

中国话剧从这里走向大众

——抗战话剧的艺术成就及对中国话剧创作的贡献

刘 平

抗日战争爆发,全国迅速掀起全民抗战的热潮,文学艺术界也迅速投入,其中反应最快的是话剧界。艺术家以话剧为武器,宣传抗战、动员民众,其作品在当时产生了广泛而深远的影响。

卢沟桥事变发生,舞台上很快就出现了两台大戏,一是1937年8月7日由上海剧作者协会集体创作演出的大型话剧《保卫卢沟桥》;另一台是同年8月9日由田汉创作的大型话剧《卢沟桥》。《保卫卢沟桥》由崔嵬、张季纯等17人写作,由夏衍、郑伯奇、张庚、孙师毅4人整理。全剧由3个连续的独幕剧组成:《暴风雨的前夕》、《卢沟桥是我们的坟墓》、《全民的抗战》,主题歌由塞克、孙师毅等作词,冼星海、盛家伦、周巍峙等作曲。上海各剧团、各电影公司近百名主要演员担任演出和剧务工作。8月7日,《保卫卢沟桥》在上海南市蓬莱大戏院演出,整个演出以磅礴的气势和抗战的激情震动了上海,向全国人民发出了“保卫卢沟桥!保卫华北!”“一切不愿做奴隶的人们,起来!”的吼声,激发了全场观众的抗战热情。演出日夜进行,有时还加演临时场来满足群众的要求,演出活动一直持续到淞沪抗战爆发。

话剧《卢沟桥》由田汉创作,由南京几家报社——《金陵日报》、《新民报》、《扶轮日报》联合成立的“首都报人慰劳抗战将士公演委员会”主持演出。该剧由洪深导演,经过紧张的排练,克服了财力方面的困难,从1937年8月9日起该剧轮流在南京4家电影院演出。首场演出获得了巨大成功,得到各界群众的赞扬与支持。据参加组织这次演出的《金陵日报》记者陈樾山回忆:“大幕一拉开,观众就和剧中人物一起来到卢沟桥畔,台上台下,同仇敌忾,心心相连。台上喊‘保卫华北,收复失地,把敌人赶出去’,台下观众也跟着喊;台上唱《义勇军进行曲》,台下也跟着唱;台上在战斗,台下也在战斗。”该剧最后幕的结尾是争夺卢沟桥畔的一块阵地。洪深安排了一些演员藏在影院池座的后面,舞台上的争夺战开始之后,士兵们从观众席冲上舞台,满场喊杀之声,舞台上硝烟弥漫、火光迸射,似乎整个剧场都变成了战场,观众都卷入了“战斗”。

淞沪抗战爆发后,上海的话剧工作者迅速组成了13个救亡演剧队,在“把戏剧送上前线”“戏剧上街、戏剧下乡”

等口号的鼓舞下,救亡演剧队离开大城市,走向工厂、农村、前线,进行频繁的演出宣传活动。他们的足迹遍布江苏、浙江、安徽、河南、河北、山西、陕西、湖北等地,使话剧深入群众之中,动员广大民众积极参加抗战,其影响在中国话剧史上是空前的。他们演出的剧目多为短小灵活的街头剧、活报剧和独幕剧,如《放下你的鞭子》、《血洒卢沟桥》、《八百壮士》、《古城的怒吼》等。

1938年,国共实现了第二次合作,周恩来在武汉亲自领导了国民政府军事委员会政治部第三厅(简称“三厅”)的工作,郭沫若任厅长,田汉任艺术处处长,洪深任戏剧科科长。遵照周恩来的指示,郭沫若、田汉和洪深把由上海来的救亡演剧队和各地来武汉的剧团及文艺工作者组织起来,成立了10个抗战演剧队和一个孩子剧团,奔赴各大战区,在国民党官兵和人民群众中积极开展抗日宣传活动,演出的剧目有《塞上风云》、《东北之家》、《打鬼子去》、《一颗炸弹》、《壮丁》、《生死关头》、《血战台儿庄》、《胜利进行曲》等,在整个抗日战争中起到了积极的宣传与鼓动作用。抗战演剧队还演出了一些历史剧如《李秀成之死》、《前夜》、《飞将军》、《正气歌》、《棠棣之花》等,通过宣扬历史上的民族英雄的斗争精神,鼓舞全国民众的抗日士气。

话剧在抗战时期的繁荣,在中国话剧发展史上是空前的,推动了话剧创作,对中国话剧发展也做出了相当大的贡献。

(一)促进了话剧大众化的发展。中国话剧是从校园发展起来的,从诞生的那一天起就在努力走向大众。五四时期的白话文运动更给话剧走向大众增加了动力。一批新文化运动的领军人物在批判旧戏的同时,积极引进外国话剧,其目的就在于从内容上突破传统戏曲的模式,通过描写普通民众的生活使话剧逐步走向大众。但这样的目的并没有完全实现,五四时期的话剧只是在知识分子和青年学生中受到欢迎,还没有真正走向普通大众。左翼时期,话剧的观众群有了扩大,从校园扩大到工厂。但话剧真正走向大众是在抗战时期。

从客观上讲,战争的威胁唤醒了艺术家的觉悟,坚定了他们保家卫国的理想信念;从主观上说,面对着民族灭亡的危机,艺术家进一步增强了以艺术服

务于抗战的责任意识和使命感。他们放弃了大城市的生活,走向更广阔的天地——工厂、农村、军营乃至战斗的前线,以话剧动员民众,宣传抗战,鼓舞士气,深受民众的欢迎,特别是那些直接反映现实生活、情节简单、内容易懂的街头剧和活报剧,更受到普通民众的青睐。通过看戏,他们提高了斗争的觉悟,增强了保家卫国的责任意识,并以实际行动加入抗战的洪流。

抗战使话剧扩大了发展空间,同时也使话剧在火热的斗争生活中获得了丰富的滋养。艺术家每到一地,常常根据当地人民群众的生活和所发生的故事创作话剧作品,演出后深受人民群众的欢迎。1938年4月,台儿庄大捷的消息传到武汉,“三厅”上下群情振奋。田汉立即派抗战演剧队第九队去台儿庄前线慰问演出。九队队长吕复带领队员到达台儿庄后,立刻组织创作人员根据台儿庄大捷的胜利进行创作,很快创作,演出了活报剧《血战台儿庄》(王为一编剧),演出后大大鼓舞了全体官兵的抗战斗志。1938年,洪深在武汉时根据一位空军飞行员的英雄事迹,创作了话剧《飞将军》。1939年,长沙会战取得胜利后,田汉马上奔赴前线,采访参加这次战斗的国民党官兵和当地民众,创作出电影文学剧本《胜利进行曲》,先拍成电影,后由抗战演剧队第九队的同志改编成话剧

《胜利进行曲》。解放区的众多话剧团和文工团,如抗战剧社、战士剧社、人民抗日剧社、西北战区服务团、战斗剧社、新四军战区服务团等也根据当时军队和农村中发生的故事创作、演出了大量宣传抗战的话剧,如《消灭汉奸》、《当兵去》、《前线故事》、《三颗手榴弹》、《抗到底》、《子弟兵和老百姓》、《李国瑞》、《戎冠秀》、《重逢》、《查路条》、《血泪仇》等,鼓舞了抗日将士的斗志,也激发了广大民众的抗战热情。

(二)促使话剧在艺术上走向成熟。如果说曹禺的《雷雨》在1934年出现,标志着中国话剧在文本创作上的成熟还只是一个个案的话,那么抗战时期话剧的成熟则是整体性的,其表现一是创作好作品的作家多,二是从文本创作到舞台演出——包括导演、表演、舞台美术等方面的成熟,尤其是历史剧的创作出现了《屈原》(郭沫若)、《天国春秋》(阳翰笙)、《忠王李秀成》(欧阳予倩)、《秋声赋》(田汉)、《法西斯细菌》(夏衍)、《凤凰城》(吴祖光)、《海国英雄》(阿英)、《升官图》(陈白尘)、《正气歌》(吴祖光)、《全民总动员》(曹禺、宋之的)、《民族至上》(老舍)等一大批优秀剧目。

中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年

抗战话剧《升官图》

艺术·观察

上海国际儿童戏剧展演:

一项坚持普及的艺术公益活动

黑 妹

中国第一个国际儿童戏剧展演活动

上海国际儿童戏剧展演创办于2004年,是中国第一个国际性儿童戏剧展演活动,为上海的孩子打开一扇观看世界的窗口。每到暑假,上海的孩子就可以不出国门,看到与国内儿童戏剧风格迥异的、具有异域风情的儿童剧。世界各地的儿童剧团通过这个平台得以交流与沟通,越来越多的海外院团和海外戏剧节通过这个平台了解中国的儿童剧。上海国际儿童戏剧展演已经成为儿童剧“请进来、走出去”的一个重要平台,让海内外儿童剧走进上海,也让上海的中国福利会儿童艺术剧院、儿童戏剧工作者被世界认识和肯定,开启中外交流的大门。

11年来,2004年7月17日晚,在上海戏剧学院实验剧场,来自克罗地亚的儿童剧《打火匣》拉开了首届上海国际儿童戏剧展演的序幕。此后,每届展演都得到了上海市委领导的关注。2004年至2009年的暑假,上海国际儿童戏剧展演每年举行一次,2010年世博会以后至今,每两年举行一次,至今已经是第九届。9届上海国际儿童戏剧展演一共吸引了79台来自英国、美国、比利时、西班牙、葡萄牙、克罗地亚等21个国家和地区的50个儿童剧团和木偶剧团的作品到上海演出,其中80%以上的剧目是首次在中国演出。11年来,演出场次约360场,包括剧场演出和社区演出,观众人数超过20万人次,并曾在南京、沈阳、苏州、济南、北京、扬州等地设立分会场,分会场演出也超过了30场,将上

海国际儿童戏剧展演的影响力辐射到上海以外的城市和家长、孩子中间。

越是专业越要注重普及

虽然活动名字叫“展演”,但展演绝不仅仅是专业剧场的演出,11年来,各类主题活动也是展演的重要组成部分。受上海各区文化部门的邀请,每届戏剧展演中平均70%的参演剧目要在上海的社区活动中心、学校礼堂演出,增强了活动的辐射面、影响力、普及度。展演期间坚持举办国际儿童戏剧研讨会、论坛,提升戏剧展演的权威性、专业性,加强国外参演院团与国内业内同仁的交流和作。展演活动组织专业评审委员会,举行国际儿童戏剧评奖,让展演更具专业性,吸引更多的海内外院团申请参演。此外,爱心慈善专场也是每届戏剧展演的重要组成部分,让上海的特殊人群也能感受到海外儿童剧的魅力。

上海国际儿童戏剧展演的举措受到了阿西特基(ASSTEJ,国际儿童青少年戏剧演出协会)的关注,成为其中国中心的重要组成部分。香港CATA(亚洲儿童剧艺发展研讨会)特别邀请组委会为亚洲国际儿童戏剧展演的秘书长对活动表示高度关心和赏识。2015年初,展演加入亚洲儿童戏剧联盟(ATYA),成为正式成员之一。

2005年以后,上海国际儿童戏剧展演受到上海文化发展基金会的资助,也获得上海一些企业的支持和资助,每届戏剧展演的社区巡演得到了静安区、徐汇区、闵行区给予的演出补贴,上海演出的票房收入以及分会场的演出收入

也贴补了举办展演的成本。2015年,上海国际儿童戏剧展演首次获得上海市委宣传部重大文艺项目专项资金的资助,也获得了在宣传上的大力支持,让展演的影响力、辐射面、专业性、知名度再度得到提升。

2015年,大家一起探讨“多样性”

2015年7月17日,第九届上海国际儿童戏剧展演在上海市群众艺术馆里舞台开幕。上海市人大常委会副主任钟燕群,上海市委宣传部副部长陈东,中国福利会副主席、党组书记赵丹妮,上海市文联党组书记、专职副主席宋妍来到开幕现场。陈东向参加本届展演的海内外剧团致欢迎词,钟燕群宣布2015上海国际儿童戏剧展演开幕。中国福利会儿童艺术剧院作为东道主,演出了一台老上海风情的儿童剧《小八腊子流浪记》。

8月13日,20年前由陈薪伊导演的儿童剧《白马飞飞》经过复排,成为展演活动的闭幕大戏。它讲述了一匹白马投身抗战的故事,在今年尤其具有现实意义。

展演期间先后上演了来自日本冲绳的《冲绳灿烂》、韩国金设剧团的《恐龙妈妈》、波兰瓦布剧团的《小红帽的历险》、阿根廷霹雳巴拉4人组的《世界玩不停》、日本道化剧团的《变变变》以及中国台湾地区逗点创意剧团的《寻找快乐的咩咩羊》、上海丽斯音乐剧团的《爱丽丝梦游仙境》。展演共演出47场,其中社区演出7场、北京分会场8场、扬州分会场2场、“阳光体验”爱心专场2场,观众约2.4万人次。

国际儿童戏剧论坛成为本届活动的亮点。上海国际儿童戏剧展演不仅是为丰富上海的家长和孩子的暑期生活,还立志要成为一个海内外儿童文化艺术工作者交流的平台,凸显其国际性、专业性、权威性。8月12日下午,国际儿童戏剧论坛在上海宾馆举行,国内外的儿童教育、艺术工作者、艺术院校的名家名师以及关心上海儿童戏剧发展的嘉宾与海外院团艺术家济济一堂,畅谈“儿童戏剧的多样性发展”。

“多样性”一经提出,立即引发了儿童文学作家、儿童戏剧工作者的深入探讨。上海剧协秘书长沈伟民主持论坛,蔡金萍、秦文君、欧阳逸冰、刘彦君以及日本、波兰等参演团的代表踊跃发言。儿童文学作家秦文君呼吁儿童文学与儿童戏剧两个领域的从业者要加强合作,两者的深入交流对于促进儿童戏剧的多样性发展大有益处。欧阳逸冰作为中国儿童艺术剧院的前院长,对上海中国福利会儿童艺术剧院的作为表示由衷的敬佩,认为在11年前开办国际儿童戏剧展演并坚持到今天,并在过程中不断展开深入思考,实属难得。他也强调了加强文学性对于儿童剧发展的重要性。还有的嘉宾提出了儿童剧的分龄问题,认为“儿童”是一个非常宽泛的概念,不同年龄段的儿童对于戏剧深度的要求是不一样的,不能总是拿简单的互动与恶恶扬善故事对儿童进行说教,成人世界的一切问题在孩子们眼里、心里都是有所感知的,儿童剧既要让孩子们开怀大笑,也要让孩子们学会思考。儿童剧,从来不是简单的戏剧。

抗日题材评剧《焦庄户》亮相京城

本报讯 (实习记者罗群)抗日题材现代评剧《焦庄户》于8月22日在北京中国评剧大剧院与观众见面。

该剧由北京顺义区文化委员会策划出品,北京评剧艺术发展促进会制作,北京评剧艺术发展促进会评剧团创排。

评剧《焦庄户》以北京顺义焦庄户村民抗战事迹为题材,在敌我实力悬殊的情况下,焦庄户村民依靠勇敢与智慧保护了自己、打击了敌

人,为冀东人民抗日寇树立了光辉典范。

《焦庄户》由作家马成和中国评剧院编剧凤籽担任编剧,中国评剧院青年导演赵震执导,中国评剧院演员孙路阳、孔继光、王丽京领衔主演,河北省唐山市丰润区评剧团也给予大力支持。全剧唱词平实之中不失风趣,曲调朗朗上口。

据介绍,《焦庄户》还将进一步打磨,并在顺义焦庄户地区演出。

京剧《白蛇传》七夕上演

本报讯 (记者刘森)8月20日、21日,中国国家京剧院2015年度重点复排剧目《白蛇传》在北京梅兰芳大剧院上演。

该剧由戏剧家田汉为京剧表演艺术家杜近芳量身编排,首演于1954年。此次复排由年近八旬的杜近芳担当总导演,杜近芳与京剧表演艺术家叶少兰共同担当艺术指导,对该剧的细节不断加工、打磨。

此次演出由国家京剧院重点培养的优秀青年演员付佳、张兵、白玮琛、谭帅等担纲。饰演白娘子的付

佳年前正式拜在杜近芳门下。付佳毕业于上海戏剧学院,目前就读于中国京剧优秀青年演员研究生班,曾先后荣获中国戏曲红梅荟萃大赛金奖、全国戏曲院校京剧学生电视大赛金奖、全国青年京剧演员电视大赛银奖等。《白蛇传》也是付佳拜师后,杜近芳传授的第一出大戏。

许仙的扮演者是国家京剧院优秀小生演员张兵,他毕业于第五届中国京剧优秀青年演员研究生班。此次复排期间,张兵也正式拜在叶少兰门下。

上海戏曲艺术中心6台剧目“打包”进京

本报讯 (记者刘森)10月29日至11月7日,由上海戏曲艺术中心主办的北京新剧目展演将在北京梅兰芳大剧院举办。

此次展演,上海戏曲艺术中心所属的院团将带来6台近年来创作的优秀剧目,包括上海京剧院的新编历史剧《春秋二胥》、上海昆剧团的新编历史剧《景阳钟》、上海沪剧院的新编大型沪剧《邓世昌》、上海越剧院新编古装剧《铜雀台》、上海淮剧团革命历史淮剧《八女投江》和上海评弹团的评弹音乐剧《芦苇青青》。

其中,《春秋二胥》、《邓世昌》、《铜

雀台》是2014年首演的创新剧目,《春秋二胥》由安平、傅希如领衔主演,《邓世昌》由朱俭、李建华、茅善玉等主演,《铜雀台》由徐标新、方亚芬等主演。《景阳钟》从2011年的《铁冠图》,到2012年的《景阳钟变》,再到2013年的《景阳钟》,历时3年打磨,并于今年启动3D电影拍摄,由黎安、陈莉等主演;《八女投江》是在原作基础上修改提升后致敬抗战胜利70周年之作,由施燕萍、梁伟平等主演;《芦苇青青》则改编自中篇评弹《冲山之围》,由秦建国、高博文、吴新伯等主演,以全新的评弹音乐剧形式亮相。

浙话“凤凰”展翅欲飞

本报讯 (记者祝静)近日,话剧《凤凰》启动仪式在浙江杭州浙江话剧团有限公司举行。

话剧《凤凰》由浙江话剧团有限公司出品及演出,全剧时间跨越改革开放以来近40年,展现新浙商的发展历程,表现浙商精神。

《凤凰》的主创团队号称是“八

一队”,由总政话剧团编剧王宏、李宝群、肖力担任编剧,著名导演宫晓东执导。王宏说,“《凤凰》的关键是写人和人的精神,不能仅仅是歌颂,更要有

反思。”

据宫晓东透露,话剧《凤凰》将采用国内少见的叙述体戏剧样式。此次已是宫晓东第三次与浙语合作,对浙语的演员非常熟悉。这次选演员,他一对一地与研读过剧本的演员“过招”,每位演员有10分钟的时间向导演阐述,争取自己心仪的角色。

为了更好地把握浙商故事背后深层次的规律和特点,主创人员曾多次采风。该剧将于10月中旬完成创作,与观众见面。

中国民族服装设计大赛初评

本报讯 (记者罗云川)首届“莱福士杯”中国民族服装设计大赛8月29日在北京进行了初评,30个作品方案入围。

大赛由中国服装协会和北京莱福士国际文化传媒有限公司共同主办,主题为“民族梦、中国梦”。据介绍,大赛自3月18日正式启动以来,受到众多设计师的关注,参赛选手除了来自国内的23个省区市,还有来自德国等国家和地区的。

北京莱福士国际文化传媒有限

公司总经理刘优然说,在越来越多的国家和地区关注和推崇中国民族服饰的背景下,本次大赛将为更多的设计师搭建中国少数民族与时尚对话的平台,为时尚世界打开另一扇窗,吸引和鼓励设计师关注少数民族元素,培养出更多的优秀品牌;同时大赛对培养中国服装设计师的中华文化自信和自觉有重要意义,通过大赛选拔出更多优秀设计师,并将中国民族服饰品牌推向世界。

《古田小红军》连环画出版

本报讯 (记者罗云川)为纪念中国工农红军长征胜利70周年,近日,《古田小红军》连环画由福建少年儿童出版社出版。

该连环画是2014年度福建文艺发展基金资助项目,由共青团福建龙岩市委、福建省传记文学学会组织策划,练建安、刘雪松撰稿,钟兆云、傅柒生为历史与文学顾问。

《古田小红军》连环画分为《古田春雷》、《特殊任务》和《征途漫漫》3集。该书讲述古田镇五龙村农家子弟马细子在革命先驱杨先生的指引下,智斗地主恶霸,参加农民暴动,

走上革命道路;接受党的特殊任务,乔装打扮,冲破重重险阻,机智勇敢地完成了秘密传递情报的艰险任务;在反“围剿”斗争中,“红小鬼连”和闽西主力红军并肩作战,在长汀松毛岭英勇顽强地阻击优势敌军的猖狂进攻,最后,告别父老乡亲,告别家乡,踏上了漫漫长征路。

《古田小红军》故事惊险曲折、环环紧扣、跌宕起伏,人物形象鲜明,叙述语言流畅、通俗易懂,绘画生动活泼,是一部对广大少年儿童进行爱国主义教育、革命传统教育、国防教育的作品。