

国有院团:小剧场是你们的,也是我们的

姜琳琳

小剧场一向多是民营的“天下”,在民营院团、民营演出商、民营操盘手的共同运营下,小剧场最大程度避开了演出市场的大盘下滑,闯出了相对稳定的常态化局面,文艺白领、戏剧粉丝,一大票专业、非专业的观众,捧出了小剧场戏剧的热潮。

如今,小剧场再回试验身份,只是此次试验的主体不再是戏剧先锋们,也不再是民营院团,而是一批国有院团。他们试验模式、试验选材、试验市场反馈,意义在于用试验的方式求发展。从这一角度出发,小剧场或将成为国有院团探索市场之路的一条蹊径。

试验模式 国有院团换着法子做戏

从《惜·姣》到《碾玉观音》,从北京京剧院走出来的青年导演李卓群在小剧场里可谓风生水起。“我的3个戏伴随着3个不同的体制,体制内的人在换着法子做戏。”李卓群说,他2014年的作品《惜·姣》是项目制,第一次以制作为中心,以剧组为中心,打破了团的概念。由梅兰芳京剧团做底班,各个京剧团都抽调人来参与剧目的排练——李卓群的第二部小剧场京剧《碾玉观音》,采取的则是“京剧合伙人”的方式,这意味着剧组被彻底推进市场,几乎回归了早年京剧班主挑班唱戏的状态。而即将推出的另一部将于今年底首演的小剧场京剧《人面桃花》采取的方式接近于“众筹”。“北京京剧院联合另外两个投资方同时运作,也会面临更多的考验和挑战。”李卓群坦言。

1999年,被称为小剧场戏曲滥觞的《马前泼水》一经问世便成为文化现象级作品,后来的《玉簪记》、《浮生六记》,

乃至再后来的《碾玉观音》等新创小剧场京剧的成功率似乎远超大剧场。“现在可演的剧场还很有限,因为小剧场京剧和很多剧场的气质、风格是有距离的,希望越来越多的剧场愿意接纳我们,尤其是已经有一定‘江湖’地位的剧场。”李卓群说。

一般来说,大剧目往往花了很多钱,却无法经常性演出,因为大剧目的演出成本高,人员众多,舞台要求更高,多重因素影响势必拉动票价上涨。因此,很多剧目存在演一出扔一出的情况,浪费之大可想而知。相比而言,小剧场戏剧却有着大剧目无法比拟的优势。“我们最大的希望不是获什么奖、给什么钱,而是能不断演出,这和戏曲院团搞大剧目,拿钱获奖的目的是完全不同的。”参加本次展演的京剧《程妻》导演、中国戏曲学院新闻系研究生张蕾说。

试验选材 国有院团尝试不同剧种

“小剧场在中国已走过了三十几年,中国实验戏剧已经呈现出回归传统的趋势。当年从创新走出来,多是学习别人的,现在要获得更大的发展空间,必然要回到自己的传统里去挖掘更多的养分。”北京戏剧家协会驻会副主席、秘书长杨乾武说,“回来不是模仿重复,而是在进入全球化背景过后,怀抱已经敞开,视野已经打开,再回来看,视角和解构分析能力都有所不同。”

北京曲剧团近来便开始尝试走出一条回归传统,又有所突破的新路,其新近推出一部根据老舍著名长篇小说《老张的哲学》改编的同名话剧。作为老舍先生的第一部长篇小说,《老张的

哲学》首次以话剧的形式登上舞台。故事以民国初年为时代背景,围绕主人公老张,塑造了赵四、贾六、王德、李静等人物,描绘出一幅老北京市井生活的画卷。主人公老张信奉“钱本位而三位一体”的人生哲学,一生兢兢业业爱财护财。该剧在语言的幽默讽刺中传达出对老张以及一众小人物的同情,在引人发笑的同时,也发人深省。

《老张的哲学》由青年导演李伯男执导,老舍之子舒乙指导剧本改编,北京市曲剧团老中青三代演员演绎,主创们在原作小说的基础上进行了大胆创新,将传统老北京曲艺元素与现代话剧元素相结合,更加凸显京味儿。《老张的哲学》自8月25日在北京国话先锋剧院首演以来,获得了观众及业内人士极高的赞誉,演出场场爆满。不少观众表示,在话剧中看到了许多现代社会的缩影,同时也引发了自己对生活的思考。“该话剧具有典型的老舍式幽默,微笑中藏着苦涩,唤起人们同情的幽默。现场音乐采用贯穿整场的单弦,特别有老北京的感觉。”导演李伯男总结。

“让作品有现代感,但又有自家传统,这才是真正的实验戏剧。如果北京的小剧场里有戏曲人进来,戏曲、话剧互相促进、互相关照、互相看,你中有我,我中有你,中国的小剧场戏剧一定是独树一帜的。”杨乾武说。

试验市场 国有院团优势有待深挖

小剧场操作模式探索、变革的结果直接引发创作思路变化。“小剧场京剧无疑是从小剧场话剧脱胎而来,小剧场话剧形式上灵活,更人性,更多的是在说人话。于是当小剧场京剧借鉴过来

之后,也承袭了这些特点,故事及矛盾处理更为集中,这与传统戏曲从本质上就不同。”李卓群说。

“尝试体制突破,曾是小剧场戏剧破局的前提,有了这一步尝试才有了成就戏剧品牌的孟京辉和一批已经相当有市场号召力的小剧场创作的先行者。”在中国社会科学院文学所副研究员陶庆梅看来,相对于话剧,戏曲的沉淀更多,院团窠臼也更复杂,今天戏曲能够开始尝试体制“脱坡”,让人看到了希望,“这一珍贵的现象太值得总结了。”

中国戏剧文学学会副会长、戏剧评论家梧桐说:“今年小剧场戏剧展演给我一个感觉,至少我个人期盼那样的局面出现了。”梧桐已经连续多年参加小剧场戏剧展演。今年的展演共包括15台戏,6家国有院团,9家民营院团。“国有院团的数量明显比原来增加了,而且几部戏看下来,国有院团戏的质量已经明显超出预期。”梧桐说,“比如《老张的哲学》以及《我不是保镖》。”这两部作品的出品方分别为北京市曲剧团和北京歌舞剧院,两家公司团都是第一次出现在话剧舞台上。“此外,出品了《深水区》的北京市演出公司也是国企,这三个单位强势进入小剧场,整体品牌实力、资源底蕴、创作储备,让出品的舞台作品有了根本保障。”梧桐说。国有院团整体大规模介入小剧场,对小剧场的含金量和整个品质保障是绝对有好处的。小剧场不应该完全由民营来做。国有院团看上了小剧场这块香饽饽,这对于小剧场良性发展有重大意义。

“国有院团有很多优势,包括演员、创作者,还有排练需要的各种客观条件等,目前国有院团的优势还没有挖掘出来。”杨乾武认为。

“天乃蝶之家,地乃蝶之灵;云乃蝶之裳,花乃蝶之魂;但为君之故,翩翩舞到今。”为庆祝中泰建交40周年,受文化部和浙江省文化厅派遣,日前,浙江小百花越剧团携带新版《梁山伯与祝英台》作为第17届泰国曼谷国际音乐舞蹈艺术节开幕式演出,在泰国文化中心连续亮相3场。图为浙江小百花越剧团的演员在新版《梁山伯与祝英台》中演出。

新华社记者 李芒茫 摄

演艺视角

“国粹”须通过代表人物“走出去”

新华社记者 廖 翊

“表演领域的成功,通常是具体到某个人的成就及影响力,从根本上讲,是其代表人物人格化、个性化的成功。”中国对外文化集团公司董事长张宇说。纽约当地时间9月2日、3日,我国京剧表演艺术家张火丁登上纽约林肯中心,演出全本京剧《白蛇传》、《锁麟囊》。《纽约时报》、《华尔街日报》等媒体给予大篇幅报道。9月14日,首都戏曲界、评论界专家学者在北京举行研讨会,探讨张火丁何以受到欢迎。

特色+审美:奠定“跨域接受”

1930年,一代京剧宗师梅兰芳赴美演出折子戏,引起轰动,确定了中国京剧在世界表演艺术中的重要地位。85年后,评论界人物、当代京剧艺术代表人物张火丁再次在美国引发强烈反响。研讨会上,大家认为,这首先归功于中国“国粹”京剧艺术的巨大魅力。

“对外文化交流是国家文化行动,必须拿出最典型、最具代表性、最有交流价值的项目及其代表人物。《白蛇传》、《锁麟囊》是最经典、经得起时间考验的中国京剧剧目,张火丁又是当代京剧表演艺术代表性人物之一。这是此

次访美演出获得成功的前提。”中国戏曲学院院长巴图说。

与会者认为,作为跨国界文化交流项目,其蕴含的文化精神、审美情趣的“共通性”极为重要,必须进一步重视。

“《白蛇传》歌颂了追求爱情、用诚实开创幸福,是一部浪漫主义作品;《锁麟囊》表现的是扶危济困、知恩图报,是感人的现实主义作品。两部戏不仅体现了中国京剧艺术的水平,而且表达了人类共同的生活理想和审美追求,充分体现了中国京剧艺术的整体魅力。这奠定了美国观众接受的基础。”中国东方演艺集团有限公司董事长宋官林说。

人格+个性:铸造“演出品牌”

“表演领域的成功,通常是具体到某个人的成就及影响力,从根本上讲,是其代表人物人格化、个性化的成功;演出市场中,人们关注的是穆迪来了,而非哪个交响乐团来了。过去中国的‘四大名旦’,其实就是四个人格化的形象。人格化的艺术家,是一个国家文化软实力的组成部分。”张宇说。

与会者回顾,80多年前梅兰芳轰动欧美,首先取决于其个人魅力,欧美国

众在接受了梅先生这个人的同时,也接受了他带来的古老中国京剧艺术。

中国文艺评论家协会主席仲呈祥对张火丁艺术追求、人格魅力给予高度评价:“她在浮嚣中保持了一份‘静’,真正做到了‘宁静致远’;她营造出属于自己特殊的精神气场,是当下难得的学者兼艺术家;最宝贵的是她的定力,不追时尚,不赶潮流,执着于艺术。”

“艺术的经典性评价不止是对剧目,还包含对一个国家道德标准、文化基因的评价;美国观众看张火丁的演出,不只是看技艺,而是在阅读一个代表有机整体生命的艺术作品。”中国艺术研究院研究员马也说。

“无论是当年的梅兰芳还是今天的张火丁,艺术家不仅是艺术最重要的载体,而且紧紧联系着观众,无形建立起与观众的‘契约’,成为演出品牌最核心的要素。”清华大学新闻与传播学院副院长尹鸿说。

与会者认为,社会的发展创造出明星式的普遍的艺术欣赏方式,具有艺术个性、精神特质的艺术家更符合人们的心理预期,更能为不同国度的观众所接受,因此,塑造人格化的艺术家对艺术的输出极为重要。

市场+培植:决定“传播效应”

张火丁赴美前,在纽约哥伦布大道、纽约主流媒体、中国驻纽约总领馆微信、纽约环线观光邮轮……主办方以各种广告方式告知美国大众:中国顶级京剧艺术家将登上表演艺术殿堂林肯中心。

与会者认为,市场化推广是文化传播的最好方式,必须加强;而要实现真正有效传播,还须跨越文化鸿沟;当年梅兰芳访美之所以成功,离不开开适等一批学者所做大量推介、翻译等工作。

中国戏曲学院教授傅瑾介绍,为了把最精彩的中国京剧艺术呈现于纽约的舞台,让美国观众能真正看懂,演出前,请来哈佛大学教授王德威、美国密西根大学教授陆大伟在林肯中心为美国观众亲自讲解《白蛇传》、《锁麟囊》。

“通过讲座和演出相辅相成,在传播艺术的同时培养了异国受众,使他们懂京剧,爱京剧,并传播京剧。”仲呈祥说。

与会者认为,张火丁美国之行的成功给中国文化走出去提供了许多有益的思考和借鉴,并希望这一“文化现象”在未来对外文化交流中“可延伸、可扩展、可持续”。

演艺论语

粉丝话剧也要“走心”

在业界,大家把小说IP改编的话剧统叫做粉丝话剧。跟过去由话剧剧本或经典小说改编的话剧不同,这些剧的目标受众就是粉丝。所有文化产品,历来就有“商业价值”与“艺术价值”之争,在粉丝话剧剧中,这个争议显得更加突出。

其实,粉丝话剧并不是“洪水猛兽”,多元化也不一定是坏事。就像电影一样,有艺术片、商业片,有严肃电影、粉丝电影,这才是成熟的电影市场。所以粉丝化和商业化本身没有问题,问题是不少粉丝话剧根本“不走心”。正如戏剧评论家戴平所说,戏剧舞台当然是越丰富越好,但是必须有两个大前提,其一就是不间断地复排精品力作,把最基本的真善美示人,并帮助观众了解戏剧的本来面目和基本标准。其二是区分精神作品与娱乐产品的界限,让仅在语文课本上接触过《雷雨》、《窦娥冤》、《威尼斯商人》的年轻人,在尊重经典的同时也明白娱乐消费的其实是秀。

所以,即便是粉丝话剧,也要制作精良,要有培养观众之心。事实上,有不少话剧从业人士希望粉丝话剧能成为纽带,把原来不看话剧的年轻人吸引进剧场,去了解粉丝话剧之外的剧目,培养自己的“话剧大视野”,喜欢上主题深刻、制作精良、表演精湛的经典剧目。(来源:《长沙晚报》)

百年豫剧喜忧参半

“对当前豫剧的现状,我们是有喜有忧。”近日在河南郑州举办的全国豫剧院团工作交流会上,身兼中华豫剧文化促进会会长的全国政协教科文卫体委员会副主任王全书,对豫剧现状感慨至深。“喜的是豫剧仍是目前全国最大的地方戏剧种,其从业人数、剧团数量、流布区域皆为全国之最。从东海之滨到天山脚下,从天府之城到宝岛台湾,到处都能听到豫剧圆润悦耳的旋律和耳熟能详的唱段。忧的是近30年来,随着豫剧观众的老齡化,豫剧覆盖的地域呈收缩之势。与历史上豫剧曾广泛流传到全国20多个省市区相比,其生存的空间不是拓展了,而是缩小了,豫剧的观众群体减少了。”

据官方不完全统计,1959年中国传统戏剧种368种,2013年下降到286种,以一年超过一种的速度在消亡。现存剧种中,有74个仅有一个职业剧团或民间班社,正处于“濒危消亡”境地。“要不断培养新的豫剧观众,尤其是年轻观众,拓展豫剧的生存空间。豫剧的传播史表明,豫剧既是一个诞生于河南的地方剧种,又是一个早已冲破地域局限、流布覆盖全国众多区域的剧种,不管流传到哪里,都要尽力让它唱得响、走得远、传得开。”王全书说。(来源:中新网)

上半年国内音乐剧票房同比增长近30%

道略演艺研究中心通过对2015年上半年音乐剧市场分析发现,今年上半年,国内共演出引进音乐剧场次95场,实现票房收入达3637.6万元,音乐剧票房同比增长了近30%。2014年上半年,国内音乐剧消费观众仅为38万人次,市场培育速度缓慢,但是随着2015年音乐剧市场逐渐回温,全国音乐剧消费迅速崛起,观众数量较去年同期增长37.3%,达52.12万人次。

由于原版引进音乐剧成本高昂,且存在语言障碍困扰,近几年,国内原创音乐剧市场发展较好,每年新增剧目数量均在20台左右,已基本形成了长效的音乐剧创作机制,在演出剧目中,有7台原创音乐剧半年票房收益已过百万元。2015年上半年,全国共演出原创音乐剧40台,演出场次达584场,占比为63.6%,但演出活力仍相对不足,其中22部剧目演出不足10场,仅有两部剧演出场次在50场以上。从以上数据可以看出,2015年上半年虽然国内音乐剧市场取得了不错的成绩,但是原创剧目后劲不足,精品缺失;中文版音乐剧难对市场形成突出拉动作用;对国外原版引进过度依赖,且难以形成稳定的市场规模。(来源:道略演艺)

(蔡 萌 整理)

资 讯

天桥艺术中心启动“青年艺术+”计划

本报讯 (记者周志军)“剧场在未来不只是一个演出产业的专属领地,还是一个承载着艺术生态系统的城市公共设施,让这个生态系统保持活力,就需要年轻人的参与。”9月15日,在北京天桥艺术中心举办的“青年艺术+”计划启动仪式上,天桥艺术中心总经理田元表示,天桥艺术中心将全面与年轻艺术家合作,成为学生教室外的课堂,丰富剧场的功能和体验。“利用我们的资源打造一个平台,激发年轻艺术家的创意和创新,这就是‘青年艺术+’计划。”

启动仪式当天,在天桥艺术中心,一个小型的当代艺术展览已经对外开放,雕塑家刘若望、油画家李木子等青年艺术家的作品正在展出。据田元介绍,未来,天桥艺术中心将

和更多的艺术家合作,全面开放公共空间供艺术家展示作品,邀请艺术家利用艺术中心的空间,以艺术中心为素材,实现他们的艺术创作。此外,在表演艺术层面,天桥艺术中心面向青年艺术创作者提出了“新晋艺术家驻场计划”,将为有潜力的新晋艺术工作者搭建艺术创作、表演的孵化平台,并提供创作资金、制作、场地、推广等一系列支持,同时还将服务于作品的后续发展和青年艺术家的培育。据悉,2016年首届“新晋艺术家驻场计划”即将开始进行演出作品召集与筛选工作,该计划对所有表演艺术门类开放,包括戏剧、音乐剧、舞蹈、音乐、舞台视觉设计、多媒体和艺术及跨界艺术等,入围作品计划于2016年在天桥艺术中心进行首演。

大型魔术秀《魔幻空间》将来津首演

本报讯 (记者苏丹丹)9月28日,由中美联合制作推出的大型主题魔术秀《魔幻空间》将登陆中国,在天津津湾大剧院首演。该魔术秀是由天津北方演艺集团出品,天津市杂技艺术有限公司、知名魔术师陈智玲、拉斯维加斯JC魔术制作公司联合打造。

据《魔幻空间》主创团队介绍,该魔术秀的全部制作排演都在美国拉斯维加斯完成。剧中魔术的刺激与爵士舞蹈的动感相互结合,再配以节奏感鲜明的音乐、变幻多彩的灯光舞美效果、新奇的剧情,环环相

扣,将给人以妙趣横生和耳目一新的感受。《魔幻空间》总导演陈智玲曾在世界魔术大赛中获得金奖,并先后8次担任上海国际魔术节的艺术总监。魔术导演默瑞·哈特菲尔德、舞蹈导演特蕾莎·密地波、舞台监督韦承鸿、道具设计师比尔·史密斯也都是魔术界知名人士。领衔主演则是来自天津的“90后”魔术师杨小磊,他曾在美国好莱坞魔术城堡和拉斯维加斯进行驻场表演。据悉,《魔幻空间》的演出将持续至10月31日,之后还将到北京、上海、河南、湖北等地巡演。

中央歌剧院演绎《众神的黄昏》

据新华社消息 (记者周玮)2015年国家艺术院团演出季期间,中央歌剧院带来了被誉为“歌剧史上难度最高的作品”——瓦格纳鸿篇巨制尼伯龙根指环之四《众神的黄昏》。

该剧将于9月22日、23日在国家大剧院首演,由中央歌剧院院长、指挥家俞峰担任艺术总监和指挥,国家一级导演王湖泉执导,国家一级舞美设计师马连庆担任舞美设计,中央歌剧院歌唱家王威、郝菲、刘怡

然、田浩、陈野、梁润妮、张燕、王红、牛莎莎、於敬人、宋洋润等担纲主演。此前,中央歌剧院已成功演绎了瓦格纳“指环”系列之《女武神》和《齐格弗里德》。据介绍,德国作曲家瓦格纳历时26年成就《尼伯龙根指环》,这一巅峰之作总长17个小时,共分为四联。“歌剧《众神的黄昏》对我们和观众都是考验,但是人类伟大的作品往往是在考验中诞生和传承的。”俞峰说。