

艺术·视野

青年编剧如何「拼出头」

本报实习记者 韩君怡

要坚守内心想要表达的东西

青年编剧索健非科班出身,凭着对戏剧的热爱,他从2010年起创作了许多戏剧作品,其中《一个关于爱情的模型》入围了第九届南锣鼓巷戏剧节“文学剧场”及“新生”单元。

索健深知非专业编剧获得认可的困难程度,他谈到,对青年编剧来说,无论科班出身与否,最重要的是找回初心,并将自身专长、优势发挥出来。“表达的独特性是胜过编剧技巧的,要坚守内心想要表达的东西,尽力摒弃利益驱使的创作。”他还强调,青年编剧要不断重温经典作品,吸收各种养分,在实践中积累创作技巧,提升自身的整体艺术修养。

“青年编剧在追求原创作品的同时,要给予构思、讨论、体验等前期工作充足的时间保证。”北京电影学院导演系副教授、青年编导黄盈建议青年编剧从自身体会最深的题材和内容着手,避免套路化,这样的创作既节省了案头时间,又确保了作品的质量,更能引起观众共鸣。

中国国家话剧院二级编剧刘深表示,青年编剧要本着“打铁还需自身硬”的态度,做好4个方面的准备,即“要有一双发现生活的‘慧眼’,学会捕捉现实生活中的细节;要有一张‘利嘴’,用三两句话就能精准地表达自己的创意思,在关键时刻要为了自己的作品能言善辩;要有一双‘好耳’,能够准确分辨意见,且能听得进中肯的意见;要有一颗扛得住创作压力的‘强心脏’,解决好创作中的技术问题,坚持写自己有感受的题材和内容。”

要参与到创作实践中去

2017年9月,原创话剧《陶里街二十三号》亮相国话先锋剧场,这部以母女关系为基点,谈及爱、责任、勇气等诸多话题的作品获得观众的共鸣。作为该剧编剧的中央戏剧学院戏文系在读博士历程回顾创作经历时,不由自主地回忆起她当时每日沉浸在排练场“跟剧组”学习的美好时光。“对小说作者而言,长久以来形成的‘小说思维’会令其沉浸在自己创造的世界当中。但话剧是截然不同的,它是集体智慧的结晶。”历程说,在排练场,导演和演员对剧本的多角度阐释与解读,反过来会进一步促使她思考剧作的深层逻辑结构,探寻人物台词与动作的合理性。

“在良好的沟通中,我与剧组成员建立了相互信任的关系,改剧本的过程就不存在重负感与不愉快的情绪。这种沟通还让我意识到了许多自己不曾关注的细

节问题,发现了文本背后更多的可能性。”就这样,历程从“小说思维”转变到了“话剧思维”,她感叹遇到“懂戏”的同行,同时呼吁青年编剧要多“跟剧组”,参与到创作实践环节中。

中国国家话剧院舞台监督、话剧《豆汁儿》的青年编导谢可认为,青年编剧不仅要“扎进”排练场,能亲自演戏则更好。“通过真实地站在舞台上表演,去感受动作、舞台调度的真实性和有效性,从而可以进一步调整,使作品更富舞台感。”

“话剧作为一门综合艺术,各环节的协同发展也非常关键。编剧一定不是‘高高在上’的文本创作者,而要紧密参与到创作实践中去,从中逐步了解导演排演的规律、舞美制作的内在逻辑。”中国国家话剧院研究教育部副主任任洪娜认为,青年编剧要倍加重视与整个剧组的磨合过程,在互相学习中共同为创作服务。

要给青年编剧更多的“话语权”

作为话剧《将爱情进行到底》《你好,疯子》等众多佳作的编剧,中国戏曲学院教务与研究生处副处长、国家二级编剧刘婧一直认为自己十分幸运,创作伊始,她便遇到了许多志同道合的伙伴。“对青年编剧而言,一个好的机遇、一个专业的引路人、创作团队的集体合力等都是其发展的助力。”

“在创作生产过程中,始终存在各方对编剧创作成果的质疑与修改,特别是青年编剧,坚守自己的创作理念存在一定困难。”刘婧希望业内能给青年编剧更多的“话语权”,多从专业角度正面引导。“培养青年编剧,也许可以像培养演员一样,各地院团与高校之间形成互动与合作,成立编创项目,起到产学研用的良好效果。”刘婧说。

刘深对此表示认同,他建议国话与各艺术院校形成有机交流与合作,为青年编剧提供更多展示的机会,也帮助他们建立对未来发展的信心。比如高校可筛选出部分学生优秀作品提供给剧院,由剧院甄选最优剧本进行建组排演,其余的优秀剧本可摘选刊登在剧院院刊上发表。

“剧团的剧本征集活动是一项对青年编剧有益的举措,对此需要再进一步细化,逐步建立与高校的有效合作机制,形成剧本征集的良性循环,建立专门的剧本库,最终为一线创作生产提供有力支持。”中国国家话剧院党委书记兼副院长景小勇表示,此次研讨会将是一个新的开始,剧院将积极搭建院内外交流的专业平台,为更多青年话剧人才提供展示的平台,为中国话剧的发展增添新的活力。

12月4日,作为大运河文化带精品剧目展演演出剧目之一的北京曲剧《贾氏夫人》在北京保利剧院上演。

该剧讲述了元末明初将领贾士与其妻子吐叶公主的故事,旨在歌颂民族融合和民族团结。

图为演出剧照。

本报记者 陈曦 摄

中国艺术研究院举办电影电视评论周系列活动

本报讯 (记者李月)近日,2018·中国艺术研究院电影电视评论周系列活动在北京启动。

此次评论周以“艺术评估,文化前瞻”为主题,主要由学术展览、学术论坛两部分组成。其中,学术展览部分已于11月27日在中国艺术研究院开幕,至12月25日结束,共有25部影片与观众见面。学术论坛将于12月10日至14日在北京举行。

2018年恰逢中国改革开放40周年,中国电影也呈现出新的发展趋势,写实精神全面回归。本次学术展览结合中国电影历史与当下发展,特安排3个系列:系列一为早期中国电影史上的经典影片,如《神女》(1934)、《都市风光》(1935)、《木

兰从军》(1937)等,这些影片多以现实题材为主,偏重写实与叙事,具有较好的艺术价值;系列二为纪念改革开放40周年展映影片,如《黄土地》(1985)、《老井》(1986)、《红高粱》(1988)等,这些影片体现了改革开放40年来中国电影的艺术成就,具有创新价值和时代意义;系列三为当下优秀国产片和进口片,如《邪不压正》《我不是药神》《无双》等,这些影片艺术性、人文性、观赏性并存,体现了较高的艺术品格和审美追求。

为营造浓郁的电影文化氛围,中国艺术研究院特邀有关专家在影片放映前为观众进行15分钟左右的导赏讲解,以便观众更好地欣赏影片。

15部戏剧“暖心”湖南观众

本报讯 (驻湖南记者张玲)11月24日,由湖南省演艺集团主办、湖南省话剧院等联合承办的“每逢入冬,戏剧暖心”首届湖南青年戏剧嘉年华在长沙芙蓉国剧场开幕。

据介绍,本届戏剧嘉年华将持续至2019年1月12日,其间,湖南省话剧院、楚魂戏剧社、和美剧社、靠谱儿戏剧工坊、没想好戏剧工坊等10个团体带来话剧《沧浪之水》《春夏秋冬》《时间都去哪儿了》《一个唾沫一个钉》《我的人生》等15场演出。除了专业院团、剧社带来的商演剧目外,还有大学

戏剧爱好者带来的校园剧目,这些剧目内容丰富,风格、类型多样,且推行惠民票价,为广大戏剧爱好者带来一场艺术盛宴。

据了解,为推动湖南戏剧繁荣发展,集结培养青年戏剧创作人才,孵化优秀青年戏剧作品,由湖南省话剧院发起,并联合省内所有民间剧社、高校社团共同组建了“湖南青年戏剧联盟”,为湖南省青年戏剧创作提供一个交流与展示的良好平台。以该联盟为基础,将定期举办湖南青年戏剧嘉年华,将优秀的戏剧作品和戏剧人才推向社会。

南北融合谱新曲 壮歌唱响《红树林》

林静

作为2018年度国家艺术基金舞台艺术创作资助项目,由海口市琼剧团精心打造,陈涣、吕进编剧,王群导演的大型历史传奇琼剧《红树林》自10月19日在海南省歌舞剧院首演以来,已在海南的革命老区、贫困地区、红树林保护区巡演了26场,备受关注、广受好评。

明洪武年间,倭寇进犯琼州,督军郑子刚走红树林,倭寇穷追不舍,大兵压境,宁静、温馨的红树林顿成孤岛。黎族同胞待郑子刚为至亲,视红树林之木为生命之树。性命攸关,家园存亡之际,黎响少壮阿昌挺身而出,铁骨铮铮,带领黎族老少挥洒热血,最终黎族携手大败倭寇。该剧书写了一曲英雄传奇,作品来源于史实又不拘泥于史实,借古鉴今,展现了黎汉人民同命运共携手、同仇敌忾抗击外侮的雄壮画卷,表达了黎汉一家亲的鱼水深情。满满的正能量、激荡的爱国情,形象诠释了习近平总书记提出的构建人类命运共同体的伟大思想,唱响了讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄的时代赞歌。

首演落幕,当听到观众此起彼伏的掌声,看到一大群外国学子掩饰不住激动的心情,涌上舞台主动要求与主创人员合影留念时,陈涣和王群默契地一击掌,创作中的呕心沥血、艰难跋涉都变成了此刻的得偿所愿。

这对被誉为“秦琼组合”(秦琼导演与琼剧编剧)的哥俩,结缘于中国文联第九期全国中青年文艺人才高级研修班。此前合作的《马援伏波》以首批国家级非遗广西秦腔的形式呈现,获得广泛赞誉。

广西秦腔《马援伏波》的成功,给“秦琼组合”带来了鼓舞和信心,也给他们积累了经验。此番《红树林》的合作,从剧本创作之初,他们就紧密合作,王群的二度创作几乎与剧本创作同步进行。他们多次深入红树林保护区,深入沿海黎族聚居地,全身心去感受这片神秘而神圣的海洋。随着田野采风的情感累积,他们对南海之滨无处不在的红树林认识

《红树林》剧照

更加深刻:红树林的叶冠是绿色的,根基却是红色的,仿佛一株红树就是一位守边的壮士,一群群手挽手、肩并肩的捍卫者们用鲜血换来南海和平领地。红树林绿茵成片,遮风挡雨,筑起一道道绿色长城,犹如新疆卫士忠诚戍守。红树林受其庇荫,黎汉人民和谐杂居、祥和温馨,生生不息。红树林就是南国海滨的绿色屏障,南海和平的晴雨表,是民族兴衰、家国存亡的坚定基石。血染的红树林,是中华民族脊梁,是战争的墓志铭与和平的守护神。红树林的形象深深地烙印在主创人员的心上,带着这样的情感冲动,他们又埋头于浩瀚的典籍,坚持田野采风与典籍汲取相结合,创作出经得起反复推敲的文本。从田野采风到史籍探求,海口市琼剧团主动争取多方支持,有效整合创作资源。除特别邀请中国

导演王群有其独特的坚持。回归戏曲本体,焕发琼剧独特神韵是《红树林》的一大追求。琼剧是海南地方大戏,发祥于今海口一带,形成于明末清初,始称“土戏”,至今已有300多年的历史,但由于发展不平衡,家底丢失严重。尽可能地保留剧种特色,避免戏曲的同质化,是这位秦地导演时刻铭记心头的警示。

在坚持戏曲本体、彰显琼剧特色的同时,导演还在琼剧艺术立足当代的创造性转化和创新性发展方面做了

《红树林》展演现场

很多尝试。本剧的题材及主题立足南海,开掘红树林文化,将视角由提倡民族团结、抒发家国情怀的基础层面引向呼唤和平、构建人类命运共同体的深刻维度,彰显了海纳百川、气势磅礴的艺术张力,也体现了现代新编历史剧传承和发展趋势。鉴于此剧主人公身为黎人,剧中自然地引入了一些黎族传统音乐、舞蹈、民俗民风等。如开场的对歌场面,载歌载舞体现了浓郁的黎族风情;剧中祭祀的场景也正是黎族风俗和信仰的体现;而将红树林奉为神灵般的尊崇和守护也恰是当地黎人的习俗和情感表达的方式,彰显了黎族迷人的风采。戏中人根在海岸,戏在海上,音乐声腔自然而然融入了南海渔歌元素,运用在恰当的戏剧情境中,韵味独特、锦上添花,展现了海南多姿多彩的文化魅力。尤其值得一提的是,该剧以海南黎族民歌《久久不见久久见》为主题串联,通过剧情的推进,人物关系的展开,将原本简单表现男女爱情的歌曲升华成了一首凸显民族品格、彰显爱乡爱国情怀的悲情壮歌,使原始、质朴的黎族文化在红树林精神映照下更加厚重。

相较于《马援伏波》的合作,此番的“秦琼组合”也升级为秦琼两地的戏曲艺术交流活动。为了更好地打磨该剧,海口市琼剧团主动争取多方支持,有效整合创作资源。除特别邀请中国

文联文艺研修院常务副院长傅亦轩担任艺术指导,海南省非遗保护中心主任、省艺术研究所所长、省群众艺术馆馆长莫青桥参与编创策划工作,除来自黎族的海南省农业科学院党委书记杨文担任黎族民俗顾问之外,海南省琼剧院、海南省文化艺术学校、陕西省剧协、西安秦腔剧院易俗社也为本剧的创排提供了切实的帮助。在该剧排演期间,秦琼两地的创作者展开互动交流,就院团管理、剧目编创、人才队伍建设等方面进行了深入而广泛的研讨,现存世界最古老的三大剧社之一的易俗社为海南的琼剧团提供了可供参考借鉴的管理经验,而作为国际旅游城市的海口也为身处西北的剧团同仁打开了新的视角;陕西省剧协党组书记、副主席李生茂带队赴琼观摩首演,参与研讨,推动提升;易俗社历史上担任社长最久、又身兼剧作家、戏曲表演艺术家于一身的冀福记,在赴琼期间更是随时随地为海南的戏剧同仁带来活泼生动、妙趣横生的戏曲小课;秦琼两地的专家们群策群力、集思广益,为该剧的进一步打磨提升展开研讨,提出了具有建设性、可操作性的好点子。

一曲悲情壮歌《红树林》,一对携手并肩好兄弟,“秦琼组合”依托剧目创排带动地处南北的秦琼两地开展交流互动,提升剧目的同时促进了不同剧种、不同地域文化的传播交流。

缅怀大师 激励后学 韩派艺术 薪火相传

——记北方昆曲剧院纪念韩世昌先生诞辰120周年系列活动

马福平

8月31日、9月1日,纪念昆曲艺术大师韩世昌先生诞辰120周年专场演出活动在北京梅兰芳大剧院举行。北京市文化和旅游局副巡视员马文、北方昆曲剧院院长杨光、中国戏曲学院院长叶金援出席并致辞,缅怀大师,激励后学,殷切希望韩派艺术在北方昆曲剧院薪火相传、后继有人。

韩世昌先生在表演艺术上造诣极高,戏路开阔,除工正旦、闺门旦、六旦外,兼精刺杀旦。表演上,他擅运用手势、眼神和丰富的面部表情刻画人物的内心活动,并在长期的艺术实践中形成了独具特色的艺术风格。他不仅是卓越的戏曲表演艺术家,更是

卓越的戏曲教育家。北方昆曲剧院建院后,他以极大的热情投入教戏传艺的工作中,使得北方昆曲薪火相传,后继有人。

韩世昌先生在北方昆曲近现代史上占有极其重要且无可替代的地位,他的传奇人生就是中国昆曲近现代史赓续变化的一个缩影,他更是北方昆曲剧院最主要的创建人之一,是北方昆曲当之无愧的旗帜和灵魂。本次活动特设韩世昌先生艺术生涯资料展览及韩派经典剧目演出,包括《西游记·胖姑学舌》《牡丹亭·春香闹学》《牡丹亭·游园惊梦》《孽海记·思凡》《钗钏记·相约相骂》《铁冠图·刺虎》,全方位、多角度展示韩世昌先生留下的宝贵艺术遗产。

生平简介

梅兰芳先生(右)与韩世昌先生(左)排练《牡丹亭·游园惊梦》

韩世昌(1898-1976),字君青,河北省高阳县河西村人,著名昆曲表演艺术家、教育家,北方昆曲剧院首任院长。他多才多艺,昆弋京皆擅,桃李满园,被誉为“昆曲大王”。韩世昌12岁加入本村的昆弋班社学艺,主攻旦行;1917年随荣庆社赴北京演出,次年,拜吴梅

为师,后又得昆曲名家赵子敬指点,技艺日趋精湛,自此,韩世昌誉满京师,名扬艺坛;1919年,韩世昌应邀率团赴上海演出,带动了南方昆曲的振兴;为弘扬昆曲艺术,1928年,韩世昌应邀赴日本演出,首次将昆曲带出国门,并以娴熟高超的技艺征服日本观众,为昆曲艺术博得国际赞誉;1936年至1938年,韩世昌随祥庆社赴南方巡演,足迹遍及湖北、湖南、江苏、浙江等省,是北方昆曲传播的一次壮举;1949年中华人民共和国成立后,韩世昌受聘在北京人民艺术剧院任职,传授昆曲表演艺术,不久转中央实验歌剧院任教;1957年北方昆曲剧院正式成立,周恩来总理亲自签名任命他为院长,时任文化部副部长沈雁冰主持成立大会,陈毅副总理到会并致贺词,在建院当天祝贺演出中,梅兰芳、韩世昌、白云生三位大师联袂演出了《牡丹亭·游园惊梦》,成为佳话;1976年,韩世昌因病与世长辞,终年79岁。