艺术·观察

喜剧应该“笑而深刻又不做作”

——记首届北京喜剧院发展论坛

本报记者 刘 淼

7月16日,由国家大剧院运营管理的北京喜剧院正式拉开帷幕。作为全国首家以喜剧为核心定位的专业剧场,它的成立备受瞩目,一时间成为文化热点。

运营一月有余,由国家大剧院主办的首届北京喜剧院发展论坛在京举行。论坛上,许多专家对中国喜剧的创作现状表达了担忧,认为近年来在中国艺术舞台上,一些低俗及过度娱乐化的喜剧作品扰乱着市场,真正有思想内涵、耐人寻味的喜剧作品日渐稀少。

喜剧终于有了固定的平台

5月,国家大剧院与“东方国际文化”“大道文化”正式签署三方协议,确定合力打造国内首个以喜剧为核心定位的专业剧院,由国家大剧院接管运营,大道文化创始人陈佩斯担任艺术总监。

两个月后,原创大戏《戏台》为北京喜剧院揭幕。有媒体评论:“随着北京喜剧院的开幕,喜剧创作者不用再‘打一枪换一个地方’,喜剧也不再忧伤,终于有了一个固定的平台。”国家大剧院院长陈平则这样描述蓝图:“这里将是中国喜剧发展的重要引擎,源源不断地催生精品力作,推动喜剧艺术的创作与繁荣;更将是全球喜剧展示、创作、交流的平台。以北京为原点,从全国、全世界聚拢资源,也向全国、全世界辐射能量。”

首届北京喜剧院发展论坛中,国家大剧院副院长李志祥、北京喜剧院艺术总监陈佩斯进行了主旨发言,并邀请著名导演陈薪伊,编剧克明,知名评论人彭俐、余韶文、胡建礼及学术界代表宋宝珍、蔡体良等名家,围绕“《戏台》的艺术创作”和“北京喜剧院的发展与规划”两大议题展开深入的交流和探讨。主办方表示,此举旨在激发中国喜剧的蓬勃生命力,吹响我国喜剧行业的集结号。不少人注意到,看似偶然的创作与平台的勾连,正落到了当下喜剧发展的关键节点上。

一部值得庆贺的喜剧作品

作为开幕大戏,《戏台》14场演出票售罄,为北京喜剧院迎来了开门红,与会专家也给予高度评价。彭俐说:“我是带着挑剔的眼光甚至不够友好的审视态度走进喜剧院的,但《戏台》将严肃而沉重的命题,巧妙地转化成幽默而轻松的笑声,让人在笑声里陶醉,更在笑之后回味,它是一部值得庆贺的喜剧作品。”

《戏台》导演兼主演陈佩斯对于这部戏能得到社会各界都比较买账的局面表示有点出乎意料:“我们当年演《阳台》的时候也是慢慢才得到大家的回应,现在回头再看我们这个戏,说明社会进步了,更加宽容了。在《戏台》首演之前,我们都有点忐忑,看到这个本子都有些力不从心的感觉,赶紧学习京剧知识,因为自己的知识储备是不够的,作为导演当初不知道该怎么处理。现在发现自己全部的心血都倾注在里面了,作品就活了。”

《戏台》的好剧本是大家公认的,该剧编剧毓钺已经十几年没有搞过舞台剧,他说:“这次回头写话剧,我一看舞台上的样式也很多,也怀疑自己这些个都是老腔老调的还行吗?但我也只能回到自己所学的老舍、曹禺、迪伦马特、莫里哀这些曾给养分和我熟悉的作家的作品去临摹。这是一个古典样式的喜剧,没什么创新,和年轻的同志们比较起来,我没那么愤怒,火气小。这个戏可能不一样的地方就是这里。”

在《戏台》里,主演杨立新是最“不藏活儿”的,他在这个戏里可以说让观众看到了他京剧、评剧等十八般武艺“全能型”演员,“我太喜欢这个剧本了,有点像当年看到《天下第一楼》里大少爷那感觉。这剧本不仅是个故事,拿起剧本就不会放下,观众进了剧场就舍不得中途走,对演员吸引力太大。剧本精彩是用了诸多的中国元素,我演得酣畅淋漓,这戏是我第一次参加北京人艺体制外的话剧,拿到剧本的时候,我就感叹‘多么漂亮的一个剧本啊’。我们创作者不要低估观众的理解力和智商。这个戏不仅是让观众畅快淋漓地笑,该骂的也骂了,是既深刻又精彩的喜剧。”

平台缺失是制约喜剧发展的瓶颈

“北京真的很需要这样一座剧院,因为我们每个人心中有很多的泪水,都很希望在一个深刻的剧作里可以笑,可以哭,可以表达。”正如中国文化报社副总编辑赵忱所说,喜剧在我国有着深厚的文化根脉,深受观众喜爱,但长期以来,专门的喜剧剧场始终处于缺位状态。近年来,在中国艺术舞台上,各种打着“爆笑喜剧”标签的商业戏剧、娱乐戏剧大行其道,一些低俗及过度娱乐化的喜剧作品扰乱了市场,真正有思想内涵、耐人寻味的喜剧作品却日渐稀少。

《戏台》剧照

在此次论坛上,编剧克明一针见血地指出:“当下的原创喜剧少,好的喜剧作品更少,一不小心就容易滑入小品集锦中。”部分与会专家还指出,平台的缺失已成为制约中国喜剧发展的瓶颈。中国艺术研究院研究员蔡体良感慨:“如果一个国家的舞台缺乏喜剧的创造,是舞台的悲哀。打造一座喜剧院,是观众的愿景,也是喜剧文化发展使然。”

在与会专家看来,北京喜剧院的成立真正称得上是“生逢其时,得其所哉”。确实,放眼世界,举世闻名的世界文化之都,几乎都拥有属于自己的喜剧院。作为首家以喜剧演出为专业定位的剧场,北京喜剧院可谓填补了我国喜剧演出的空白。北京剧协驻会副主席、秘书长杨乾武表示,北京喜剧院或将成为中国原创喜剧的播种机与孵化器。

将持续至12月31日的北京喜剧院首个开幕演出季,已然让人们看到了喜剧落地和蓬勃发展的势头。在此次长达168天的喜剧“马拉松”盛宴中,舞台喜剧《我不是保镖》、新编京剧《河东狮吼》、意大利布雷西亚喜剧院《女店主》等来自不同国家和地区的近百场演出,构成了北京喜剧院未来节目形态的缩影。国家大剧院有关负责人表示,“不以媚俗迎合市场,不以低俗取悦观众,更不以恶俗攫取眼球”,这将是北京喜剧院致力打造的喜剧风格。

对北京喜剧院的未来发展,与会专家也纷纷建言献策。导演陈薪伊说:“笑而深刻,深刻又不做作,我觉得这应该成为喜剧院的努力方向。”

蔡体良认为,现在大家都在关注北京喜剧院的舞台,因为它不仅对中国很重要,更重要的是它还将代表中国喜剧力量站到世界舞台上。“对中国喜剧来说,人才培养十分重要,当下中国能演好喜剧的演员数不上几个。培养好喜剧演员是一件长期的、重要的事业,北京喜剧院这个平台的建立,为喜剧人才的培养提供了契机。”

北京演艺集团副总经理王珏说:“国家大剧院提出将把北京喜剧院打造成喜剧创作平台、展示平台,尤其是提出学术平台和研究平台的构想,都特别好。喜剧发展不仅要抓创作、抓剧目标准,也应启动它的学术研究,其剧目标准将告诉我们中国人的喜剧模式是什么。我们见过太多的搞笑剧,见过太多的贫嘴、逗趣剧,但这些其实都不能算喜剧。喜剧是一个特殊的艺术门类,是高层次的东西,不可能仅依靠贫和逗。”

艺术·殿堂

戏曲导演艺术的引领者

——李紫贵艺术创作研讨会侧记

本报记者 罗云川

李紫贵在讲授导演艺术

今年,恰逢已故著名戏曲导演艺术家李紫贵诞辰100周年。9月22日,中国戏曲学院、中国戏曲导演学会邀请了20余位专家学者,在北京就李紫贵的生平经历、导演艺术以及业内影响等多个方面进行研讨。

研讨会上,中国戏曲学院原副院长赵景勃认为,李紫贵导演艺术有“三重”:重形象,着力于刻画剧中人物,如1952年版《白蛇传》里白素贞“化妖为人”;重画境,《白蛇传》“游湖”充满诗情画意;重形式,《白蛇传》“索夫”摒弃老版“金山寺”,重新创造。

“李紫贵先生是京剧导演的开拓者、先驱,他在继承中革新,在革新中继承。”京剧表演艺术家刘秀荣说,排练《白蛇传》时他自创“李氏导演体系”:启发与示范并用,既启发演员如何体验人物,又指导演员如何体现人物,使内容与形式相结合。“排练‘游湖’出场,我一天没‘出来’。”作为当年《白蛇传》白素贞的扮演者,刘秀荣回忆说,“李紫贵老师要求台步飘飘然,要用介于青衣、花旦之间的步法。”她说李紫贵导戏还注重技、艺结合,如《白蛇传》变“水漫”为“水斗”,武戏文唱,加强水族群舞,淡绿色水旗上下翻飞,白素贞载歌载舞“舞旗”,运用技巧合理,别出心裁。

京剧表演艺术家、当年《白蛇传》许仙扮演者张春孝提到,李紫贵“手把手教演《白蛇传》,要求我‘不演派别,只演人物’。‘游湖’上场,从生活出发,运用京剧手段塑造人物”。

李紫贵长子、香港演艺学院的李铭森回忆说,父亲排戏讲究整体的艺术形象,讲究节奏。“父亲对我后来执导音乐剧影响深远,为我开了窍。导演排戏应从剧本、生活、人物三方面出发。”

李紫贵对戏剧节奏的讲究被不少与会者提及。中国戏曲学院导演系教授乔慧斌说,李紫贵曾利用《撞金钟》的出场,来讲述节奏的重要性。“李老师说过,舞台节奏等于戏剧的生命,节奏的掌握运用对于一个戏有着至关重要的作用。”

中国戏曲学院导演系原主任金桐说,李紫贵是“一位从不发脾气的导演”,认为导演与演员应互相平等、相互启发、共同创作;其口头禅是“试试看”,不强加给演员,而是以商量的口吻、尝试的态度,有序地掌控排演场;他案头工作扎实,排练时镇定自若;深懂表演,给演员示范尤为其强项;善于调动戏曲艺术综合手段刻画人物,堪称典范。如《白蛇传》“断桥”一场,先动后静,节奏鲜明,视觉、听觉并行,以至后来凡搬演“断桥”者无不利用其作为范本。

有专家提到,1954年,李紫贵进入中央戏剧学院导演训练班学习,这本是话剧界的导演训练班,戏曲界只有他和阿甲参加了。系统地学习了两年半的斯式体系以后,他认为斯式体系是关于表导演艺术的完整理论,用它来分析、研究、总结、指导戏曲艺术是有益的。之后,他又用自己新的认识执导了京剧《破洪州》、《八一风暴》、《昆仑草》、《红旗谱》等剧目。在这些剧目中,李紫贵最大的成就就在于善于运用戏曲中传统的艺术手段来塑造人物,尤其是京剧现代戏的尝试,更是进入了一个新的阶段。

中国艺术研究院研究员黄在敏说,李紫贵在导演思维方面的启示,一是导演思维能力最重要的是整体把握的能力;二是驾驭表演的能力;三是吸收借鉴的能力,学习人家的好处但是不能套用;四是排戏的时候要有平心静气的能力,排出来的戏不张扬、不浮躁。

“谈到1986年《长生殿》的创作思维导向,紫贵老师说‘戏曲导演不能当翻译’,戏曲剧本要‘立主脑,减头绪’。紫贵老师会解读剧本的文字,运用戏曲的手、眼、身、法、步,使其无形化为有形。”中国戏曲导演学会副会长沈斌说,“紫贵老师最让大家学习的地方是解决问题,这才是导演。紫贵老师排戏就是抓情,一个好的导演他始终能够给你找到戏在什么地方。戏是要磨的,搞戏曲导演的一定要懂得表导演的基本规律,知道怎么化为我用。传统的程式都是有内容的,但是要会化、变,‘导演就是演员的一面镜子’。”

中国戏曲学院教授逯兴才借用张庚的话评价李紫贵:“一个富于创造性但又善于运用传统形式的导演,既能发挥创造性与创新意识,又能运用戏曲传统形式。”作为中国戏曲导演艺术的引领者、中国戏曲导演教育的奠基者,李紫贵对于当代戏曲导演艺术的创作道路有着重要的借鉴意义,能够引发当代的戏曲导演就如何继承、发展戏曲导演艺术等一系列问题进行深刻的思考与研究。

相关链接

1915年,李紫贵生于上海一个梨园世家。他10岁起开始搭班演戏,17岁开始尝试做戏曲导演工作。抗日战争时期,他从上海辗转到内地后偶然接触到了斯坦尼斯拉夫斯基演剧体系,逐渐从中吸收了不少东西。尤其是当他第一次看到在戏曲中建立导演制度,听到“改良平剧运动”的口号时,深受影响,决心在戏曲舞台上排演新戏,于1942年左右在“四维平剧社”执导并参与演出了《葛嫩娘》、《明末遗恨》、《徽钦二帝》等一批剧目。

新中国成立后,李紫贵在创建中国戏曲学校的工作当中作出了突出贡献。他在从事戏曲教育工作的同时,继续进行着导演工作,先是排演了《红娘子》和《三打祝家庄》,1952年重排了田汉由《金钵记》改编的《白蛇传》。《白蛇传》成为李紫贵戏曲导演的成名作和中国戏曲学校的“校戏”,久演不衰、历久弥新。

在李紫贵的努力筹划之下,中国戏曲学院导演系于1980年正式建立,由他担任首任系主任。1985年招收第一届戏曲导演大专班,1988年招收第一届戏曲导演本科班,掀开了中国戏曲导演专业高等教育的新篇章。

艺术·资讯

南艺系列展演纪念抗战胜利70周年

本报讯 (驻江苏记者王炜)近日,南京艺术学院“纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年系列展演”拉开帷幕,在为期20天的时间里集中推出了4场主题展览和7场舞台表演类节目,展演均为南艺原创,由2000余名师生同台展演,并全部对社会免费开放。

此次系列展演分为展览板块和舞台表演板块,展览部分包括“美术作品展”和“海报设计展”等4项内容,其中,“美术作品展”是展览板块的“重头戏”,展出51件主题美术作品。“木刻艺术作品展”展出由南艺教师袁维忠收藏的450件抗战时期的木刻美术作品,包括传单和货币等珍贵史料。舞台表演板块包括主题交响音乐会、音乐剧《落樱成梅》、舞剧《十二秒》、多媒体诗剧《民族魂鲁迅》、舞蹈专场《民族魂英雄颂》等。其中,歌剧《秋子》被誉为中国歌剧“肇始之作”,讲述了日本随军慰安妇秋子在中国偶遇新婚丈夫、日军军官宫毅,随后双双悲愤自杀的真实故事。去年国家公祭期间,南艺集全校之力复排该剧并重新推上舞台,取得了热烈的社会反响。该剧在今年8月参加了英国爱丁堡音乐节演出,并取得了热烈的反响。

北京市西城区第一文化馆唱响红色经典

本报讯 (记者祝静)近日,由北京市西城区第一文化馆声乐部和器乐部联手RMO室内乐团和北京童心合唱团上演了一场《“红色经典”庆祝建国66周年——世界影视交响音乐会》。

此次音乐会将红色经典影视音乐与视觉艺术融为一体,通过多媒体技术与钢琴、手风琴等多种艺术形式相结合,主题鲜明、形式新颖、雅俗共赏。一曲琵琶独奏《唱支山歌给党听》拉开了当晚演出的序幕。音乐会主题为“红色经典”,演出曲目为大众耳熟能详的影视作品主题音乐,包括经典抗战剧《四世同堂》中的主题曲《重整河山待后生》、电视剧《红高粱》中的主题曲《九儿》及曾获多项奥斯卡奖项的反法西斯电影《辛德勒的名单》、《钢琴师》的主题曲等。

演出结束后,观众席中满是对音乐会的赞叹声:“交响乐气势磅礴、视觉震撼,更能勾起大家对往昔的回忆。”

中国木偶剧院《疯狂小糖》驰骋想象力

本报讯 (记者罗群)中国木偶剧院大型动漫舞台剧《猪猪侠》之姊妹篇《疯狂小糖之甜蜜大作战》新鲜出炉,在国庆节期间,将以丰富的想象力为孩子们送上一份艺术厚礼。

《疯狂小糖之甜蜜大作战》由今年的中国国际动漫节获奖作品《猪猪侠》原班人马打造,广东咏声文化传播有限公司创作出品,以歌舞音乐剧的形式与观众见面。糖果们因为甜味深受小朋友喜欢,引起蔬菜甜椒乌拉乌拉嫉妒。在一场盛大的糖果嘉年华中,所有的糖果都在欢乐歌舞,乌拉乌拉突然出现,用魔法夺去了糖果的甜味。为了找回糖果的味道,软小糖和他的朋友们踏上了既疯狂又甜蜜的冒险旅程。

该剧将于10月5日、6日在北京中国木偶剧院首演。卡通舞台剧《新大头儿子和小头爸爸》、童话木偶剧《木偶奇遇记》、原创木偶剧《不怕冷的大衣》、《找朋友》等也将于国庆节期间上演。

刘晓庆挑战话剧版《武则天》

本报讯 (记者祝静)记者近日获悉,由著名演员刘晓庆领衔的大型传奇历史话剧《武则天》将于12月12日在北京人民大会堂首演,随后将赴美国和加拿大巡演。

继成功推出了大型传奇话剧《风华绝代》,使该剧拿下年度巡演话剧票房桂冠后,出品方北京巨龙世纪文化有限公司决定再度打造一部大戏——《武则天》。除了再度携手天津人民艺术剧院,再邀四度扮演“武则天”的刘晓庆再塑经典担任主演外,出品方还特邀了知名话剧导演陈薪伊来担任这部大戏的编剧和导演。主创团队的阵容中,知名造型设计师毛戈平、知名舞台服装设计师赵艳、国家一级舞美灯光设计师张庆山都一一在列。“我这一生与武则天是有缘分的,不止一次在电视剧里演过她。虽然这次在舞台上展现武则天很有压力,但是我相信自己一定会超越以前的表演。”刘晓庆表示,《武则天》是她的第三部舞台剧,一定会给观众耳目一新的感觉。

据了解,有了《风华绝代》的票房佳绩和合作基础,话剧《武则天》一经立项,各地演出商便纷纷邀约。截至目前,话剧《武则天》已确定巡演场次达138场,将于2016年2月赴美国和加拿大9座城市巡演20余场。

动画大电影《长江7号:超萌特攻队》首映

本报讯 (记者罗群)近日,改编自周星驰作品《长江7号》的动画大电影《长江7号:超萌特攻队》在京举行首映礼,该片集怀旧、笑点、萌点于一体,获得好评。

在电影《长江7号》中饰演小狄的徐娇在《长江7号:超萌特攻队》中再续前缘,为小狄配音。《长江7号》的另一主人公——外星狗7仔自2008年诞生以来,就以可爱的形象、丰富的表情、超强的能力、善良的心地博得观众喜爱。《长江7号:超萌特攻队》中,7仔肩负起拯救地球的使命,传达出对生活、对世界的爱与善意。

《长江7号:超萌特攻队》延续了周星驰作品无厘头的风格,片中除了可爱的动画形象,有不少桥段是向周星驰经典影片致敬。影片这样的艺术处理让小朋友频频发笑的同时,更唤起大朋友的怀旧情绪和生活感悟。

该片于9月26日正式上映,出品方表示致力于把《长江7号:超萌特攻队》打造成中秋国庆档合家欢电影。

电影《我的青春我点赞》关注大学生就业

本报讯 (记者罗群)聚焦大学生就业问题的校园励志喜剧电影《我的青春我点赞》近日杀青。

影片由江西金领影视文化有限公司、上海浩瀚文化传媒有限公司出品,郑仕明执导,人气偶像张嘉倪、姜潮、小五(金恩圣)领衔主演,讲述了即将毕业走向社会的大学生柯芸、林汉杰等围绕爱情与友情、理想与现实发生的故事。

大学生就业题材有些沉重,但郑仕明说:“我认为沉重的题材也可以以喜剧的形式表现,喜剧并不代表不厚重,青春也不只是怀旧。”

出品人兼制片人李晖说:“每年都有一大批大学毕业生走向社会,他们面临严峻的就业形势,因此创业者应运而生,但仍不乏大量‘啃老族’。这些都是值得关注的社会现象。关注社会问题恰恰是《我的青春我点赞》与其他青春片最大的不同之处。”

据悉,本片将于明年在全国上映。