

贴近现实 继承传统 特色鲜明

——“十艺节”地方戏剧目漫评

本报记者 胡克非

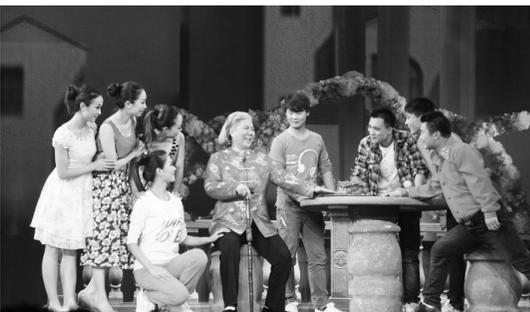
“十艺节”入围第十四届文华奖优秀剧目评奖的87部作品中,在剧目数量和规模上都远超前几届。戏曲类44台剧目安排在济南、德州、泰安、淄博、潍坊等分会场演出,共涉及27个剧种,除京剧、昆曲、秦腔、越剧等传统大剧种之外,还包括五音戏、平调落子、锡剧、汉剧等地方剧种。这些作品中包括戏曲现代戏24台、历史剧及古代剧12台、整理改编传统剧目8台,体现出传统戏、新编历史剧、现代戏“三并举”。

各地方戏曲特点鲜明,精彩纷呈,把最好的状态留在了“十艺节”的舞台上,令观众大呼过瘾。不一样的曲牌、不一样的唱腔,可谓千姿百态、各有千秋。参评剧目大体上代表了目前戏曲创作的最高水平,展示了近年戏曲艺术的新收获。

深度挖掘现实题材,成为本届艺术节的亮点。戏曲作为具有深厚传统的民族艺术,与底层民众有着最广泛的联系。反映现实生活,满足民众需求是艺术家的职责。一段时间以来,戏曲界有识之士在利用戏曲形式反映现实生活上,迈开了坚实的步伐,取得了可喜的成绩。秦腔《西京故事》、吕剧《百姓书记》、沪剧《挑山女人》、二人台《花落花开》、吉剧《鹿乡女人》、豫剧《天山人家》等一批成功的剧目,在揭示生活的深刻性、艺术的完整性、戏曲手段的和谐性等方面均达到可喜的高



京剧《建安轶事》 本报记者 卢旭摄



豫剧《天山人家》 本报记者 卢毅然摄

度,标志着戏曲现代戏已走向成熟。但某些剧目在剧本创作上多多少少仍受戏曲本身的局限性影响,在现代性和戏曲的结合中有时略显生硬,有一定的提升空间。如何将传统唱腔做派与当下题材背景结合得更紧密,是地方戏曲工作者接下来需完善的工作。

此次参演的不少剧目都是整理改编的传统剧目或是新编历史戏。中国戏曲有着深厚的优良传统。思想层面上的惩恶扬善、论是说非、张扬正义、鞭挞恶丑,艺术表现上的虚拟、假定、夸张、变形等多种手段的巧妙运用,两者融汇构成了中国民族戏曲的美学体系。各戏曲剧种的艺术积累、传统负载虽有不同,但都有各自的艺术财富。

京剧《项羽》、《建安轶事》和昆曲《红楼梦》、《牡丹亭》,汉剧《宇宙锋》、五音戏《云翠仙》、评剧《赵锦棠》等优秀的传统题材剧目,均可谓上佳之作,尤其是在对传统戏曲改编的环节,遵从各剧种的艺术规律,按艺术需要,作大胆的增删,以求集中、突出、鲜明、更本质地展示原著精髓。各地方院团励精图治,推出的舞台精品,给观众留下了深刻的印象。

然而,在采访中,我们也看到一些仍值得关注和需要解决的问题。比如许多地方院团的当家演员都已经是50岁上下的剧团一把手,一方面要处理繁杂的行政事务,一方面还需要在舞台上摸爬滚打,这一点凸显出戏曲年轻人

才紧张的问题。此外,由于体制等种种原因所限,一些优秀的地方戏曲苗子无法进入专业剧团,师资匮乏也是问题之一。

但更多的时候,我们在“十艺节”的舞台上感受到的是群众对于戏曲艺术的热爱和对丰富文化生活的渴盼。许多演出场次一票难求,谢幕后观众久久不肯离去,演出中雷鸣般的掌声和叫好声……都说明地方戏曲的群众基础依然很好,并且老百姓也愿意走进剧场来看戏。这不仅给了戏曲工作者极大的鼓舞,同时也是一种鞭策,相信还会有更多的戏曲工作者,为保持戏曲曲种的多样化和活力、丰富群众文化生活、创作和排演更优秀的作品。

现实主义题材引共鸣

马福平

10月15日晚,大型秦腔现代剧《西京故事》谢幕时赢得了观众经久不息的掌声与喝彩声,该剧题材的选取直击广大观众内心,触动了在浮躁社会种种伪装下那一个真实的自我。

《西京故事》讲述的是一群生活在西京城里的社会底层人民“寻都市梦”的故事,主人公罗天福的一双儿女先后考上重点大学,他领着妻子用打千层饼的手艺,支撑起了儿子甲成、女儿甲秀在西京城的求学大业。看似普通的故事,却因剧情设置的跌宕起伏、演员们入木三分的表演深深刺激着每一位观众的神经,坐在我身旁的一位安保人员亦几度流泪。

本剧的角色设置贴合现实社会中几类人群的生活境遇与性格特点,真实、深刻、有血有肉。儿子甲成勤奋好学,成绩优异,怀揣梦想来到西京,而现实却给他要强的个性、脆弱的自尊一次次重创。在破旧的城中村蜗居,面对刻薄房东的种种刁难,他深深陷入了自卑,连同学给予他的帮助都被其视为对弱者的侮辱。“我家很富有的”,在这种心理暗示中,甲成渐渐由自卑到自弃,渐渐迷失了自己。他想让自己活出个“人样”,他甚至想找个“没人知道他是山里走出的农民”的地方登高一跳。而在甲成渐行渐远的背后,却有着千万次“打饼”以苦撑子学费的父亲、一个偷偷捡垃圾勤工俭学的姐姐。

《西京故事》以细节反映诸多现实话题,穿插于整剧却并不突兀。如姐姐甲秀被富人房东家的问题青年看好,并称跟着他,大学毕业不用工作就能过好日子。在现实社会中的确不乏被经济压得喘不过气的女孩,而甲秀没有被金钱击倒,她依旧将“打饼”的

吆喝声喊得响亮。

作为父亲的罗天福,亦在无数的痛苦挣扎中,坚毅守住了自己最初的承诺与梦想,不想旁门左道,用勤劳的双手撑起家庭的一片天。在这种家庭教育观念的影响下,儿子甲成最终回心转意,又找回了那个勤劳、朴实的自己,而姐姐甲秀的千层饼公司也开张了,老罗家终于实现了自己的西京梦,又激发着更多的人做着同样的梦。

在笔者看来,本剧还有一层隐藏的观点:每个人都有自己的生活,没必要与谁比,更没必要效仿别人的生活,只要无愧于心就会快乐,家和万事兴。



秦腔《西京故事》 本报记者 陈曦摄

其实我们都会飞

——看儿童剧《想飞的孩子》

王珏

历经3年,北京儿童艺术剧院打磨出的现实题材儿童剧《想飞的孩子》吸引了很多小观众和他们的爸爸妈妈们。

用孩子的视角和语言讲故事——

在北京的深山区,有一个叫做大鹏关村的村落,村里有一个小男孩强子,强子奶奶讲了这样一个传说——大鹏关原来是有大鹏鸟的,大鹏关的人们都是大鹏鸟的后代,都会飞!于是,强子沉浸在想飞的幻想中,尝试着用各种方法去寻找飞起来的感觉,闹得村里鸡飞狗跳,成为大人们眼中最不着调的孩子。结果,正是这个不着调的孩子的不着调的梦想,最终点燃了大人们心中被岁月尘封的童年梦想,帮助强子也帮助自己,尝试着进行了一场追梦的实验。

强子的飞翔梦三起三落——先是用窗户纸糊了一对翅膀,在大鹏关上奔跑,找到了一点飞起来的感觉。结果,导致小伙伴冬瓜的摔倒,在村里引起了一场不小的风波,父亲大豆子一怒之下,踩坏了他的翅膀。但执著的强子不屈不挠地带着几个追随他的小伙伴,拔光了全村的鸡毛,准备做一只带毛的翅膀,结果被小伙伴国梁用科学原理说服:人,是根本不可能凭借自己的力量飞起来的!然而,强子的飞翔梦并没有就此打住,读了国梁借给他的飞行原理杂志后,强子决定尊重科学,参照孔明灯的原理,自制了一个带翅膀的孔明

灯。孔明灯带着几个孩子的梦想升上了天空,向远处飘去。就在强子决定下一步再做一个能够载人的飞行器的时候,飘落的孔明灯点燃了村里的草垛,引发了大火,强子被父亲追打跌伤,得了失忆症。至此,强子的飞翔梦戛然而止。一向以打骂代替教育的父亲大豆子此时却爆发出难以想象的父爱,他要为强子做一架飞机,哪怕砸锅卖铁,因为,也许强子看到自己梦想中的飞机,病就会好了。

大人们既反对大豆子的不着调,又同情一家人的遭遇,决定帮助大豆子,一起为强子做一架飞机。飞机做到一半,强子的病好了,大人们却千方百计地找着理由,要把飞机做成。草垛的火扑灭了,大人们心中的火却在做飞机的过程中被渐渐点燃,纸糊的翅膀没有了,心灵的翅膀却在打开。一个不着调的孩子,一个不着调的心,唤醒激活了全村人被岁月尘封在心底的童年的梦。原来,从八爷爷、村长爷爷到村里的叔婶们,几乎都听过大鹏鸟的传说,也都有过从草垛往下跳的“试飞”经历!

该剧的成功之处在于,剧中的孩子不是小大人,剧中的成人是孩子化的成人,主创人员用现实主义手法,用孩子的语言、视角、方式,讲述了一个当代童话,不仅为孩子,也为孩子们的爸爸妈妈们,唤起每个人心中都曾有的想飞的梦。

爱,是成就梦想的基础——

不同于有些儿童剧解决矛盾冲突总是用离家出走、哭天喊地的处理方法,不同于传统习惯式的用说教来解决,不同于当下一味地游戏化的创作手段,《想飞的孩子》用一个“爱”字贯穿起很多细节,成就着强子的飞翔梦,也成就着这部儿童剧,带给观众思考和感动。

这是一个看上去有些不着调的村子,从村长到活了80多岁的前民兵队长八爷爷和整天惯着儿子吃西瓜的冬瓜妈,再到以打骂代替教育的父亲大豆子,从普通村民到一天到晚想着飞、想尽一切办法试飞、闹得村里鸡犬不宁的强子和小伙伴们,似乎都不是很着调,都有些异于常人,异于传统的舞台形象。但一股浓浓的爱意始终荡漾在小小的村落里——大豆子要打强子时,刚刚还怒火冲天的冬瓜妈立刻变成强子的保护者,一边怒斥大豆子不管强子,一边又护着不让大豆子打强子;一边是全村人对强子不着调的头疼和愤怒,一边又是对强子摔伤后的痛惜和爱怜,最后水到渠成地发展到全村集体“不着调”地陪着强子不着调。

作为父亲的大豆子看上去比儿子还不着调,每天很有分寸地打强子5下,算是教育,而一旦强子惹得全村人怒时,他又袒护儿子;他与强子看似无法沟通,勉强聊聊天,听着强子对飞翔和天

空的描述,他也情不自禁地沉浸其中,随着强子的讲述陶醉着。这些淡淡的细节都为最后他要变卖家里全部值钱的东西为儿子做一架飞机奠定了基础,正是这沉沉的父爱,唤醒了失忆的强子,也激活了全村人心中尘封已久的梦,谁小的时候没有幻想过飞翔呢?

其实,我们都会飞——

“其实我们都会飞”——在节目单上,有位中学生这样留言,他最喜欢剧中这句台词。我也是。正如强子所说:“我已经记不清那个晚上,我们的飞机到底飞起来没有。真正飞起来的,是我们的心,是我们的梦。原来,我们都有梦,只要心里想着会飞,就一定能找到飞的感觉。”

这是一部折射时代精神、引领青少年积极向上的励志儿童剧。每个孩子都有梦想,每个成人都曾经是孩子,孩子的梦想是未来,全剧没有用成人的说教改变强子不着调的梦想,没有让国梁成为小大人去做强子的榜样,而是站在孩子的心理上,用爱呵护着孩子的梦想,为他的梦想插上翅膀而不是折断它。全剧的结局是开放式的,飞机飞起来并没有不重要,重要的是心随着梦想在飞翔,强子没有被改变成一个“好”孩子,却改变了全村人,因为他的梦想唤醒了全村人少年时代曾有的梦,原来我们都有梦,其实我们都会飞。

优化剧情的结构

吉安冰

戏曲在当今成为了小众艺术,而各地戏曲团体纷纷创新,一是为了贴近大众、走进百姓,二是为了推陈出新达到改革的目标成果。众所周知,连同京剧在内,各地地方戏曲种类繁多、历史悠久,从老曲牌到老折子,再到老唱腔、老话本,这些传统留下来的产物保存到今天,观众仍然很买账。在如今,大部分曲种保留了老唱腔和曲牌,而大量的新戏都在剧情和舞美上做了文章。“十艺节”上便有许多这类的新戏上演,而在剧情上也暴露出来一些问题。

如龙江剧《鲜儿》和湘剧《谭嗣同》,都是很不错的作品。但从我个人感受来说,在剧情上似乎也仍有一定提升的空间。前者是由电视剧《闯关东》改编,有电视剧的群众基础打底,在故事情节的拿捏中并没有达到连贯性,一幕幕间虽然演员运用多种曲牌,武嗨嗨、红柳子、靠山调,尤其是穿插的影调把喜庆的气氛调动得很充足,数板慢西城的演员的精湛演绎下也完美无缺,但是在故事情节中却少了那么一点滋味。假如观众没有看过电视剧《闯关东》,那么就很难理解剧中主角鲜儿是怎么从竹排上掉下去,再拉开幕就成了山寨的二当家的?也理解不了传文另娶他人,鲜儿的内心多么复杂纠结。看似饱满的剧情,却有着浓厚的“取巧”之方,如果新戏想要常青,总不能依靠电视剧的热播,若干年后《闯关东》的余热不在之时,整部戏想必在剧情上还需要再花很大的功夫才能让观众。

湘剧《谭嗣同》虽不是现代题材,但是整个故事取材时间也并

不太遥远,而谭嗣同的人物形象通过我们自主学习已经深入人心。刚强、倔强、爱国的改良派的形象想必初中孩子都可以述说一二。但是在剧中,却并没有把谭嗣同的抱负和决心以及曲折的人物故事讲述得更充分。湘剧高腔弹腔虽明亮高亢,却难掩剧情节奏和矛盾冲突上的遗憾。

从某种意义上来说,戏曲也是一种叙事艺术,只是不同于小说式的叙事,是要用唱腔和身段等类似歌舞的形式由角色代言而叙事。那么,戏曲的歌舞在表面上看似似乎是舞台上的独立形式、独立存在,但在实质上,它是要用来叙事的,它离不开叙事这个根本。唱腔和故事是相辅相成不可独立的两部分,一方面唱是通过故事的精彩叙述才有了情,一方面故事是通过美妙的唱腔和生动的表演才有了色,顾此失彼都会出现一加一小于二的情况。

在当下创作新戏的过程中,编剧们要考虑许多方面的要求,唱腔、舞台、角色、灯光、音响、美术等多方面都有制约,因此编写故事的时候想象的空间本身就相对狭小。虽然戏曲可以打破表演限制,却很容易影响编剧的想象力。所以在创作新戏的过程中,戏曲故事想要饱满充分并且富有生命力的,确实不是一件容易的事情。

在如今,戏曲的市场份额不高,受众老龄化严重,多数观众更欣赏剧情饱满、节奏到位、能够感同身受的故事。所以当下戏曲更应该去创造观众愿意接受的新故事,优化剧情的结构,没准儿可以给戏曲带来别样的生机。



昆曲《红楼梦》 本报记者 卢旭摄

深秋的泉城,雨后气温骤降,15日晚在落成不久的山东省会文化艺术中心大剧院内,昆曲《红楼梦》下本如约上演。开场元妃赐端午节礼,表露了对“金玉良缘”的认可。随后,且唱且舞,唯美动人的黛玉葬花预示着宝黛

爱情的悲剧和贾府衰败的开始。尤二姐之死、元妃薨、宝玉失玉、大观园姐妹或香消玉殒或远嫁他乡,直到宝玉疯癫、凤姐巧施掉包计、黛玉焚帕而亡、宝钗出阁成大礼,最终贾府被抄、凤姐羞愧而死,昔日钟鸣鼎食之家

昆曲《红楼梦》泉城再放光彩

沈立

一瞬间呼啦啦大厦倾。宝玉抱病凭吊潇湘馆,终于顿悟“顽石”枉入红尘些许年的一切皆是一场大梦!

北昆的《红楼梦》选取了流传最为广泛也是最完整的120回本为蓝本,在五个小时的时间里浓缩其精华,用昆曲这朵戏曲百花园中的空谷幽兰,展示了成书200余年的中国历史上最优秀的长篇小说之一《红楼梦》。

《红楼梦》虽被多种艺术形式改编,如有87版电视剧《红楼梦》、电影、越剧、黄梅戏等许多珠玉在先,北昆这版《红楼梦》在情节的设计上却独辟蹊径,并没有依照之前的戏曲形式选择以贾宝玉的回顾等视角作为表达方式。而是从石头入世到出世作为整个故事主线,以宝黛的爱情悲剧和贾府的荣辱兴衰贯穿全场。全剧以“80后”年轻演员为主,集中了北昆新秀朱冰贞、

邵天帅,来自上海昆剧团的优秀青年小生演员翁佳慧,来自江苏省演艺集团昆剧团的青年小生演员施夏明。北昆梅花奖演员魏春荣则饰演上下两场中的王熙凤。

青春的面孔、华美的服饰及文白相间的唱词无一不令人赏心悦目。造型别致的场景安排更是独具匠心,如黛玉焚稿和宝玉成婚两个场景在舞台上同时出现,一边是张灯结彩、繁花似锦,另一边是凄风苦雨、魂归天国,一明一暗、一喜一悲形成鲜明对比。

北昆的经典之作《红楼梦》此前已载誉颇丰,这次济南之行,上下本近6个小时的演出,台上演员全情投入,台下观众如痴如醉。15日晚演出结束后,演员集体谢幕,全场观众则以热烈的掌声感谢北昆为大家带来的精彩表演。