

青年强则戏曲强

——从青年戏曲编剧人才现状看戏曲艺术创作

本报记者 李 雪

近日,北京市河北梆子剧团在京举办新闻发布会,宣布将创排河北梆子小剧场剧目《台城柳》。该剧从导演、舞美、服装、唱腔设计到演员都是圈内熟悉的人,唯独编剧,却是正在中国戏曲学院戏文系读研究生的“90后”女孩俞思含。这张洋溢着青春的面孔让人生出不少期待。

近年来,从中央到地方纷纷发文加强戏曲保护与传承,并出台具体措施缓解戏曲艺术创作人才匮乏的窘况。文化和旅游部还组织实施戏曲艺术人才培养“千人计划”高级研修班,自2016年至2020年培养1000名戏曲编剧、导演、作曲、舞美、评论等中青年人才,以提升戏曲人才综合素质及专业能力,这在一定程度上为缺新戏、缺好戏的戏曲演出市场进行了有效补充。可要从源头上解决戏曲创作后继乏力的问题,对青年戏曲编剧的重视和长远培养就势在必行。

年轻人没实力?

“大部分戏曲院团都没有专业编剧,我们的新创大戏一直都是外请主创,他们经验丰富、了解演员,后期排演能省不少心。而年轻编剧对剧种的认识、剧情的把握以及唱腔的了解等方面都稍显稚嫩。”北京市河北梆子剧团团长王洪玲的一席话道出了戏曲院团对青年编剧的整体印象。

然而,2016年应聘到北京市河北梆子剧团任编剧的年轻小伙丁嘉鹏让王洪玲开始转变这样的认知。“他本身喜欢河北梆子,对京剧及昆曲的发展历史、流派传承也如数家珍,还能唱出很多老演员也拿不准的唱词,让我们在年轻人身上看到了希望。”王洪玲夸赞,丁嘉鹏是她接触的为数不多热爱并精通戏曲的年轻人,两年来他完成了好几部河北梆子骨子老戏的剧本整理工作。因此,当遇到跟丁嘉鹏一样痴迷传统文化的俞思含,并看完她创作的《台城柳》时,王洪玲下定决心将该剧作为小剧场剧目隆重推出。

在上海戏剧学院戏文系教授陆军看来,当下,热爱戏剧、热衷编剧的年轻人不在少数。据不完全统计,我国公办高校与民办高校中的戏剧专业有100多个,每年都有大量本科生、硕士生毕业。遗憾的是,经过艺考千军万马的竞争和专业的培养之后,这些具备基本编剧能力的年轻人在毕业时却在剧坛销声匿迹了。

越剧《僧繇》剧照 汪玉立 摄

“我本科的同学中只有丁嘉鹏一人进了院团,所有同学中有一半选择出国深造和继续读研究生,剩下一半中的2/3在影视公司或艺考培训班当老师,最后的1/3即便喜欢戏曲也不会单靠写剧本为生,这个收益慢,毕竟进入社会后最重要的还是先养活自己。”俞思含坦言,如今,她还有一年毕业,是留在北京还是回南京老家,是进院团当专职编剧还是进影视公司全面发展,她还没想清楚。

编剧这条路不好走

“戏曲行业有个特殊传统——认老,演员要老、专家资历要老、票房才认。面对现实,我也不敢轻易鼓励青年学生死守这一行。”中国戏曲学院戏文系教授颜全毅说。他与陆军有一点认识相同,眼下戏曲编剧人数与剧本创作数量并非太少,与当前戏曲舞台的实际需要相比也并不存在那么大的缺口。“戏曲市场缺编剧主要体现在缺乏成熟的、拿来能直接用的剧本。”颜全毅直言。

而与此同时,青年编剧因资历浅无法获得成长空间,即便顺利进入院团,也只能偶尔写一些小品、小戏。

“这种从剧本创作到剧目制作、排演整个链条的‘荒’,构成了今天戏曲编剧的生态环境,也直接影响了他们的创作和生存状态。”颜全毅说。

中国戏曲博大精深,编剧、导演、表演、音乐、美术等任何一项不足都可能导致舞台呈现大打折扣。对青年编剧的培养应该像栽培一名好角儿一样付出耐心。在研究生一年级时,俞思含就有作品在中国戏曲学院跨系部联合创作剧目展演中亮相;2017年11月,南京市越剧团把她创作的剧本《僧繇》搬上舞台,更让俞思含在圈里崭露头角;同年,俞思含凭借《台城柳》获得第四届老舍青年戏剧文学奖优秀剧本奖。“现在看这些戏都有很多不足,甚至有点孩子气,但有了展示的平台和观众的评价,下一部都比上一部有长进。”俞思含说,戏曲编剧创作20部戏都不如把一部戏搬到舞台上的收获大。《台城柳》在剧本完善阶段,历经导演、唱腔设计以及主演等老师的一遍遍打磨,才有了如今较为满意的版本。

为戏曲传承保存火种

因为痴迷,丁嘉鹏立志要把河北梆子流失的传统剧目一一找回并搬上

舞台,喜欢昆曲和越剧的俞思含则期待着江苏相关部门或院团有专职编剧的招聘岗位,这样她就可以回到家乡搞创作,甚至开始计划如何从小剧场戏曲入手。“戏曲编剧不应给自己设限,要通过多看、多学来开阔视野。”丁嘉鹏说。

陆军则希望戏曲院团的掌门人多一些培养年轻人的举措、提升院团鉴别好剧本和坏剧本的眼力。与此同时,他也提出,对青年编剧的培养不应限于北上广等一线城市,要将政策更多向基层倾斜,因为中国戏曲的活力在民间,全国各地不仅散布着数量众多的戏曲院团和民营班社,也拥有最广泛的戏迷,基层多出好戏,中国戏曲才有希望。

“这些年,国家越来越重视传统文化的传承,出台了很多务实举措,整体环境是越来越好的。”颜全毅判断。他的好几个研究生都获得了国家艺术基金青年艺术创作人才资助项目的资助,离梦想又近了一步。在招生上,中国戏曲学院这两年有了可喜的变化,该校戏文系今年60个本科招生名额吸引了4700多人报名。“以前大家觉得戏曲是边缘学科,现在在很多家长愿意把孩子送到戏校学习传统文化,这就是希望。”颜全毅说。

壮乡有戏 精彩连连

——第十届广西戏剧展演小戏小品展演侧记

本报驻广西记者 郭凯伦

前不久,第十届广西戏剧展演小戏小品展演在广西壮族自治区桂林市举办,广西文艺工作者带着一个个真诚而温暖的故事,赶赴这场艺术盛会,以丰富多彩的舞台艺术形式,讲述动人的广西故事。

46个作品凝聚广西力量

广西戏剧展演每3年一届,凝聚了近3年来广西文艺工作者为舞台艺术创作所付出的心血。在连续6天的小戏小品展演阶段,来自广西全区43个文化单位的400多名文艺工作者为观众呈现了精彩表演。无论是自治区级或地市级的专业院团演员,抑或

是基层文化馆的文艺工作者甚至是业余演员,他们通过特色鲜明、贴近生活的艺术作品,以小人物、小事件折射大时代、大背景,充分展现了广西壮乡的时代新风貌。

参演的46个小戏小品通过挖掘不同的题材反映了不同的社会层面和群众的精神面貌。同时,这些作品不仅在内容上与时代紧密结合,而且内容丰富、形式多样。其中,既有讲述邻里矛盾最终得到化解的《左右让三尺》,也有来自扶贫第一线、展现扶贫干部与群众鱼水情深的《山坳里的笑声》……“从这些作品中能看到,文艺工作者的创作挖得很‘深’,作品具有强烈的时代感,反映了广西基层的

方方面面。”此次小戏小品展演评委、一级编剧张仁胜说。

聚焦现实,为时代鼓与呼

贴近生活是此次小戏小品展演的最大特色。46个作品中,2/3聚焦现实题材,其中一半以上的作品关注了精准扶贫。如《侨·桥》讲述了印尼归国华侨报效祖国的赤子之情;《沸腾的小山村》展现了贫困群众对脱贫的美好向往;《遥远的小山村》关注当下留守儿童和老人的现状……此次小戏小品展演评委、广西社会科学院文化研究所所长王建平认为:“这些作品是广西文艺工作者深入生活、扎根人民的成果,是他们对现实生活的观察和思考,为新时代发展鼓与呼。”

来自广西河池市的钟卫平曾在一个贫困村屯开展扶贫工作,村里青壮年大都外出打工,只剩下留守的儿童和老人,这让他深有感触。“村子非常偏僻,人们打电话都要爬到山坡上。”钟卫平说,他把所见所闻所感编进了作品《遥远的小山村》中。剧中的留守儿童在艰苦的环境中依然积极、坚强地成长,作品塑造的简陋环境与主人公乐观向上的精神的反差感动了不少观众。此次小戏小品展演评委、桂林市戏剧创作研究院院长张树萍评价该作品质朴真实、给人以力量,让人印象深刻。

被誉为“广西小品第一人”的国家一级演员杨建伟此次带来了4部作品,都是关于精准扶贫、和谐社

会的现实题材。每年,杨建伟及其团队都要花上两三个月的时间下乡采风、汲取养分。杨建伟说,作品要“活”,就不能闭门造车,只有语言朴实、情感真实,才能深入人心,作品才会流传开来。

一场一评,展演亦是学习

此次小戏小品展演首次引入了“一场一评、一戏一评”机制,在每一场演出结束后,5名评委对参演作品进行点评。不管是创作主题的体现、故事情节的展开,还是演员的表演技巧、服道化的配合,评委们都给出了坦诚、直白的评价。不少演职人员表示,经过评委的梳理,他们对作品的把握更加清晰,眼界和思维也愈加开阔,受益匪浅。

“戏剧展演的目的在于繁荣广西文艺。我希望广大文艺工作者来到这里,不单是进行一次展示,同时也是一次学习和提高。”张树萍对“一场一评、一戏一评”机制非常赞同。她说,戏剧教会了人们真善美,广西的小戏小品应该在继承优良传统的同时百花齐放、精益求精。

“此次小戏小品展演中涌现了一批优秀的编剧、导演、演员,让更多默默无闻的基层文艺工作者站在了舞台上,他们将是撑起广西艺术一片天的有生力量。”张仁胜对基层文艺工作者大加赞赏的同时也强调,“不少作品对生活的提炼不够,基层文艺工作者要不断提升文化素养,只有站在前辈的肩膀上才能有所收获。”

吕剧《西海地下医院》讲述胶东革命历史

本报讯 (驻山东记者 苏锐) 8月22日,由山东省烟台市吕剧院创排的现代吕剧《西海地下医院》在烟台大剧院成功首演。

《西海地下医院》取材于真实的历史事件。1942年,抗日战争进入最艰苦的相持阶段,胶东抗日根据地遭到日伪军的残酷扫荡。新成立的胶东军区果断决策,将西海军分区卫生所撤离大泽山区,转移到党组织得力、群众基础较好的掖县、招远和平度,在3个县40多个村庄的地道内,成立了西海地下医院。1942年至1944年间,在当地人民群众的生死相护下,共救治1000多名八路军伤病员,无一人落入敌

手,被誉为战地医疗的奇迹。胶东人民在党的领导下,用智慧和生命救护八路军伤员,做出了巨大的牺牲,谱写了一曲军民携手、同仇敌忾、全民抗战的壮丽凯歌。

该剧自6月底开始筹备排练,凝聚了创作人员的辛勤付出,从前期的角色分配、学词学唱、作曲配器,到后期的全乐合成、彩排,全体演职员们严格执行排练安排,按时完成了创排任务。全剧故事情节曲折感人,40余人的乐队伴奏为演出增添了气势,舞美布景和道具均由人工描绘制作,展现了抗战时期胶东地区的风土人情和地域特色。

深圳原创小品剧演绎改革开放故事

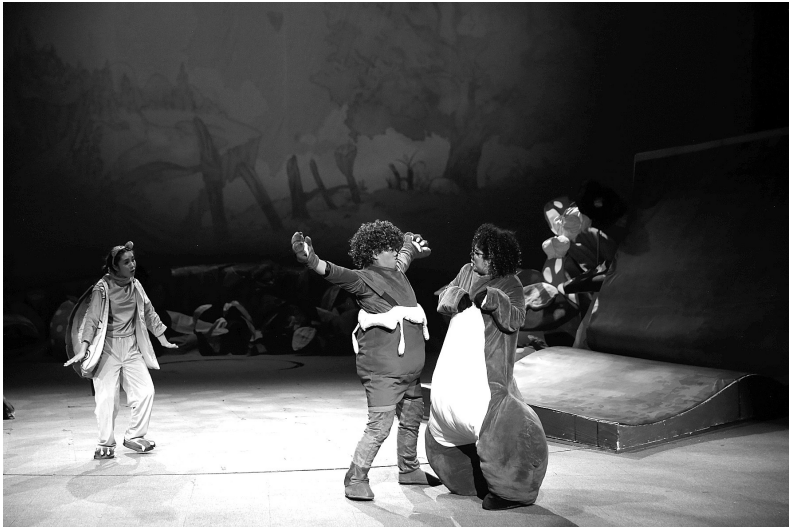
本报讯 8月25日至26日,来自深圳的原创小品剧《水墨中国》《剧说成功》在北京大隐剧院开演,精彩演出受到观众的热烈好评。

《水墨中国》是一部讲述深圳经济特区开放进程的话剧,以一名画家的情感经历为主线,讲述了他在深圳定居22年间,用手中画笔创作巨幅水墨画组画的故事。该剧歌颂了改革开放进程中的感人故事,探讨解读了深圳精神。由深圳罗湖区委文化馆09剧场、深圳市小品话剧团出品的《剧说成功》是“军哥剧说”系列中一个剧目。

该剧以“脱口秀+舞台剧”的方式,通过《你要相信我》《超越》等诙谐幽默的作品反映了当代都市人的困惑,激励年轻人为梦想不断追逐、不懈努力。据悉,该系列剧目是首批广东省公共文化服务体系示范项目,并获得第三批国家公共文化服务体系示范项目创建资格。

作为这两部剧作的导演,邱叙然表示:“记录改革开放的故事很多,而原创小品剧《水墨中国》和《剧说成功》这种形式,不仅探讨了深圳群众关心的话题,也充分适应了大众的审美。” (于帆)

儿童剧《神奇的羽毛笔》成都首演

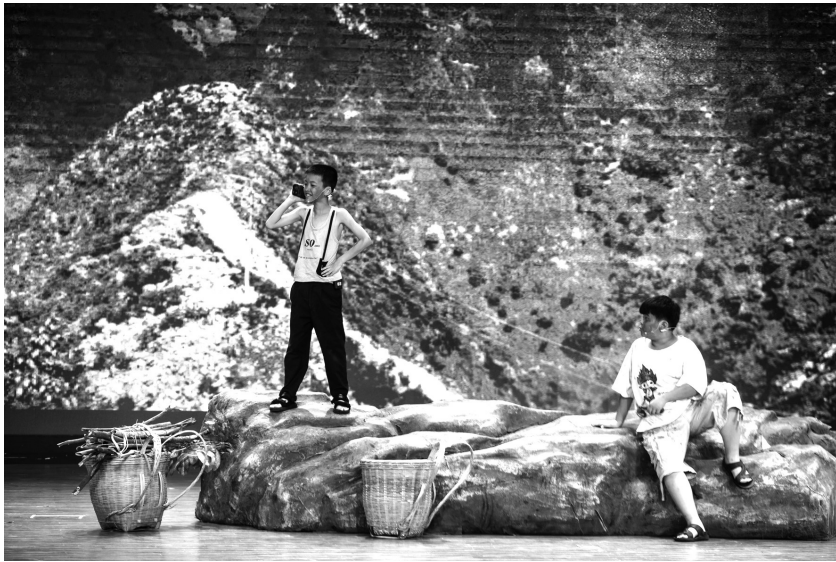
儿童剧《神奇的羽毛笔》剧照

本报讯 (记者刘秦)取材自俄罗斯经典童话故事的儿童剧《神奇的羽毛笔》,8月25日在四川成都首演。

该剧改编自曾在俄罗斯斩获多项大奖的儿童绘本《蓝利鸟》,讲述了在一个遥远的国度相传有一支神奇的羽毛笔,拥有这支笔的人就能找到此生永恒的幸福,并由此引发了一个瑰丽而温馨的故事。

据介绍,该剧主创团队运用先进的舞台表现手法,力求让观众身

临其境地经历一场爱与魔法的冒险故事。导演孙晓鹏在谈到对这部童话绘本的创作初心时说道:“我们每个人都会以一种特定的方式告别童年。那是一段我们曾经生活其中却不可能永远生活下去,我们必须与之告别又无限怀念的美好时光。”于是,孙晓鹏和主创团队带着一颗赤子之心,以儿童的视角解读绘本故事,力求呈现一个成年人可以找寻遗失的美好、孩子们可以在快乐中有所收获的纯真世界。

作品《遥远的小山村》剧照

8月24日,由北京市西城区第二文化馆宣南俱乐部主办的皮影专场演出在北京举办。

演出中,来自北京皮影剧团的演职员用独特的艺术手法为观众讲述了《哪咤闹海》《三邻居》等多个传统故事,惟妙惟肖的皮影表演让现场观众领略了这项民间艺术的独特魅力。演出结束后,主办方还特别组织观众到后台体验皮影戏表演。

因为小观众亲身体验皮影人物的操作与表演。

丁晨元 摄