

艺术·观察

黄盈：真心从未冷却

吕彦妮

《枣树》剧照

炎凉,你方唱罢我登场。临别时才发觉真情的可贵,却已到了夕阳西下时分。剧情根据当年发生在北京的一个真实故事改编,那时的编剧兼导演黄盈年仅28岁。

《枣树》时隔9年复排上演,时代巨变,创作者和观众都随着时间的流转逐渐成长。9年间,黄盈坚持原创做戏,记录时代和人心,业已形成“一戏一格”的创作风格。此番在国家话剧院的支持下重新拿出《枣树》,对这部原创作品进行“二度创作”,这也让他进一步思考原创的意义和艺术的能量。

新京味儿创作

《枣树》、《卤煮》、《马前,马后》——从2006年至2010年,黄盈完成了自己的“新京味儿戏剧”三部曲,脚踏实地,做一部,是一部。每每上演,备受观众追捧、热议。他说,在他“涉猎繁杂”的戏剧创作实践中,关注北京这座城市的变迁和当中裹挟着的文化流变,一直是一个重要的主题,这也是他被广大观众所熟知的一张“标签”。

谈及“京味儿创作”,他言之所及,脉络清晰。“我们每说到京味儿,就会谈到老舍,其实更老的京味创作是应该言及满人的文学和文化。北京变成北平之后,我们口中所说的北京文化,从小吃到单弦儿,有一样算一样,都是旗人文化。”这当中的代表人物包括《卧虎藏龙》的原作者王度庐,还有“辈分”更老的穆儒丐。他们的血脉和格局延续到了老舍这里,他是集大成者。在黄盈的认知里,“京味儿创作”无关题材、结构,核心是平民尊严和家国情怀。这是他创作的“根儿”。

他在老舍离开后40年写作《枣

树》、《卤煮》,这一系列“新京味儿戏剧”中的“新”,指的是改革开放30年之后城市和社会的巨变,“经济体制的深化改革、世界范围内的技术革命,直接使我们的生活方式发生了完全的改变。”生活方式决定了文化的样态和表达,一种新的创作可能性于其中孕育而生。

“敲一敲邻居家的门”

9年的时间,重新创作,黄盈原本也想对《枣树》做一些修改,比如让剧中人物的命运往后延续10年,看看他们如今的样貌,却在实际操作中遇到了自己对自己的反思:“这个剧本要做的事情是从人和树的感情延伸到人与人之情,人们的居住空间由平面变成立体的过程中经受到的阵痛。如果在这样的故事情节之外再加上后来怎么找房子、争吵这些细节,是无用的,这涉及的是另外一个问题,就是另外一个作品了。”

但他还是改变了,在一些细节的处理上,带入了近10年间他在戏剧创作上的经验和体悟。更因为有了国家话剧院的支持,允许他在舞台设计上进行了大胆实验,剧中以皮影的方式呈现胡同砖墙和房屋的设计,就是他设计师经过讨论后的尝试,并得到了周予援院长的指点。最终,他成功了,该剧被观众称作“是记忆里的画面,像这个城市曾经坚硬而又脆弱的筋骨一般”。

“这个作品的可贵之处在于把当时存留在我们心里的一些情怀和很多珍贵的时刻,以剧本、戏剧的方式记录下来。”黄盈说,他确实深深感激,这次再创作的意义并不在于在文本或创作上的突破,而是对过去弥足珍贵的东西的一种重新找寻。“树有没有,不重要了,真的。这

部作品的现实意义其实是让我们重新发现人与人相处的真心并没有冷却下去。《枣树》其实就是一部让你可以去敲一敲邻居家的门的一部戏。”黄盈说,原创如是。

“一戏一格”有温度

《枣树》之前,黄盈的戏剧作品几乎全部是古典名剧,《枣树》之后,他原创的“脉络”被打通,于是有了后来的《未完待续》、《黄粱一梦》、《梦行者》、《语文课》、《只因单身在一起》……他原创作品“一戏一格”的创作风格也被业内熟知。他自评自己的作品中共通的特点是“有温度”,能敲中观众心里柔软或疼痛的地方。

为什么一直坚持原创?“其实特别简单,我就想更自由地把我的意志表达出来,我就想传达真善美。生活有很多不如意,何必还让大人在剧场里堵心呢?”黄盈说。

对于原创,黄盈也还有自己目前难以跨越的局限和短板,比如“太过面面俱到、太周到”,没有“龇牙咧嘴、青面獠牙的冲突”。他也看到了目前青年一代戏剧人在原创创作时遇到的普遍问题:技术不够过硬,这里的技法包括想法、文学、手段、观念等。

眼下,他有一个自己的原创剧本团队,用自己深爱的橄榄球比赛的例子告诉笔者,一个再伟大的球员,如果想赢得比赛,必须依靠团队和伙伴。新作《画皮》已经开弓,将作为今年上海国际艺术节的闭幕作品。他和国家话剧院合作的另一部“京味儿戏剧”新作也在酝酿中。他说,自己能够坚持原创创作的动力源于不断地感受、反思,对过去的反刍和对当下的观察,这让他能够一直感知到创作的乐趣。

驻演10周年《功夫传奇》推新版

本报讯 (记者祝静)为庆祝舞台剧《功夫传奇》驻场演出10周年,3月31日,由天创演艺公司特别推出的新版《功夫传奇》的首场演出在北京红剧场上演。

《功夫传奇》讲述了主人公纯一从小进入寺院习武修行,在修行道路上遭遇心魔困扰,最终战胜自我,从懵懂少年成长为一代宗师的成长历程。《功夫传奇》首演于2004年7月,是一部既能在国内成功驻演,又能在国际演艺市场成功巡演并长期

驻演的中国品牌剧目,10年间演出近7000场,出国商演1396场。其中在美国雷诺兰与布兰森驻演912场,赴美国、加拿大、英国、俄罗斯等国巡演484场。

此次推出的新版《功夫传奇》在保留原版精华的基础上,重新编排了独舞、双人舞及重要的武打场面,并通过高科技手段创造出更加丰富的声效效果,强化了剧中的人物情感与视觉冲击力,增强了该剧的震撼效果。

音乐剧《西关小姐》全国巡演

本报讯 (实习记者罗群)由广州歌舞剧院有限公司创演的大型原创音乐剧《西关小姐》于3月启动全国巡演,向广州、济南、天津、北京、郑州等地的观众展示岭南风情,传播传统广府文化。

作为广州市近年来重点打造的岭南文化舞台剧目,音乐剧《西关小姐》以广州近代历史文化为背景,以出身富裕、接受过进步思想教育的西关小姐陈雪菲为主角,讲述了陈雪菲目睹产妇因医疗条件落后而难产致死的惨状,立志筹建一家专门的妇孺医院,历经艰辛终于得偿所愿的故事,弘扬慈善大爱精神。

《西关小姐》自2012年9月首演以来,至今已演出超过130场。该剧制作人、广州歌舞剧院有限公司董事长史前进介绍,为打造好《西关小姐》的故事,团队先后请了3位编剧,前后九易其稿才形成剧本。作品搬上舞台后,又听取专家和观众的意见进行了5次修改。“剧中美声、民族、流行3种唱法都有,并且所有演员都用普通话演唱,我们希望《西关小姐》可以打动更多人。”史前进说。

《西关小姐》将于4月8日、9日在北京梅兰芳大剧院与首都观众见面,随后将赴郑州演出。

北京第三届剧本推介会关注抗战题材

本报讯 (实习记者罗群)近日,由北京市委宣传部、北京市文联主办的网上剧本超市暨北京第三届剧本推介会作品征集活动在京宣布启动。

北京剧本推介会已经成功举办两届,社会反响很好。第三届推介会在保留前两届项目的基础上,增加了三项内容:一是为纪念抗战胜利70周年,专门征集抗战题材剧本,并将征集成果现场开辟专门区域进行推介;二是为进一步支持南水北调工程源头地区文化事业的发展,本届剧本推介会专门面向河南南阳、湖北十堰开展作品征集活动,挖掘当地文化资源,讴歌英雄人物;三是征集前两届剧本推介会已经转化为成果的作品,并在第三届剧本推介会上进行现场展示。

北京第三届剧本推介会实行线上、线下同时征集,对参加现场推介的作品,北京市文联将组织专家在选出优秀剧本的同时,对部分剧本进行价值评估,对其市场前景、投资风险以及转化成果回报率进行分析预测,培育、探究剧本推介市场运作模式。

另外,参加过前两届剧本推介会的作品,在进一步修改完善的基础上,仍可参加本届推介活动。

3000名“国标”选手北京怀柔展舞姿

比赛现场 本报记者 张婷 摄

本报讯 (记者张婷)3月26日至29日,北京怀柔体育馆内每晚激情爆棚,动感的音乐、活力的舞蹈尽情地飞扬着——由中国国际标准舞总会、北京市怀柔区文联、区文联联合主办的第17届CBDF“院校杯”暨第6届“怀柔杯”国际标准舞公开赛在此举办。

全国各地100多个代表队、近3000名参赛选手参加了197个不同项目的激烈角逐。同时,本届公开赛聚集了强大的评委阵容,包括英国、德国、意大利、中国等国的国际舞界知名人士。

值得一提的是,本届公开赛为普通高校的国际舞专业大学生和国

际舞爱好者设立相应组别,鼓励更多的大学生参赛,因而吸引了北京舞蹈学院等28所专业院校、北京大学等18所国内知名大学、港龙舞蹈等17个舞蹈培训机构以及各地国标舞协会和各地院校。

中国国际标准舞总会终身荣誉主席贾作光表示,“院校杯”公开赛是目前国内内容最为丰富、运作最为规范的高水平国标舞赛事之一,旨在促进国际标准舞专业院校教学质量和艺术水平的不断提高,增强学生了解世界国际舞发展趋势的能力,通过邀请世界顶级国际舞选手的表演和国际舞大师的授课,推动我国国际舞艺术事业的发展进步。

“西十区”牵手永乐票务

本报讯 (实习记者罗群)3月27日,在华东地区声名鹊起的演出赛事票务交易平台西十区网进军北京市场,北京站网页端及手机客户端同步上线,并以一种全新的商业模式与包括永乐票务、开心麻花在内的50余家演出票务公司、制作公司达成合作。

西十区网创始人兼CEO李明伟说:“西十区网是一个一站式的交易服务平台,有点像演出领域的去哪儿网,旨在帮助现有的演出商和票务公司扩大市场推广与票房销售。”据了解,西十区网与永乐票务

通过技术对接的方式,使永乐票务网站上的所有票品实时在西十区网上呈现并对外销售,交易完成后,永乐票务将根据订单信息进行出票和配送。

售票方式除了这样的技术对接之外,也可以自主挂票,操作方法与在天猫之类的电商平台类似,西十区网提供的服务与体验更加符合演出赛事票务的特点。这种“去哪儿+天猫”的模式,使得西十区网成为一个票务推广销售的大超市,为上游演出和票务相关机构提供推广渠道和用户数据,为节省成本、增大销量。

艺术·言论

《南戏印象·琵琶记》日前在温州南戏博物馆驻场演出,这是一次静态与动态紧密联动的成功尝试。从前些年“厅堂版”(牡丹亭)驻场北京皇家粮仓、越剧《红楼梦》驻场北京正乙祠,到3月底在上海国际艺术节驻场演出的越剧《甄嬛》,戏曲演出变游击战为阵地战的尝试从未停止。在话剧、音乐剧驻场演出早已习以为常的今天,戏曲驻场演出的尝试更加吸引人们的眼光。

驻场演出是把场地租下来持续演出的演出模式,从国内的多媒体梦幻剧《时空之旅》到国外的音乐剧《妈妈咪呀!》,这

羁绊了地方戏走向市场的脚步。如果没有了地域性,尤其是蕴含其中的民俗、乡情,戏曲艺术的生命力也就消失了。这也是戏曲驻场演出少于其他舞台表演形式的重要因素之一。

如何让观众为戏曲驻场演出持续点赞呢?这是驻场演出首先面对的问题,毕竟驻场演出直接面对市场的检验,演出量大的前提是质优,对创作水准与营销策划的要求也比平时的演出要求高很多。连续性的演出可以让主创人员及时根据现场的情况对演出做出调整,提升品质,赢得口碑甚至树立品牌。而不像一些舞台演出,刚演了几场就马放南山,刀枪入库,无法及时总结经验教训。同时我们也应该看到,由于还处于起步阶段,戏曲驻场演出的内容多为传统剧目,尤其是经典折子戏,原创作品少,市场呼唤更多的优秀改编、原创作品。

目前,戏曲驻场演出还主要集中在北京、上海、广州等地,戏曲演出要想赢回黄金时代,如何跟观众尤其是年轻观众打交道是迫切需要思考和实践的问题,驻场演出就是一场在持续进行的考试。令人欣慰的是,越剧《甄嬛》3月底才开锣的驻场演出,票房前景一片光明。

戏曲演出的阵地战尝试

党云峰

些经典的驻场演出作品早已成为文化名片。人们所熟知的“印象”系列实景演出就是这样。特别是在人流量大的旅游景区,这成为吸引游人的好方法,既丰富了游客的旅游内容,还树立了自身的品牌项目。一部驻场作品一演就是一个月,甚至更久,为了演出需要而改造场地,把场地环境布置得跟演出一致,这种投入是巨大的。驻场演出更有利于收回成本,因为服装、舞台设计等一次投入即可循环使用。演出中也会根据需求进行相应调整,但整体变化不大。

戏曲本身具有很强的地域性,浓厚的乡土气息成就了地方戏的艺术特质,也

艺术·舞台

田沁鑫要找“中国英雄”

本报讯 (记者刘淼)“你能确定地说出你心目中一个中国英雄的名字吗?”3月25日,在由著名导演田沁鑫担任监制的话剧《英雄24小时》的见面会上,这个问题被反复提及,但似乎每个回答都充满着迟疑。

“我们常常不能一下就坚定地说出一个中国英雄的名字,其实是因为我们缺乏中国英雄的概念。”田沁鑫说,开始思考“中国英雄”这个话剧,源于她的一段真实经历。

去年,田沁鑫与美国百老汇合作一个项目,创意团队设计了一个兵马俑拯救世界的故事,但美国方面却对这个题材不感兴趣,以“中国人缺乏英雄概念”的理由驳回。当田沁鑫不认可这个观念时,对方就问她:“你能确定地说出一个中国英雄的名字吗?”虽然中国历史上不乏英雄,可田沁鑫在那一刻却有些忙乱,“中国上下五千年,历史悠久,但那一刻我真的无法坚定地说出一个英雄的名字。”于是,田沁鑫就萌发了排演《英雄24小时》的念头。

“美国英雄有一个非常明确的形象,拯救世界永远不失败,最后还能抱得美人归,所以美国小孩都有英雄梦。”田沁鑫希望通过《英雄24小时》和观众一起探讨中国英雄的概念,在人们心中埋下一个“中国英雄梦”。

《英雄24小时》将故事设置为中美两国游戏公司的合作。在剧中,他们将展开一场关于“中国英雄”概念的讨论,带着观众重新认识从古至今的中国英雄。“我们的民族,从古至今就有‘为国为民,侠之大者’的精神。我们没有完整的定义献给观众,我们只是努力收集中国英雄谱。我们追寻中国英雄精神内涵的同时,也在探索华夏民族的主体生命精神。”田沁鑫说。

不久前,田沁鑫扩大“田沁鑫戏剧工作室”,创立了“清心文化”。《英雄24小时》也是清心文化自主出资制作的第一部话剧。“人还是得有点精神,这是我们的文化态度。”田沁鑫说,清心文化将以弘扬中国文化为己任,努力把中国故事讲到国际舞台上。

《英雄24小时》的演员都是此前在田沁鑫的话剧《青蛇》、《罗密欧与朱丽叶》、《红玫瑰与白玫瑰》中担纲的优秀年轻演员。而对于导演商子见和编剧吴玖熹而言,《英雄24小时》是他们的话剧处女作。“有人建议我在剧中加一个明星,我说,我的演员们都是最棒的,不需要明星。”田沁鑫对这个年轻的剧组充满信心。据悉,该剧将于5月13日至17日在北京东方剧院上演。