惶惑很长时间。在我的心里,如果把剧院60年绘制成一幅舞美设计图比《清明上河图》还饱满,写成一部剧比《牡丹亭》还悠长,但是我觉得自己没有足够的资历去回

顾。那么,我写给年轻吧,写给永远年轻的戏剧。

3年前,我带着一帮演员去西藏边防哨所体验军营生活,在烈士陵园几座年轻人的墓碑前,演员的抽泣压住了我的讲述。事后,他们告诉我,墓碑上士兵的年龄比他们还小,他们牺牲在海拔5380米的哨所,他们还那么年轻,本可以有更多时间快乐地、有价值

向年轻的永远致敬

李 亨

地活着。年轻、快乐、有价值地活着,这是我们最重要的生命体验。

我们都曾年轻,我们也曾被长辈谆谆告诫:未来的舞台是你们们的。无论我们选择什么职业,无论我们选择什么生活方式,我们都是为了认定的价值而活着。让我们的年轻具备有意义的动作,把我们的年轻收藏进来值得咀嚼的回顾。所以,戏剧——真的为我们的生命填补了许许多多的情感空间。

我不打算说戏剧人如何艰辛跋涉,我不打算说我们的事业如何重振

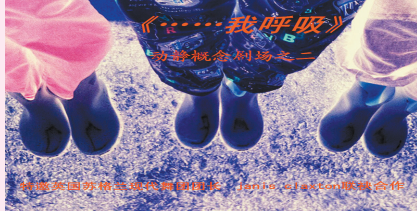
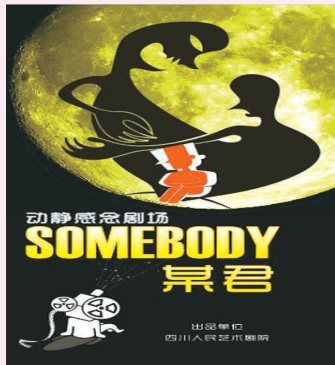
辉煌,托尔斯泰说:人生本来就是沉重的事情。无论是我16岁背着行李卷坐着拖拉机送戏进大山,还是若干年后带着自己写的戏远涉英吉利海峡,我始终都为自己的选择快乐着。其实快乐的理由很简单,我们选择了,我们去做了。我目睹过年过五旬的演员在5000多米的海拔拔掉氧气在雨夜中为士兵演出,我亲历了长江行进的客轮

上从休克状态抢救过来的演员继续演出,我看见过即将成为新郎的演员为一场演出收回发出去的几百张请柬,我心疼而狠心地让刚刚遭遇了手腕严重骨折、吊着绷带的年轻演员坚持上台演出,还有脚蹻里打着钢板在排练场的年轻导演,因为我们无法对观众说“不能”,因为我们不敢在前辈栽下的树荫下乘凉,因为戏剧年轻的故事里没有馅饼。

请允许我用这些发自肺腑的文字作为写给年轻的佐证,如果我必须以我的身份来为四川人民艺术剧院建院60周年致辞,我想说:向每一个曾经呕心沥血的戏剧人致敬!向每一个正在登场的戏剧人致敬!向年轻的永远致敬!

(作者为四川人民艺术剧院院长)

四川人艺六十周年庆典演出季剧目

话剧《第29棵树》剧照