

观众意见是剧作能否搬上舞台的关键

——国语“青年戏剧创意空间——剧本朗读会”侧记

本报记者 秦丹华 文/图

12月18日,一场别开生面的剧本朗诵会在北京国语先锋剧场上演。《浪漫的胜利》《丝路故乡》《银婚》《飞机正在飞行》《我这半辈子》5部题材各异的剧目一天时间里集中展现,让观众大饱耳福。观众的意见也将成为这部剧本能否搬上舞台的关键。

作为中国国家话剧院“青年戏剧创意空间——青年戏剧扶持计划”的试点项目,“青年戏剧创意空间——剧本朗读会”项目今年7月启动以来,经过剧本收集、专家审评等多重环节,最终从80多部优秀青年编剧创作的剧本中评选出5部作品,并邀请业界知名青年导演组织青年演员进行排练、朗读。100多名青年戏剧爱好者作为观众评审参加了此次剧本朗读会。

“剧本是话剧行业的中中之重。”中国国家话剧院剧场部有关负责人表示,“邀请青年戏剧爱好者提前‘介入’,是希望通过观众的反馈为剧本能否搬上舞台提供参考。”

这是5部题材、风格各异的剧作,如题材适合年轻人的《浪漫的胜利》,讲述一位失意沮丧的男青年迷恋月亮和月亮的传说,执意寻找月亮在人世的真身的故事;有凸显地域文化的《丝路故乡》,讲述上世纪60年代一批山东知识青年上山下乡、支援青海建设的故事;有改编自老舍自传体小说的《我这半辈子》,讲述清末民初北京底层旗人常顺的前半生故事;有关注中老年情感生活的《银婚》,以及探讨“能不能把婚姻进行保险”的《飞机正在飞行》。

“我们选择剧本的标准是文学性强、故事好。因为只有好故事,才能得到观众的认可。”中国国家话剧院剧场部这位负责人表示,一台剧目搬上舞台的成本很高,能得到观众认可的剧本在一定程度上也为最终的呈现效果提供了保证。

参与此次剧本朗诵会的观众,有的是在校大学生,一些人上午刚得到消息,下午便兴奋地赶来;有的是资深戏剧迷,听完朗诵就迫不及待地拉着导演问该剧正式搬上舞台的时间;有的互相交换意见,认为《银婚》中的人物塑造较为脸谱化,应该再生动一些……

最后登台的《我这半辈子》引发观众的阵阵掌声。该剧编剧、导演黄盈将5部剧本从头听到了尾,直言“精彩”。“看到国语的剧本征集活动,我就把2016年准备做的剧本拿了出来,希望看看有什么可以改进的地方,这次朗诵会让我感觉收获很大。”黄盈说,“征集的80个剧本都找来专家研读,每个剧本都会给出审读意见,让有志于剧本创作的年轻人得到剧院专业的反馈,对自我提升很有帮助。”

“通过此次剧本征集,我们意识到不是缺少剧本、缺乏创作者,而是要真正地去发掘、寻找、引导、培养青年人才。其实,有才华的年轻剧作家很多,只是他们没有渠道和平台。”中国国家话剧院剧场部某负责人说,“好剧本不是一下就能创造出来的,需要舞台实践的不断加工。”

“剧本创作时间有长有短,但是慢工出细活。要通过演出不断打磨,

《丝路故乡》剧本朗读现场

才能出精品。所以,年轻剧作家需要通过舞台来检验和提升自己的作品。”黄盈呼吁要给创作者时间,“就好比种死不了(一种植物),很快就能开花,但是种银杏树,要看满地落叶,等上几年很正常。不同题材需要不同的创作时间,要尊重创作规律。”

据了解,“青年戏剧创意空间——青年戏剧扶持计划”获得文化和旅游部支持,旨在通过剧院资源与社会资源互动,为中国国家话剧院积累更多优质编剧人才,为剧院提供更丰富的剧本选择空间。除剧本朗读会外,该计划还包括潜力剧目扶持、大

学校园戏剧扶持以及衍生品开发等项目。今年9月14日,“青年戏剧创意空间——青年戏剧扶持计划”与首都师范大学戏剧社合作的《大学之道》已经搬上舞台,与社会民营剧团的合作成果也将于近期亮相。

“让剧院拥有的国家资源和社会资源互动起来,充分利用国家资源来扶持社会青年人才,再利用社会资源推动剧院自身发展,才能真正凸显国家资源的价值。”中国国家话剧院剧场部有关负责人表示,希望有更多的优秀青年编剧提供和展示原创作品,为中国戏剧事业发展贡献力量。

12月20日,“天鹅湖·胡桃夹子·睡美人——柴可夫斯基芭蕾舞曲·新年交响音乐会”在北京中山音乐堂举行,北京交响乐团携手以色列指挥家尤雅夫·塔米演绎了鲍罗丁的《伊格尔王子》序曲,柴可夫斯基的芭蕾舞剧《天鹅湖》《胡桃夹子》《睡美人》等作品的经典选曲,为京城观众献上新年祝福。

北京交响乐团团长孟海东表示,2018年对北京交响乐团来说是特殊的一年,全年演出以“拥抱新时代”为主题,围绕纪念改革开放40周年选取和排演相关经典名曲。2019年是新中国成立70周岁,北京交响乐团将以此为题材创作一部展现祖国美好画卷的大型交响作品。

图为北京交响乐团与尤雅夫·塔米联袂演绎柴可夫斯基经典乐曲现场。

本报记者 卢旭摄

电视剧创作：回归好内容 关注真现实

本报记者 于 帆

寒冬岁末,回顾一整年来的影视剧创作可以发现,今年国剧市场发生了诸多变化,大制作、大IP纷纷失灵,现实题材电视剧在数量和关注度上占据绝对优势,其中“献礼剧”成为市场主流。市场变化为影视剧创作者提供了新的思考角度,如何在现实题材创作中创新,深刻呈现改革开放40年来的社会巨变,成为业界探索的新课题。

近期,在湖南卫视热播的现实题材电视剧《那座城这家人》受到广泛关注。12月10日在北京举行的该剧专家评审会上,与会专家就当下影视剧创作如何更好地贴近生活、贴近现实和历史发展进程为核心议题,研讨现实主义题材影视剧的创作走向。

现实题材可以“以小见大”

《那座城这家人》改编自唐山籍作家李淼的长篇小说《平安扣》,以经历大地震重创的唐城为背景,讲述了两个家庭、三代人的悲欢离合。故事中,一个由7个姓氏组成的九口之家在震后相互扶持,在改革开放40年的时代变迁中,摆脱困境、重建家园。与会学者直言,这一作品以唐山震后重建为题材,在唐山大地震后的40年中截取若干个大事件为背景,时间跨度较大,涉及人物众多,如何避免叙事空泛、人物单薄,成为整部剧需要

克服的首要难题。

对此,中央民族大学文学与新闻传播学院教授刘淑欣认为:“《那座城这家人》从重建家园的普通百姓入手,展现他们相濡以沫、相互支撑的过程,可以说是大题材小视角,给这部剧的纵向展开奠定了一个牢牢的‘底’。”

《中国电视》杂志高级编辑李跃森认为,记录城市记忆是该剧的独到之处。“通过一个家庭的故事来表现一座城市如何从灾难带来的情感创伤中走出来,通过对个体精神情感的描摹展现出了这座城市内在的精神力量。”李跃森说。

该剧原著作者李淼曾是唐山大地震的亲历者。她坦言,书中的人物都是亲朋好友的再现,都能在唐山当地找到原型。“剧中每个人走过的40年,其实就是我们唐山人相依相伴走过的路。在纪念改革开放40周年之际,播出这样一部剧的重要意义在于,它用现实主义题材创作展现了我们走过的路,见证了祖国的发展和今天的美好生活。”李淼说。

北京师范大学艺术与传媒学院教授张燕表示,剧中每个人物都有共同的创伤与悲痛经历,他们在迎接城市重建和在每个时期遇到的困境中,共同凝结构筑成了患难与共、百折不挠、勇往直前的唐山精神,实际上也是中华民族精神的重要体现。

细节关注真现实

研讨会上,刘淑欣谈到,很长一段时间以来,瞄准鼓励现实主义题材影视剧创作的政策,不少影视公司推出了很多现实题材作品,然而其中不乏充斥悬浮、架空“伪现实主义”剧集,招致观众反感。“现实主义题材作品如何突破窠臼一直是业内亟待解决的问题,《那座城这家人》以扎根现实生活的真情实感和真实故事,为现实题材创作提供了一个鲜活实例。”刘淑欣说。

回首该剧的创作经历,编剧陶陶表示,仅剧本就打磨了两年时间,“不仅参考了各种影视、文献等资料,还曾在创作过程中多次到唐山采访地震亲历者。”

为了刻画1976年唐山市民的普通生活,剧组在3000平方米的棚内搭建出4组早已消失的旧日街衢、胡同、民居,还原了300余处内景、外景,经过108天的拍摄,最大限度还原了时代场景。剧中人物冯兰芝的扮演者萨日娜表示,正是环境、服装、造型营造出的真实感,让演员迅速进入角色内心,得以尽情表达人物的情感。

一位观众观看该剧后写下这样的评论:“唠的是庄稼话,讲的是家常话,说的是人间真感情,小人物寻常事,说的是生活大道理。”对此,《广电时评》主编高琦认为,该剧剧本创作

扎实,在回望历史的同时,有着连接当下、抚慰人心的价值。

应以优秀内容引领市场

记者注意到,近两年来,以大制作、IP、流量明星等作为收视良药的创作模式逐渐“退烧”。业界意识到,要赢得市场仍需在影视剧内容上精耕细作。这一点也成为此次研讨会上与会专家的共识——回归优质内容,才是未来中国电视剧的创作逻辑。

随着包括《那座城这家人》在内的现实主义题材剧的走热,有观众在网络上“吐槽”:“不是观众不爱看现实主义题材作品,不是观众没有欣赏力,只要创作者拍出好的作品,大家都喜欢。”

国家广播电视总局相关负责人表示:“经过一段时间的思考和冷静观望,回归中国电视剧的优秀传统已成共识,即内容品质是关键。观众对好剧的期盼依旧强烈,这意味着市场依旧存在,有市场就有希望。摆在电视剧人面前的重要任务就是拍出好剧,满足观众的期望。”

“当下一批无大IP、无流量明星剧集的热播,预示了中国电视剧正从泛娱乐化、虚无化的浮躁状态,向着忠实于生活的现实主义创作方向变化、发展。”中国电视剧制作产业协会副会长兼秘书长王鹏举说。

2015年,纪录片《鸟瞰中国》第一季一经播出,便受到全球170多个国家和地区的观众认可,获得包括美国纽约国际电视电影节纪录片金奖在内的10余个奖项,斩获当年国内网络平台纪录片观看量冠军。

时隔3年,纪录片《鸟瞰中国》第二季近日在国家地理频道和哔哩哔哩网站全球同步播出,凭借壮丽山河震撼人心的美和丰富的的人文内涵,再度获得观众点赞。

《鸟瞰中国》第二季由国务院新闻办公室监制,中国五洲传播中心与国家地理频道(国际)、新西兰自然历史制作公司、新加坡海滨别墅制作公司联合制作。全片分为上、下两集,故事线索纵贯中国南北,不仅鸟瞰风光,更关注人文,致力于用立体镜头为世界观众讲述广袤山河之下细腻动人的中国故事。

第一集中,观众跟随镜头沿着中国8700英里的海岸线旅行,沿线不仅是人口极多的地区,也是中国经济发达地区,海岸之美和中国东部沿海地区经济、文化、社会的发展成就尽收眼底。第二集则以地质风光和农业景象为亮点,从雄伟的喜马拉雅山脉出发,穿越地形起伏的青藏高原,自云南沿江而下,逐水向东,最后到达繁华之都——上海。

《鸟瞰中国》第二季注重把壮美河山与具体的人物、故事结合起来,实现了叙事的自如转换。比如,由于修建港澳珠大桥工期长、工程量大,大桥设计师、工程人员的结婚生子等人生大事都与大桥紧密相连,赋建筑以温度。片中提及辽宁盘锦红海滩时,不仅介绍红海滩的演化进程,更深入思考人类文明发展与环境的关系,穿插人工养殖丹顶鹤以及养鹤人的故事,唤起人们对环境保护的重视。

毫无疑问,拍出这样的作品,需要主创团队怀着对祖国大地的深切热爱,怀着以光影铭记现实、展现美好的执着与情怀,当然也不能缺少过硬的技术保障。《鸟瞰中国》第二季导演利用超高清4K航拍技术,先进的电脑特效与地面拍摄相结合的手法,既有宏观角度对祖国山河的礼赞,又有微观角度对地域民俗、地理、历史的探析解密。作为航拍作品中的佳作,全片通过改变航拍器的高度、角度和飞行路

话剧《青春之歌》致敬经典

话剧《青春之歌》剧照

本报讯 (记者刘森)12月13日至16日,北京文化艺术基金2018年度资助项目——由北京联合大学制作出品,改编自杨沫同名长篇小说的话剧《青春之歌》在北京隆福剧场上演。

《青春之歌》是中国当代第一部以学生运动为题材的小说,以杨沫亲历的生活为原型,描写了林道静、余永泽、卢嘉川等一批知识青年在特殊历史时刻各自不同的人生选择。《青春之歌》曾对新中国几代青年人的成长产生影响。值此作品出版60年之际,北京联合大学

选择以话剧方式改编演出《青春之歌》,既是对经典的致敬,也是对原作中关于青春、理想和人生选择的一次充满现实关怀的舞台呈现与思考。

该剧由北京联合大学艺术学院副教授罗琦和北京人民艺术剧院优秀青年导演韩清联合执导,表演、导演艺术家蓝天野担纲艺术顾问,央视导演王洗平任艺术指导,作曲、编剧吴苏宁任音乐总监。演员阵容方面,北京人艺青年演员王欣雨饰演林道静,影视剧演员陈创、郭超分别饰演余永泽、卢嘉川。

专家研讨《当代戏剧》创刊60周年

本报讯 (驻陕西记者秦毅)由陕西省戏剧家协会主办、《当代戏剧》杂志社承办的“回眸与展望”——纪念《当代戏剧》创刊60周年研讨会12月18日在陕西西安举办,百余名戏剧专家、评论家与会。

与会人士观看了《当代戏剧》期刊“回眸与展望”汇报专题片,围绕《当代戏剧》60年回眸与展望、当代戏剧的创造性转化与创新性发展,戏剧创作、评论现状、发展与对策等议题热烈研讨,为陕西戏剧事业繁荣发展积极建言献策。专家充分肯定《当代戏剧》杂志办刊60

年来取得的成绩,并为刊物发展寄予热切希望,认为戏剧艺术只有坚持以人民为中心的创作导向,在继承优秀传统文化精髓的同时不断创新,才能捧出真正的艺术精品。

《当代戏剧》于1958年创刊,原名《陕西戏剧》,1985年更名为《当代戏剧》,创刊60年来,始终坚持“二为”方向、“双百”方针,为弘扬优秀民族文化、繁荣戏剧事业作出了贡献,连续多年被评为“全国中文核心期刊”“田汉戏剧奖优秀期刊”“中国人大文学数据库来源期刊”等。