

经典作品轮番上演 新创作品一古一今 国际巡演走得越远

2019,北京人艺更加精彩

本报记者 刘 森

“2018年,对于北京人艺来说,是收获的一年。全年累计上演剧目30部,其中大剧场剧目17部,小剧场剧目13部,包含巡演在内,全年共演出408场,票房4000余万元。数字是可以统计的,无数人对北京人艺的支持和厚爱却是难以计量的。我们心中有观众,观众心中也有我们。正是这样的共同创造,才让北京人艺始终走在前进的路上。”2月20日,北京人民艺术剧院院长任鸣在2019年演出剧目新闻发布会上如是说。

发布会上,任鸣也同时公布了今年北京人艺的演出计划。“2019年是新中国成立70周年,这将作为北京人艺这一年演出安排的核心主线,立足经典,着眼原创,用脚踏实地和锐意进取并存的状态为观众呈现舞台上的精彩,为祖国七十华诞献礼。”任鸣说。

今年,北京人艺以《油漆未干》喜剧开年,《全家福》热闹贺岁。之后,《茶馆》《洋麻将》《玩偶之家》《哗变》《窝头会馆》《雷雨》等北

京人艺经典作品将陆续上演。在小剧场方面,《丁西林民国喜剧三则》《我爱桃花》《晚餐》《伊库斯》《催眠》《合同婚姻》《燃烧的梵高》《她弥留之际》等经过几年票房与口碑检验的剧目将再次与观众见面。与此同时,多年未上演的情感题材力作《性情男女》将回归舞台。

每年剧目发布最受瞩目的无疑是北京人艺对原创新戏的安排。今年,原创剧目的题材一古一今,北京人艺就是要让观众看到剧院创新的勇气和力量。6月,北京人艺院庆档期将亮相的新作聚焦现实题材,充满现代精神,也是庆祝新中国成立70周年的献礼剧目。8月金秋,冯远征将借今年第二部原创大戏在首都剧场再执导筒。这部古典题材的作品将聚焦伟大的现实主义诗人杜甫,讲述他一生的艺术创作和命运起伏,该剧也代表着北京人艺传播民族文化、讲好中国故事的决心。两部小剧场新作的题材设置与大剧场也相互呼应。

今年,迈入第9个年头的首都剧

场精品剧目邀请展演将用4个单元全方位展示戏剧的魅力。“国际单元”中,法国圣丹尼剧院的新作《里奥里姆》、瑞典皇家剧院的《瑞典夏之夜》、以色列盖谢尔剧院的《父与子》和意大利都灵国家剧院的《是这样,如果你以为如此》将依次亮相;首次开辟的“兄弟院团进京展演单元”中,四川人艺的《苍穹之上》和天津人艺的《海河人家》将展示兄弟院团的创作实力;“原创剧目邀约单元”中,北京大桐文化传媒公司的《她们的秘密》和北京央华时代文化发展有限公司的《犹太城》将分别亮相;“特别影像单元”将一如既往地为大家带来多部高清戏剧电影作品。

在巡演方面,北京人艺今年在地域范围和剧目类别上都有新的拓展。国内方面,将有更多剧目走出北京人艺,在各地开展巡演。其中,为深化北京市与内蒙古自治区的文化扶贫工作,促进双方文化发展,北京人艺与内蒙古民族艺术剧院结对帮扶,协作共进,《她弥留之际》将赴

内蒙古民族艺术剧院及包头大剧院演出。此外,北京人艺与北京市教委联手创建的校园戏剧教育联盟也会有新的动作,其中将有3个小剧场剧目在5月走进北大校园。

让世界看到中国故事,领略中国文化魅力,一直是北京人艺的使命。今年,北京人艺对外交流的步伐迈得更远,走得越远——极具东方审美意味的作品《我们的荆轲》将于5月赴法国演出,经典作品《李白》将于6月与俄罗斯鞑靼斯坦喀山的观众见面,10月历史大戏《司马迁》将赴俄罗斯圣彼得堡巡演。

与舞台上下的热闹场面相呼应,北京人艺国际戏剧中心的工程建设也在火热开展。东扩工程完成后,在北京王府井大街22号,除了现有的首都剧场与北京人艺实验剧场以及位于灯市口东口的菊隐剧场外,还将建成一座690个座位的中型专业话剧场和一座350个座位的小剧场,极大地丰富北京人艺现有的剧场类型,满足不同剧目的演出需求,为观众提供更加丰富的话剧演出。

艺术·院团

淮剧《武训先生》值得讨论和研究

季国平

淮剧《武训先生》是一部很好的戏。提及淮剧,自然会联想到苏北地区的扬剧、淮海戏等剧种。这些年来,淮剧在这几个剧种里面最亮眼,无论是上海淮剧还是江苏淮剧,出了不少好作品、好演员,淮剧得到了很好的传承发展,剧种的优势也比较突出,尤其是唱腔的表现力和感染力。

淮剧《武训先生》剧本平实但很深刻,彰显了武训精神,又是为淮剧量身定做的。杰出作家的写作,写到后来,往往就是落尽铅华,尽显人生,罗怀臻的《武训先生》剧本就是这样。剧情的安排也很巧妙,剧中的每一个人物的都不是闲置的,前后关照,用到了极致。全剧大致分为两段:前面是为何发奋办学,真实地再现了武训的人生经历;后面是如何行乞办学,在感伤凄楚的故事里加入了乐观主义元素,这种悲喜交加是典型的中国风格和乡土气息。导演的艺术也很高妙,韩剑英追求一戏一格,赋予该剧独到的舞台风格和呈现。演员表演非常精彩,这部戏给主演梁伟平的挑战和压力很大,要是在舞台上不动起来、不火起来、不热起来,可能就不好了。简言之,编剧、导演、演员构成了该剧的黄金搭档。

淮剧在新时期的发展,编剧罗怀臻起了领军作用。他从淮剧起步,对淮剧更熟悉、更有感情。从他当年提出都市戏曲、都市淮剧的概念,我就感觉到,他是一位可贵的善于独立思考的剧作家,兼具理论家的气质。这些年来,他的都市戏曲做得很精致、很时尚、很现代,但又没有丢弃浓郁的剧种气息、乡土气息。没有这些,就不是地方戏曲、不是乡土淮剧,也难有都市淮剧,也就没有淮剧《武训先生》了。今天,我们总说传统文化的创造性转化、创新性发展,理论的论说是一方面,总要找到具体的个案、例证,淮剧《武训先生》就是这样的个案,非常值得讨论和研究。我以为,该剧的经验对其他作品、其他剧种有着重要的借鉴意义。

戏曲在当代的走向很重要,不能离开了中华文化和戏曲艺术本质的东西。当代人写戏曲,我不反对借鉴西方话剧舞台艺术的美学思想,写一悲到底,但中国观众可能更喜欢悲喜交加,我也如此,不能“免俗”。大家都在关注戏曲现代戏的创作,我们同样需要优秀的历史剧,淮剧《武训先生》以严谨的历史剧的面貌出现,而不是“戏说”,表现出对历史和人物的尊重。在国家艺术基金资助项目中,淮剧《武训先生》应该是一部优秀的作品。

俗话说,艺无止境。有关该剧今后进一步的修改打磨,我提两点建议:

第一,调整一下张老辨命运改变的原因。张老辨坏事做尽,

遭遇火灾是他命运改变的重大转折,从此家道中落,因果报应,体现了普通百姓对富不仁者的批评。但一场大火,太过偶然。其实,剧中管家这个角色,可以发掘,可以利用。所谓“螳螂捕蝉,黄雀在后”,管家是张老辨的帮凶,也看到了东家如何不仁不义,最后由他把张老辨给坑了,如此,张老辨命运的转折就有了必然的逻辑,剧情就更顺畅了。

第二,剧中表演、念白似乎可以做点减法。梁伟平以60多岁的年龄演绎武训,唱念做表、跌打滚爬,难度很大,但他都出色地完成了。不过,他的表演和唱段可以适当缩减一些,以减轻一点主演的体力消耗,“做梦打鬼”那场戏,删去也似乎不影响剧情和人物。还有,全剧给人感觉念白稍多,可以适当砍掉一些,以弱化话剧手法,强化戏曲手段,避免让人产生看话剧的错觉。

(作者系中国戏剧家协会驻会副主席)

艺术·评论

湖湘曲艺赴台湾交流展演

本报讯 (驻湖南记者张玲) 为加强湖南与台湾的文化交流与互动,2月16日至20日,湖南省文化代表团赴台湾彰化、云林等地参加2019“欢乐春节·湖湘艺韵”两岸文化交流活动,开展专场演出,并进行座谈交流,推介湖湘文化和旅游。

湖南的土、侗、苗、瑶、汉等各族同胞都有着各自的曲艺说唱表演形式和特色。在全国400多个曲种中,湖南的曲种就多达44个,丰富多彩的湖南曲艺是扎根于民间的文化艺术瑰宝。此次赴台交流的湖南省文化代表团由来自永州、衡阳、怀化、长沙等地的25名演员组成,他们多为非物质文化遗产项目的国家级或省级代表性传承人,或为某一曲艺项目的专家。

为充分展示湖南丰富多彩、各具特色的曲艺,在台湾明道大学妈祖文化学院霍晋剧场和云林西螺广福宫,湖南省文化代表团为台湾同胞表演了极具湖南地方特色的曲艺节目,包括常德丝弦《爱在潇湘》、长沙弹词《武松探兄》、祁阳小调《五更留郎》、祁东渔鼓《乾隆皇帝下江南》、侗族琵琶歌《心心相印》、单人锣鼓对唱《闹元宵》、湘西三棒鼓《迎春接福》、快板《花灯礼赞》、相声《反正话》、双簧《开心一刻》等。台湾当地民俗歌仔戏《妈祖传奇——桃山收妖》、掌中戏《鹿角还狗歌》等也同台演出。两地曲艺名家、曲艺爱好者和文化界人士还进行了深入的座谈交流。

参加交流展演的湘西三棒鼓《迎春接福》 湖南省文化馆供图

独特表达实现可喜突破

二〇一九年春节档电影观察

本报记者 罗群

春节看电影已经成为一项新的年俗,春节档因其影片数量多、风格多元、票房收入可观,已成为一年中极为重要的档期。2019年春节档多部影片同时上映,国产科幻电影元年开启,影坛老将宝刀不老,新一代电影力量异军突起,共同为2019年的中国电影市场开了一个好头。

类型、题材多元

对国产电影来说,题材、类型、风格日益多元化是近年来的总体发展趋势,2019年春节档延续了这一趋势。

喜剧是国产电影中经久不衰的一个类型,对于主打欢乐祥和合家欢的春节档来说,更是不可或缺。春节上映的《新喜剧之王》《疯狂的外星人》《飞驰人生》《神探蒲松龄》《小猪佩奇过大年》《熊出没·原始时代》等,有的是真人电影,有的是动画片,有的结合了真人与特效,但皆可划入喜剧范畴。这些电影或以小人物的悲喜与奋斗打动人心,或以奇幻的想象力激荡思绪,或以看似不经意的善意和温情温暖心灵,在搞笑的同时,也给观众留下了不同的思考。

与之相比,《廉政风云》在类型和风格上更偏严肃。该片由麦兆辉执导,张家辉、刘青云、林嘉欣等主演,聚焦廉政题材,抽丝剥茧展开剧情,落脚点是弘扬正义。

当然,2019年春节档影片在类型、题材上最引人注意的,要数科幻片《流浪地球》。长期以来,国产科幻电影始终处于相对疲弱的状态,作品数量不多,其包含的科学知识、理念,

传达的精神、价值以及市场的接受度等,都难以与美国好莱坞科幻影片相抗衡。《流浪地球》的出现扭转了这一局面,中国硬科幻电影一出手,就达到了相当高的水平。

新锐力量表现抢眼

新锐电影力量的集中亮相和抢眼表现,是2019年春节档的一大亮点。

《流浪地球》改编自科幻文学作家刘慈欣的同名小说,导演郭帆是“80后”。《流浪地球》是郭帆执导的第三部电影长片,但其总体表现已经相当成熟,在约120分钟的篇幅中展现出宏阔的宇宙图景,并凸显了中国文化的特色。

《飞驰人生》展现了韩寒将作家、导演、赛车手等多重身份相融合的奇妙碰撞,从题材到风格都带有韩寒强烈的个人色彩。许多影评人认为,通过《后会无期》《乘风破浪》的探索和积累,韩寒通过《飞驰人生》确认、巩固了自己的喜剧风格,即不用浮夸的表演、刻意抖包袱来取悦观众,而是通过立体的人物塑造和巧妙的情节设置,让笑点从戏剧发展中自然流出,属于不动声色的冷幽默。

宁浩执导的《疯狂的外星人》是其“疯狂”系列的收官之作,前作《疯狂的石头》《疯狂的赛车》都收获了不俗的口碑,《疯狂的外星人》延续了该系列嫁接本土现实情境与奇幻荒诞色彩、风格幽默搞笑、关注小人物的生存境遇等特点,并成功地与刘慈欣科幻小说原著的科幻特质融为一体。当外星人被训练成骑车、练杂技,流连于充满市井气息的游乐场,当不同文明

主体之间的冲突与对话被以充满反转与戏谑的方式加以讲述和呈现,似乎除了“很有宁浩风格”,便找不到更加准确的语言描绘这种独特的审美体验。

中国电影市场发展突飞猛进,新一代电影人丰富的知识结构和文化视野,对新技术、新手段的亲近,对类型片的驾驭和突破等,使得他们的电影表达拥有大胆、浓烈、独树一帜的气质,而受众市场的日益细分也为各种各样的独特表达寻找到知音。

仍有问题值得注意

正如许多媒体评论的那样,2019年春节档没有严格意义上的低水准电影。然而相比之下,仍有一些值得行业和创作者注意的白璧微瑕。

电影没有义务也没有可能仅以一种视角和方式观察、表现生活,但是,当一部影片确立了一种风格,其叙事、表演、置景等就都应成为既定的风格服务。《廉政风云》的前半部分恪守现实主义路线,细节铺陈丰富到位,后半部分则逐渐潦草,结尾处剧情的几番翻转,尤其是对主人公的处理,甚至走向荒诞,令观众难以接受,以致知名编剧、影评人史航戏言该片的“故事是事故”。

《神探蒲松龄》作为春节档唯一一部古装玄幻喜剧,依然没能打破近年来“古装玄幻喜剧鲜有佳作”的魔咒。该片重新讲述小倩和宁采臣的故事,并将其置于蒲松龄故事的框架之下,多重观点的套盒结构,“老梗新说”本有机会出新出彩,可惜情节设置流于琐碎和强行搞笑,没能挖掘出深层意蕴。

艺术·镜头