

深入生活、厚积薄发,方见风采与魅力

——第十九届中国上海国际艺术节“好剧论坛”综述

本报记者 罗 群

近年来,中国戏剧创作取得长足发展,优秀作品不断涌现,既反映丰富多彩的现实生活,又在思想性、艺术性上颇有建树。文艺从“高原”向“高峰”攀登过程中,有可贵经验需要总结,也有困境与难关需要攻克。10月24日,第十九届中国上海国际艺术节举办“好剧论坛——时代的风采、艺术的魅力”研讨活动,业界专家汇聚一堂,聚焦当代中国戏剧创作积极建言。

克服创作同质化倾向

戏剧人的创作紧跟时代步伐,这一方面使得重大时代课题得到全方位艺术表现,同时也在一定程度上产生了创作同质化的问题。对此,知名作家唐栋表示:“题材跟风要不得,承载特定的主题、思想,可以选取独特的、有个性的题材或角度。比如写建党主题,大家很容易想到写上世纪20年代的大上海,这就容易导致题材扎堆,完全可以再深入思考一步,从一个基层党建支部写起,以小见大。”

写作角度独辟蹊径需要编创拥有强大的原创力。“能力来自学习和

积累,除了有丰富的知识储备和人生阅历,还要有充足的剧场经验。”中央军委政治工作部话剧团艺术指导、知名编剧李宝群说,“我1984年大学毕业,直到1990年才有第一部作品搬上舞台,这期间在不断积累、训练、提高。”据了解,李宝群走心创作的农民工题材话剧《长夜》,积累、酝酿了10年。

不仅体验生活,更要沉浸于生活

艺术源于生活,创作者需要深厚的生活积累,其能力才有得以发挥的空间。唐栋表示,为了某一个特定主题而体验生活是必需的,同时也是不够的,应当沉浸于生活,全方位捕捉、积累生活中的故事,尤其是细节。“这个过程就好像今天得到一袋水泥、明天得到几块砖,长期坚持下来你会惊喜地发现,可以盖房子了。”唐栋说。唐栋创作话剧《麻醉师》的过程正是如此,他前后采访了30余位麻醉师,形成了30余万字的采访记录,鲜活的人物形象和动人的故事情节便水到渠成。

对生活的体验与沉浸不仅适用

于相对写实、生活化的戏剧,也适用于写意化、程式化的戏曲。河南豫剧院副院长、剧院三团团长贾文龙主演的豫剧《焦裕禄》感动了无数观众,塑造焦裕禄形象时,贾文龙的许多灵感与表演设计就来自对生活的深入观察和总结。

“我读了许多有关文章,到焦裕禄工作、生活的地方采风,听兰考群众回忆焦裕禄,搜集焦裕禄的照片,模仿他的动作、神态。后来团里同事说,我生活中吃饭、走路的样子都有几分像焦裕禄了。”贾文龙说,“我把生活与程式结合起来。为了表现焦裕禄肝痛难忍又要为民解难的境遇,我运用了跪蹉、滚背等技巧;为了表现焦裕禄带头抗洪救灾的情境,我运用了劈叉等技巧;展现治沙、抗洪的舞蹈也高度戏曲化。”

推出贴近当代审美的作品

艺术创作归根结底要服务于人民群众。文艺作品与当下中国社会、文化对话,贴近当代审美至关重要。李宝群表示,创作者关注当下,就要

有敢于直面真实、直面矛盾的勇气,同时直面现实绝不等同于浅白直露。”创作者必须深谙艺术的规律,守住艺术的品格。”李宝群说。

不仅现实题材创作是如此,历史题材或者外国题材,其思想、情感也要与当下中国社会有所共鸣,才能被观众接受。由上海戏剧学院导演系主任卢昂执导的淮剧《小镇》取材于美国作家马克·吐温的小说《败坏了哈德莱堡的人》,卢昂对其做了充分的本土化处理。“原作讲资本主义社会中人的伪善,我把主题调整为入犯错以后的灵魂救赎,更容易引发国内观众共鸣。”卢昂说。

知名导演张曼君对现代戏创作情有独钟,她一直努力尝试在体裁、感悟生活后,创造出一种既不脱离“以歌舞演故事”的特色和自由的时空观,同时又不过于程式化、走“心灵路线”的表演模式,从而使传统艺术更贴近观众。“只关注技术是不够的,我们应该回到民族审美之中,从美学和思维形态层面,让丰厚的传统为当下戏剧创作提供资源和灵感。”张曼君说。

近日,来自重庆市川剧院、重庆市京剧团、云南省京剧院、贵州京剧院、成都市京剧团的艺术家济济一堂,汇聚重庆市川剧院龙凤呈祥大剧院,参加央视戏曲频道知名栏目《空中剧院》“璀璨梨园”录制。中国剧协副主席、梅花奖获得者沈铁梅,梅花奖获得者、四川省艺术职业学院院长陈智林,重庆市京剧团党总支书记程联群等表演了《江姐》《卧虎令》《四郎探母·巡营》《状元媒》等唱段,为京剧爱好者奉上一道戏曲大餐。

图为《空中剧院》大型系列戏曲演唱会云贵川渝专场演出现场。

本报驻重庆记者 侯文斌 摄

“澜湄文化行”在泰国邂逅的美丽

本报记者 薛 帅 文/图

近日,随着“澜湄文化行”车队深入泰国北部和东北部多个城市及村镇,这场长达一个月的文化“拉力赛”再次走入高潮。一路上,队员们在领略泰国自然风光的同时,还聚焦泰国历史文化遗产和本土非遗资源,收获满满。

坐着慢悠悠的拖拉机辗转于乡间小路上,稻田随风泛起微波,椰香沁人心脾……车队泰国行首站来到清莱府,其中,班五村的文化手工艺产品给队员们留下了深刻印象。

“班五村虽小,但民众安居乐业,至今保留着集体作业的生活习惯。手工造纸等传统手工艺的繁荣,让古老小村在当代仍焕发生机。”班五

村村长金娜拉·春萌坤说。

这里的造纸技艺被运用于各种装饰艺术,造纸画便是其中之一。“以构树树皮为原材料,经过仔细捶打与反复晾晒之后形成棉花状的水纤维,进而做成纸浆。接着,用带纱网的相框,浸在水中并浇上纸浆,摇晃或拍打这些水面上的纸浆使其足够均匀,再点缀上好看的绿叶、花瓣等。最后拿出来晒干,就是一幅画。”一名班五村村民一边示范制作造纸画,一边细致讲解。队员们纷纷动手实践,在村民指导下创作自己的造纸画作品。

走进班五村的手工艺纸艺商店,队员们被大大小小、琳琅满目的手工艺

品所吸引。“这里仍能看到我国古代造纸术的影子,同时这些作品也像古埃及的纸莎草纸画。”一位队员感叹从中看到了文明间的呼应、共鸣与相互影响,传统技艺之美在这个村庄被无限放大。如今,这些手制品也早已走出小村庄,远销泰国多地甚至欧洲市场。“希望通过这次文化行活动,让更多中国游客了解这项传统技艺。”金娜拉·春萌坤说。

车队一行随后来到泰国丝绸之乡巴通猜县,大家深入手工作坊生产织造一线,参观考察其制作工艺流程,探寻泰国丝绸的神秘与瑰丽。

不同于中国江南丝绸的细腻、柔滑,泰丝质地坚实、强韧。泰国国家旅游局工作人员告诉记者,泰丝最为出众的还是其艳丽的色彩,富有特殊光泽,图案设计也富于变化,极具东方特色,这使泰丝制品成为各地旅客最喜爱购买的泰国手工艺品之一。

“在这里还有一种更具传奇色彩的泰丝样式,我们称其为‘Mat Mee’丝绸,它是泰国东北地区的传统手工艺品。”70多岁的泰丝手工艺人索恩(音译)介绍,被染染的丝绸经过手工螺纹制作,生产出精美的丝绸制品,其复杂样式和微妙颜色变化使这类丝绸制品如艺术品般珍贵。“这种工艺一度被遗忘和忽略多年,直到诗丽吉皇后设立相关农村发展项目,近年来才渐渐得到复苏。”索恩说。

泰丝成为泰国名片的背后,是诗丽吉皇后走村串寨带领泰国百姓致富的一个个生动故事。当地泰丝手工艺人滨弥(音译)介绍,为了让泰丝在当代重焕生机,诗丽吉皇后于1976年设立相关基金会扶持泰丝手工织

造业。这一举措帮助贫苦农民通过学习制造传统手工艺品增加收入,其宗旨是鼓励农民自给自足,实现经济上的独立,提高生活质量,同时复兴传统手工艺,减轻农村劳动力向城市转移的压力。

诗丽吉皇后的做法恰恰契合了中国的一句古语——“授之以鱼不如授之以渔”,两国在传统手工艺与非遗领域的实践颇有异曲同工之妙。以传统手工艺为核心、通过现代设计及创新工艺制作,追求有温度、有品质的生活艺术品,这是两国当下相似的实践经历。“中国传统工艺讲求与时代接轨、走进当代人生活,其实与泰国一样,通过勤劳双手,具有当代审美的双眼、善于创新的头脑,把我们古老的技艺传承发展下去,并在不同时代焕发独特光彩。”车队队员王亚亚说。

“旅游是泰国经济发展的重要支柱产业,除了美丽的自然风光,更有旅游价值、更具吸引力的是本国的人文底蕴与文化资源,是支撑泰国今后旅游业向更高层次发展的动力之源。”车队队员、泰国媒体人萨希(音译)坦言。“关于如何更好地传承发展传统工艺与非遗,我们能感受到中泰两国在这一方面的心心相印,泰方珍视自己的非遗文化,并将其作为文化旅游一大亮点进行推广,其中一些好的方法与经验也可以相互借鉴与交流的目的之一。”“澜湄文化行”主办方相关负责人表示。

澜湄文化行

在巴通猜县,“澜湄文化行”车队队员认真观摩泰国丝绸传统手工制造纸工艺流程。

内地与港澳文化青年入川采风交流

本报讯 (驻四川记者付远书) 10月23日至30日,由文化部、香港特区政府民政事务局、澳门特区政府社会文化司共同主办,四川省文化厅承办的“2017内地与港澳文化青年四川文艺采风行”活动在四川成都举办。

活动邀请港澳文艺院团40名表演、编创青年艺术家,以及20余名文化部直属文艺院团和四川省文艺院团青年艺术家共同参加,以“文艺服务社会”为主题,深入四川开展艺术采风、作品研讨、志愿服务、座谈交流等。青年艺术家们访问了四川艺术职业学院、四川人民艺术剧院有限责任公司、成都东郊记忆产

业园区、成都武侯祠博物馆等文化机构,了解四川艺术教育、舞台艺术发展和文化产业发展;赴凉山彝族自治州、雅安市开展艺术采风和文艺服务等活动,感受汉族和彝族多元文化魅力,参与基层公共文化服务工作。

文化部港澳办公室港澳处处长白冰介绍,本次活动是文化部2016年“河南文艺采风行——2016内地与港澳文化青年交流活动”的延续,活动旨在进一步加强内地与港澳青年文化艺术人才的交流互动与情感联系,为加深港澳青年对中华文化认同搭建新平台。

著名越剧表演艺术家傅全香逝世

本报讯 (张伟 记者洪伟成) 记者从上海越剧院获悉,著名越剧表演艺术家傅全香10月24日中午在上海华东医院逝世,享年94岁,她也是上世纪40年代沪上涌现的“越剧十姐妹”中最后一位离世的。

傅全香原名孙泉香,1923年8月30日出生于浙江嵊县后庄村,系国家一级演员、国家级非遗项目越剧代表性传承人、越剧“傅派”创始人。她广学博取、勇于开拓,在新越剧基础上拓展了“写意”风范,造就了真假声完美融合、华丽多彩的傅派唱腔,被誉为“越剧花腔女高音”,代表作有《梁祝》《情探》《李娃传》等。

谈及越剧流派的继承和发展,傅全香的话至今振聋发聩:“不管怎么改革,必须保持、丰富、发扬越

剧固有的特色,而不能丢掉这种特色。我们要的是‘推陈出新’,而不是‘推倒重来’。一句话,不管怎么改,越剧必须是越剧。学习流派,必须先实行鲁迅先生所说的‘拿来主义’,讲究一个‘像’字和一个‘准’字:先老老实实、认认真真、一字一腔、一招一式、原原本本学过来,学像、学准、学好、学精。然后,才可能在这个基础上推陈出新,在不断实践中加以丰富、提高,逐步发展成为新的流派。”

人们记忆犹新的是,今年4月,傅全香荣获第27届上海白玉兰戏剧表演艺术奖终身成就奖。所有热爱傅全香表演艺术的人都希望,有更多年轻人能够把她的老生表演艺术和精神传承下去,这也是对她最好的纪念。

山东菏泽出台政策支持文化产业发展

本报讯 (驻山东记者苏锐) 近日,山东省菏泽市出台《关于促进文化产业发展的实施意见》(以下简称《意见》),提出将以保障人民群众基本文化权益为出发点,发展新兴文化业态,加快推进文化产业集约化、专业化、规模化发展。

《意见》明确,要大力推进文化产业园、文化旅游园区建设,扶持小微文化企业孵化器建设,促进文化旅游、民间艺术、文化原创产业融合发展。同时,《意见》赋予文化产业发展新内涵,提出要健全投资体系,支持成立文化产业投资基金,加大文化产业信贷支持力度,放宽文化产业市场准入,支持民营

文化企业发展,鼓励培育外向型文化企业。

《意见》提出,菏泽市文化产业发展的目标是到2020年,初步建立结构合理、特色鲜明、政策体系健全、效益逐步显现的文化产业运行机制,发展一批具有较强实力和竞争力的骨干文化企业,建设一批带动作用明显和辐射力较强的龙头文化项目,培育一批内涵丰富和提升城市品位的知名文化品牌。重点建成文化产业、文化创意、文化旅游三大园区。全市形成比较完备的文化产业生产、服务、销售、消费体系,文化产业增加值力争达到地区生产总值的5%以上,把文化产业培育成重要支柱产业。

中国儿艺推出《成语魔方(四)》

本报讯 (记者王立元) 10月21日,中国儿童艺术剧院最新创排的“中国故事”之《成语魔方(四)》在北京首演。该剧包含“叶公好龙”“东施效颦”“自相矛盾”3个成语故事,在展现成语本义基础上,对故事进行延展,增加了思考深度。

鉴于“叶公好龙”的故事人们耳熟能详,编剧孙梦竹、导演杨成在完整呈现故事的同时,尝试引导小朋友们思考什么是真正的喜欢。“东施效颦”的编剧傅玲和导演何吉光则在人物行为的原因上进行延展,启发小朋友们思考什么是真正的“美”。在“自相矛盾”的导演刘奇看来,儿童戏剧工作者不仅要

将故事内容呈现在舞台上,更应该对故事有所引申,使故事更加丰满有趣,帮助小朋友在了解成语的同时还能应用于生活中。

《成语魔方》系列迄今已创排4年,成为广受欢迎的品牌。中国儿童艺术剧院院长尹晓东表示,《成语魔方》系列作品提供了一个不断挖掘优秀传统文化、探索创新转化的平台。中国儿艺始终怀着敬畏之心打造《成语魔方》系列,致力于传播中国当代价值观念和优秀传统文化精神,反映中国人的审美追求,通过“小而精”“精而巧”的艺术风格,让孩子们在童趣中领略中华优秀传统文化的魅力。

10月24日,由广西艺术学院主办的国家艺术基金2016年度艺术人才培养项目“南方少数民族中国人物画创作人才培养”学员结业作品展在南宁开幕。

该作品展展出百余幅作品,从不同角度展现南方少数民族生活劳作的场景,以及具有鲜明地域特色的民风民俗。参展作品出自大学教授、中小学美术教师、画院画家、文化部门美术工作者等学员之手。广西艺术学院对来自黑龙江、陕西、安徽、云南等全国各地的30位学员开展为期两个月的培训,并组织深入少数民族地区采风写生,收集了大量创作素材。

展览将持续至10月29日。

艺 苑 摄