艺术·论坛

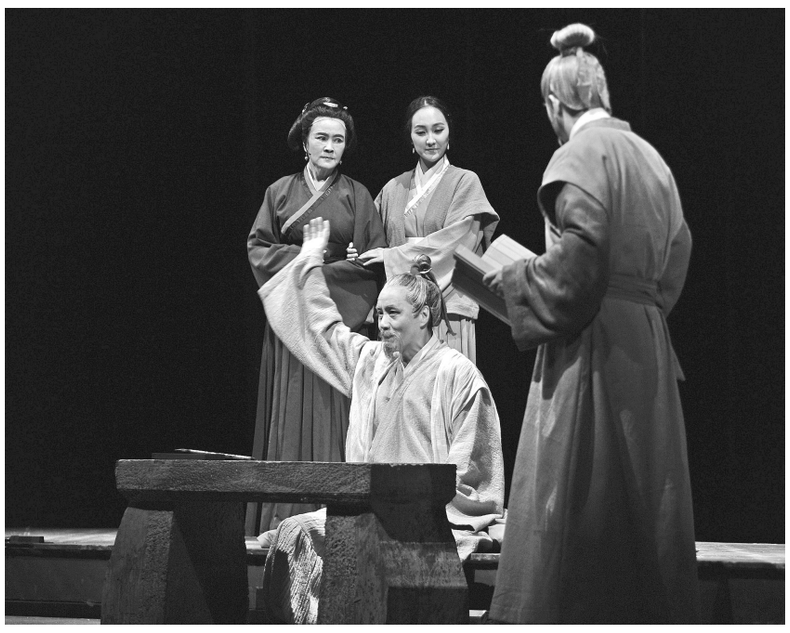
用中国元素讲好中国故事

刘 平

在实现中国梦的时代要求中，用中国元素讲好中国故事是文艺创作应该承担的责任，戏剧自然不例外。在戏剧创作中讲好中国故事，就是张扬中华民族精神和中国文化魅力，树立文化自信、增强文化自觉，提高民族文化水平、道德观念与自省意识，增强匹夫有责的责任担当和为民族效力的使命感。

回望过去可以为未来指明方向。就2015年戏剧创作而言，《祖传秘方》、《共产党宣言》、《老汤》、《司马迁》、《戏台》、《造王府》、《网子》等作品取得了可喜的成就，也值得后来人借鉴，为2016年的戏剧创作提供参照。

辽宁人艺的《祖传秘方》是一部抗战题材剧作，写出了中国人的骨气，开掘了中国人的道义，体现了中国人的民族意识与抗争精神。面对日本侵略者的残暴行径，不甘受压迫的中国人或拿起武器反抗，或在后方以实际行动支援抗日活动。剧中的卜振堂与邵正刚原有私仇、互不来往，但在抗击日寇保家乡的大环境中，他们重新走到了一起。邵正刚打日本鬼子受了重伤，情急之下来找专治跌打损伤的名医卜振堂治伤。卜振堂把个人的恩怨抛到脑后，用激将法巧妙地为邵正刚“断腿再植”，二人开诚布公、摈弃前嫌，并结拜为兄弟，显示出中华民族的道义精神和一致抗击日寇的决心，同时也使卜振堂的行为由道义层面升华为人格精神层面。卜振堂从一个以仁德大义救死扶伤的医生到抗日英雄的转变，以及他在这个转变过程中的心理变化、性格成长和大义情怀，深深地感动了观众。



话剧《司马迁》剧照

话剧《共产党宣言》让观众感动的是讲述了一个动人的革命故事。该剧宣扬《共产党宣言》的精神，但它没有照本宣科讲大道理，或概念化地宣讲革命理想和斗争精神，而是依据真实历史重新写出自己的故事，塑造出鲜明的人物形象。剧作通过故事让观众了解《共产党宣言》，剧中浓浓的母子亲情更让观众的心情无法平静。当邝为知道“犯人”林雨霏是自己的亲生母亲，便想不惜生命代价营救妈妈，林雨霏却拒绝了——“不，不能这样！”“听着，你要是母亲的好儿子的话，就不能为她去做鲁莽的事！”看着母亲走向刑场，邝为的心无比难受，观众的心灵也受到剧烈的冲击。

河南歌舞演艺集团曲艺团的《老汤》讲述信守承诺的动人故事。剧中通过描写老汤烧鸡店的创办人罗小船与苑如意的悲欢离合以及罗、苑两家在生意场中的恩恩怨怨，张扬了为人之本、经商之理和处世之道，体现着深刻的思想内蕴与中华民族的传统文化精神。如对罗小船这个人物的描写，他的诚信、知恩图报，他与苑如意的恋情，都是在故事情节的一波三折和情感的起伏跌宕中展现的，观众在他的行动中看到了他为实现自己的心愿而矢志不渝地执着追求，直到80岁仍在为实现自己的承诺而寻找。该剧的结尾很有寓意，所谓“老汤”不过是一种象征，体现的是一种为人处世的精神，它与博大精深的中国文化和源远流长的中华美德一样，只有在传承中才能不断发扬光大。该剧正是通过具有中国特色的人物，抒发了中国人的情感，体现出中国传统文化的精神，并赋予这个故事以哲理思考与美学意蕴。

北京人艺的《司马迁》是一出有历史深度和思想厚度的戏，讲的是司马迁在李陵一案上因言获刑，忍辱负重完成他一生的心愿——撰写《史记》，赞扬了司马迁敢于坚持正义的大无畏精神，以及在困境中坚持修史立说、传承中华文化精神的坚韧品格。透过司马迁的刚强与坚韧，我们也看到了他在遭遇迫害之时的心灵痛苦与艰难抉择。《史记》完成之后，他与汉武帝的对话实际是两种文化观和人生观的较量，更显出司马迁人格的伟大。

北京大道文化节目制作有限公司的《戏台》是北京喜剧院正式成立后的开台大戏，一经演出便引起了不小的轰动。该剧描写民国时期，闻名全国的五庆班携名角金啸天在德祥大戏院演出，于是引来送包子的伙计、视察的大帅、出逃的六姨太、黑帮刘拐子一干人等齐聚戏院后台。而主角金啸天又酒醉不醒，急坏了班主和后台经理。在一片混乱之中，显出了小人物的智慧，送包子的伙计临时救场，化解了一个个矛盾，也使全剧增添了许多喜剧效果。

雷志龙编剧、武雨泽执导的《造王府》是一出荒诞悲喜剧，讲的是民国时期官商勾结，骗取国家钱财。这是一部具有深刻思想意义的作品。编剧很智慧地讲了一个中国式的故事，把自己对腐败的愤怒融入故事情节与人物形象之中。该剧故事有趣味、人物有性格，语言幽默且具有讽刺意味，使观众在艺术欣赏中产生思考。

松岩编剧、执导的《网子》以“话剧的壳，京剧的魂”演绎了一曲民国年间梨园界的挽歌。剧中的秋子是一个普普通通的小人物，在京剧团做了“箱官儿”，用网子给演员勒头。他唯一的心愿就是想把儿子鸣春培养成一个京剧名角。为此他受尽了种种欺压，饱受良心的折磨，承受着亲情的惩罚。满指望儿子成名自己也脸上有光，想不到竟落得身背骂名、儿子早逝的悲凉结局。此时此刻，只见年老体衰、心力交瘁的秋子最后一次为儿子“勒好了头”，含悲忍泪，擂响了战鼓，动作由慢到快，声音由小到大，最后恣意狂舞，折断鼓槌，那阵阵鼓声诉说着老人心中的悲苦，击打着那个吃人的社会。而另一表演区哑女操琴奏出《夜深沉》的曲调，同样揭露着社会的悲惨。鼓声敲击在人们心头，琴声直刺人们心灵。人生大舞台映衬着艺术小舞台，而艺术小舞台又警示着人生大舞台。观众也在欣赏艺术、受到感动之时陡增了诸多感慨。

这些戏的演出之所以获得观众喜爱，一是讲述的故事打动了观众，二是创作的审美趣味符合观众的欣赏需求，三是戏中所表现出来的中国人的精气神给了观众洗礼和力量，增强了他们的自信力。这些成功之作无疑也为之后的创作提供了经验。

艺术·剧评

多重融合 魅力独特

——多媒体音乐话剧《白蛇传》赏析

钱 跃

日前，由上海话剧艺术中心出品，杨子奕、郭彤彤、刘栩斌等主演的多媒体音乐话剧《白蛇传》走进美国洛杉矶西勒斯学院的表演艺术中心和百慕大的厄尔·卡梅隆剧院，受到当地观众的欢迎。

话剧《白蛇传》的编剧、导演居然是意大利籍的丹麦导演杰寇默·拉维尔，这本身就有些不同寻常。他从这部中国古老神话故事中提炼的主题是爱。这似乎和中国人的理解并没有太大区别。然而，这位西方导演对《白蛇传》中的爱有着自己的理解和诠释，这个故事最打动他的东西是“那些跨越一切形态的爱情”。

对此，有人不以为然，也有人认为带有西方色彩的解读不失为一个视角。不过，虽然有理解和表现方面的差异，但话剧《白蛇传》的西方导演着力表现人物之间的嫉妒，这接近于国人的理解。鲁迅在《论雷峰塔的倒掉》中认为，民间没有谁不为白娘娘抱不平，不怪法海太多事的，“和尚本应该只管自己念经。白蛇自迷许仙，许仙自娶妖怪，和别人有什么相干呢？他偏要放下经卷，横来招是搬非，大约是怀着嫉妒罢——那简直是一定的”。

话剧《白蛇传》还探讨了因果问题，它开宗明义：“因果报应之门永不关闭。伤人者必将受人伤，屠生者定将遭人屠，爱人者终会为人爱。循环往复，永不停歇，直到永恒。”这与国人所说的“善有善报、恶有恶报”并没有太大区别。只不过过于简约化的格言往往制造教条，利于哲学化而不利于戏剧化，因为戏剧化是丰富之后见深刻，而不是通过深刻见丰富。

话剧《白蛇传》的价值不仅体现在中西方文化的奇妙交融，还体现在戏剧和戏曲形式的交融。戏曲《白蛇传》唱词意境很美，触景生情，动作的虚拟和程式化赢得了时间和空间的自由。而在话剧中，动作基本上是写实的，它的时空限制要比戏曲大得多。但劣势、优势可以转化，戏曲《白蛇传》由于时间和空间的充裕和自由，唱得相对舒展，但也容易拖沓，话剧《白蛇传》就非常简洁——白素贞：“妖僧！快放了我相公！”法海：“很好，太好了！终于引蛇出洞了。”青蛇：“可恶的妖僧，快把许仙放出来！”之后白素贞放出大招：“掀起那世间罕见的狂涛巨浪吧，打倒这盲从佛陀的妖僧，让我们从禁锢中获得解放！”

话剧《白蛇传》充分借鉴了戏曲元素，主要人物的装扮、举手投足、念白、吟唱都有戏曲功底，让人仿佛置身于传统戏曲舞台，布景和音乐也借鉴戏曲唱腔韵味。话剧《白蛇传》突破了话剧的时空限制，7块投影幕或开或合、或通或隔，7位演员丝毫没有局促感，反而非常放松，如行云流水，一气呵成。

除了中西方文化的交融、戏剧和戏曲形式的交融，话剧《白蛇传》还尝试古典风格和现代制作的融合。多媒体影像的视觉效果极佳，7块可以移动的投影幕构成了全部的舞美，全剧的音乐既有古典风格的配乐，又有现场歌者的演唱。来自法国的作曲家杰瑞米·巴奥很好地定义了每段戏的色彩感、空间感和剧情要点——用古筝和二胡表现脆弱、优雅和力量，用电子乐和背景音效来勾勒偏冷的感情色彩，用交响乐和爵士乐来渲染偏暖的感情色彩，用歌者的歌喉来增添人性等。类似的有机融合，给观众带来了别样的视听感受。

孙立军与女儿携手骑行

一次关于爱与理想的远行

——《18岁，18天》导演阐述

孙立军

我一直以来忙于工作、早出晚归，跟女儿难免有代沟和隔膜。借此机会，我特别想给女儿一个让她印象深刻的成人礼，让女儿知道我这个父亲对她的爱。

送些什么呢？送手机、送电脑？对于这些礼物女儿都反应淡然。我开始想女儿真正需要什么。

2014年初，我接到一通电话，是上海美术电影制片厂老一辈动画人浦稼祥打来的。浦老在电话中说：“我晚年写了一部《动画创作启示录》，但没有合适的出版商和足够的资金，没法子出版。”动画专业毕业后，我不仅有着深深的动画情结，对老一辈动画人也怀着浓浓的敬意，所以，一听浦老这样说，我立刻就决定要促成《动画创作启示录》的出版。可是，出版资金又是个难以解决的问题。

灵光一闪，我将出书和成人礼联系到了一起。我在脑海中勾画了一个活动脉络，主题是“从北京到上海的自行车之旅”，我想利用从北京到上海一路拍摄到的素材，剪辑一部纪录片，希望通过这个计划，不仅筹集到出书的资金，还能够作为一份精神礼物打动女儿的心，也是坚守民族原创信念的动画人对老一辈动画人的致敬。

《18岁，18天》是我为自己的“90后”女儿准备的一场不同凡响的成人礼。在女儿18岁生日到来之际，我们用了18天从北京骑行至上海。希望通过这样的方式，让女儿明白成长的意义在于不断地挑战和超越自己。

《18岁，18天》表达的是一种不畏困难、持之以恒的骑行精神。18天的骑行旅途难免会遇到艰难和险阻，在骑行过程中，我也受到了突如其来的疾病困扰，手指和鼻子也受了伤，还多次险些发生意外事故。我希望用持之以恒的骑行决心影响更多同伴，告诉大家只要有梦想，没有什么会因为遇到坎坷而中断，也希望教育女儿，在今后的人生道路上，能够做到不畏艰辛，勇往直前。

《18岁，18天》同时还是一部公益影片，在女儿陪行的沿途，我们经过了很多农村地区，我们俩在那里布置了大屏幕，为这些地区的孩子放映优秀国产动画片，为那些在平日里少有机会观看动画片的孩子提供一个了解中国动画的平台，向他们传达中国动画的艺术理念，帮助他们建立自己的动画梦想。

《18岁，18天》的投资非常小，团队都是零劳务，拍摄条件也很艰苦，影片团队都为了一个共同目标，那就是为公益和梦想而合作，为中国动画共同努力。一路坚持、一路欢笑、一路行动，终于到达终点。我们做到了！这和我的初衷是一致的，希望能够唤起健康向上的正能量和勇敢追梦、实现价值的精神。希望更多的年轻人能够不畏困难、潜心耕耘，把握时代发展的机遇，创作出我们自己的优秀作品！

献给女儿，也献给中国动画

夕 君

每当人们将纪录片与故事片并列，纪录片仿佛总难逃边缘化的命运。其实，纪录片在光与影的交叠中，坚持着对真实的追问和守护，这份执着与坚定令人尊敬。好的纪录片总能以真实的力量直抵观众心灵的深处，荡起久久不会散去的涟漪。

近日亮相北京国际电影节的《18岁，18天》就是这样一部纪录片，它强烈的现场感甚至带着一些生活的原始的味道，以骑行的方式唤起人们对爱的认知和对中国动画的信念。本片已经荣获首届加拿大国际电影电视节最佳纪录片水晶豹奖和第36届法国地中海电影节评委会特别奖两项大奖。

《18岁，18天》记录父亲孙立军与女儿孙佳从北京骑行到上海的18天内发生的故事，北京电影学院副校长孙立军既是导演，又是“主演”。在这部纪录片中，你可以看到自行车队或顶着烈日或冒着大雨在崎岖的公路上奔驰，体味看似平淡实则深刻的父女之情，感受素昧平生的人们之间的真挚友善，更会对爱与人生产生深沉的思考。

2014年7月20日，是骑行的第一天。这天一大早，孙立军带女儿到天安门广场看升旗仪式，然后从这里出发，到河北廊坊，再到天津武清。此时的孙立军重感冒还没有好全，不断干咳，但为了履行对孩子的承诺，他坚持按原计划出发了，并且决定，这18天中不刮胡子，把胡子留到上海。

在身体不适的情况下，盛暑从北京骑车到上海，其中的困难是可想而知的。出发的第二天，孙立军就经历了两次迷路、车后轮爆胎。夏日的天，孩子的脸，今天天气闷热难耐，明天就可能雷雨大风，多变的天气也给他带来不小的麻烦。不过，这一路之上也有不少温暖和欢笑，孙立军所到之处总会碰上热情的骑友，他们帮他修车，给他介绍当地的风土人情，叮嘱他出门在外小心上当受骗。经过农村，孙立军就给村里的孩子放中国原创动画电影，与他们一起欢乐和悲伤。

一路上，最让孙立军开心的是女儿孙佳的陪伴。经过一路的锻炼，孙立军发现从小娇生惯养的女儿开始懂得关心自己——每天早晚为爸爸量血压，吃饭时为他夹菜，出发前帮忙细心整理行李。孙立军感到女儿长大了，她不再怕皮肤被晒黑，受伤了也不喊痛，带着沿路捡到的奄奄一息的小土狗找兽医，和村里的孩子一起刷墙，独立安排剧组人员的食宿，主动参与搬开被大风刮倒在公路上的大树……“看到女儿点点滴滴的变化，我觉得我所有的汗水和坚持都很值得。”孙立军说。

第18天，胡须浓密、皮肤晒得黝黑的孙立军带着女儿一起到达本次骑行的终点——上海美术电影制片厂，这是30多年前他上第一堂实践课的地方，他希望与女儿一起向老一辈中国动画电影人致敬，也希望中国动画电影的接力棒代代相传。

就在上海美术电影制片厂门口，孙立军带着女儿，与出版界的同仁一道，举办了中国老一辈动画人浦稼祥《动画创作启示录》一书的发布会，把新近付梓的书送到浦稼祥手上。孙立军说，这或许是史上规模最小、参与人数最少的发布会，但它之于中国动画和中国动画人的意义，无疑是巨大的。

“这次骑行除了送给女儿一个成人礼，还为沿途村子里的孩子放中国原创动画电影，给浦老送去了他的新书，并向上海美术电影制片厂的一批老艺术家汇报了我的工作。”孙立军说，“我希望通过这18天的骑行，让更多人了解中国动画人的真诚和坚守，给从业者传递一些力量和启示。”

孙立军为村里的孩子放电影