

艺术·视野

看得懂、笑得出、有得品

——从北京喜剧周看喜剧艺术的传承和创新

本报记者 李 雪

8月14日,由上海滑稽剧团带来的滑稽戏《乌鸦与麻雀》亮相北京京演民族宫大剧院,为北京市文联和北京戏剧家协会主办、宽友(北京)文化交流有限公司承办的2019北京喜剧周画上了句号。

过去半个多月里,北京的演出市场多了不少欢乐、幽默色彩,北京喜剧周以“喜剧温暖人生”为主题,集中上演了14部喜剧作品,共计32场演出及放映。剧场现场的笑声和散场后耐人寻味的反思让观众见识到了喜剧的魅力。

喜剧内容和风格应该多元化

喜剧是什么?针对这个问题,业界和戏迷各有定义,且争论颇多。“现场非常开心,演后有回味。”“给人带来精神力量,给人一种维持生活不向下的动力。”“它应该具有悲情的内核,笑中带泪。”……观众的标准甚是严苛,足以让很多戏剧从业者汗颜。

学者则倾向于从古希腊喜剧谈起,说到阿里斯托芬的《鸟》、莎士比亚的《驯悍记》、莫里哀的《伪君子》等,或讽刺时事政治、批判上层贵族,或为纯粹的闹剧或滑稽剧,早已成为喜剧标竿。

“西方的审美是大喜剧、大悲剧,中国则不然。传统戏曲里越悲的戏丑角越多,如京剧大师程砚秋的戏多是悲剧,丑角就非常多。”中国戏曲学院中国喜剧美学研究所所长王九成说,国人心中的喜剧多为皆大欢喜的大团圆式结局,是不是喜剧则通过角色界定,比如丑角表演就带有喜剧色彩。

百家争鸣才会百花齐放,今天人们很难给喜剧下一个标准定义,但业界普遍认为,喜剧内容和风格应该是多元的,讽刺喜剧、幽默喜剧、荒诞喜剧等多多益善,既可批判,也可歌颂。比如本次喜剧周开幕戏是由编剧王宝社带来的原创话剧《那拉提恋歌》,这部援疆题材的作品用喜剧方式讲述哈萨克族故事,将浓郁的少数民族风情和诗意的景色搬上舞台,着

京剧《春草闯堂》剧照

重凸显民族团结,传递国家发展正能量。导演王子川执导并主演的《非常悬疑》看似荒诞离奇,却表现了年轻戏剧人的想象力,观众惊叹于演员的台词功夫,得出了“看剧第一遍前仰后合,第二遍独自沉默,第三遍泪流满面”的观剧感受。让戏迷和专家又爱又恨的开心麻花,这次也携新作——音乐剧《隐婚男女》登上了喜剧周舞台。

“要关注当下年轻人喜欢的喜剧作品。莫里哀的《伪君子》来北京演出,有那么多年轻人去看了。中国喜剧要在市场立起来,就要多演出,接受市场和观众的考验。”北京戏剧家协会副主席杨乾武强调。

让观众笑比哭难

创办于2017年的北京喜剧周,今年把喜剧的视野放宽到传统戏曲,给观众带来惊喜。本次喜剧周上,观众看到了国家京剧院的《春草闯堂》、北方昆曲剧院的《狮吼记》和中国评剧院的《杨三姐告状》。名团名家加持,三部大戏自然没让人失望。看完率先上演的《杨三姐告状》后,年轻人围在舞台前为演员鼓掌叫好,很多人当晚就预定了《春草闯堂》和《狮吼记》的票。

“让观众笑比哭难,把一个完美的艺术品在观众面前敲碎,是悲剧。

但要观众笑的话,一定要有逻辑的铺垫,到最后呈现出反逻辑或不符合逻辑,就能造成喜剧效果。”国家京剧院一级演员、导演徐孟珂说,“笑是喜剧的一种,但戏曲舞台上的笑来源于生活,又高于生活。比如老生的笑含蓄沉稳,小生的笑跳跃性比较强,丑行的笑则需要演员根据剧情所需灵活掌握。”徐孟珂边说边生动地示范起来。

“有些戏曲院团为了噱头或迎合观众而擅改台词,使表演脱离人物,这是不可取的。”中国评剧院演员、《杨三姐告状》中杨三娥的扮演者王丽京说,作为一部正剧,《杨三姐告状》传承百年魅力不减,离不开老一辈艺术家对人物的把握和打磨。

中国艺术研究院话剧研究所所长宋宝珍总结,在成功的喜剧人物形象身上能看到自己类似的尴尬处境,甚至性格弱点、行为弱项。好看的喜剧在嘲笑剧中人,也是在自嘲。

好演员和剧本难寻

本次喜剧周期间,4部作品在北京人民艺术剧院(以下简称“北京人艺”)首都剧场上演。细心的观众发现,北京人艺编排的喜剧作品比较少。对此,北京人艺院长任鸣回应,

滑稽戏《乌鸦与麻雀》剧照

艺术·舞台

多创作者对社会问题的思索,都是通过方圆之口说出。最后,她回应了陈中行漫长的告白,送陈中行走上圆满之路。

我们不可能重新经历过去,回望一个时代,需要的是一种带着情绪和思考的“观”。剧中有一位讲述者,他始终在场,在弹奏、叙述、参与,他在故事之中,也在故事之外,是见证,也是亲历。他在适时的时机,将故事引入下一个篇章,为整部话剧赋予别样的色彩。

一种见字如面的爱情,是那个时代的寻常,现今的稀罕。陈中行把所有对爱情的向往都倾注在他写给方圆的信里,方圆在第一次读信的时候就波折,这些信也成为战争中彼此的慰藉。这是一种经典隽永的爱情观,简单的信件往来,质朴的男女情愫,深刻而不肤浅的约会话题,它不为个人的地位、名誉和财富所左右,也不为社会的变迁所转移。剧中每一个细节,观众看到的爱情是隐忍,是成全,是反复确认,是小心翼翼地如同艺术品一样被珍藏。主人公曾在信里说:爱曾经拥有比贫困和占有更完整的定义,爱曾经能衍生出更繁复更深沉的故事,爱曾经容纳过宽广博大甚至崇高的精神力量。在这部剧里,爱情的广博已经超过生命的宽度,变为一种永不枯萎的精神信仰。

这样的爱情和人的心灵感受,生发于那个素净的年代。这种素净感在剧中,化身处处可见的对上世纪80年代的缅怀:盒饭舞,诗化的台词,简单的人际关系,穿插在台词之中的庐山恋等真实历史事件。对于多数“90后”甚至“00后”的观众来说,对过往的揭秘,而对经历过那个年代的人来说,正是他们的青春岁月。本剧充满对理想和生活本质的关注,“守候”的主题也由此显露。就像陈中行行在心里一生的告白,虽然漫长,但却凝聚和沉淀了太多现代社会所不具备的深沉和不朽,这样的守候褪去了所有繁华,却又胜于繁华。难怪有人在看完本剧后禁不住感慨:幸好我们有八十年代。

艺术·评论

近日,某省开了一次戏曲创作座谈会。提起省级、市级院团,与会专家你一言我一语,评价得不亦乐乎。但谈到县级剧团时,专家的反应出奇一致:唉声叹气,顾左右而言他。原因何在?县级剧团发展面临的问题太多了。

因为工作关系,笔者经常接触县级剧团。每次与剧团负责人见面,笔者都有充分的思想准备:会听到很多成绩,更会听到很多牢骚和问题。甚至听说,在个别地区,文旅局局长都躲着剧团团长走,因为一见面,团长就“缠着”局长解决问题。

县级剧团难。难在什么地方?从外部来说,伴随着民众精神文化需求的提升,可供消遣娱乐的方式也更多元。以前在乡村,人们干活累了就盼着看场戏,因为没有别的娱乐方式。现在,大家人手一部手机,还有文化大院的图书或锣鼓,在农村,演戏的市场小了。这些年,国家重视文艺工作,出台了一系列政策、推出了一系列帮扶举措,但也要看到,在很多地方尤其是县级层面,对剧团的帮扶政策由于各种原因无法落实到位。

就内部来看,因为政策落实不到位,待遇不好、工作辛苦、前途不明,导致县级剧团在民众心中地位下降,戏曲院校毕业生迫于生存压力也不想到县级剧团工作。更棘手的是,一些县级剧团因多年积累的问题,导致内部管理跟不上。新人

第八届中国电影史年会在长春举办

本报讯 8月16日至18日,由中国电影艺术研究中心(中国电影资料馆)和东北师范大学传媒科学学院(新闻学院)共同主办的第八届中国电影史年会在吉林长春举办。此次年会主题为“1950年代的中国电影:国家意识、社会变迁、人民美学”。

本届年会受到全国数十所高校、科研机构、文化机构的专家学者们的关注,来自美国、日本等国的学者也积极响应,年会报名人数超过280人,收到论文133篇,最终有77篇论文入选年会交流。

上世纪50年代电影的创作、理论、文化、产业等话题,一直是近年来中国电影史学界关注的热点。

年会期间,学者围绕理论梳理、人物研究、文本个案、跨文化研究、电

进不来、老人演不动,新剧排不出、老剧抬不起……

很多县级剧团负责人非常有想法,但实施不了,因为包袱太重,既包括上级领导的“指挥”,也包括院团部分员工的掣肘。相关方面有必要梳理一下账本,明确县级剧团的定位,不能任由县级剧团萧条下去。

芭蕉

县级剧团难在哪儿

影产业、影史探析、题材片种等12个主题,对上世纪50年代的中国电影史展开深入讨论。大家一致认为,上世纪50年代是新中国电影的起点,也是中国电影史上十分重要的10年。新中国电影从春芽萌生到万象更新,再到百花齐放,电影艺术在人民美学和国家意识的语境中呈现出缤纷的面貌。新中国电影在推动社会进步、建立新的美学规范、倡导文明生活方式、普及科学知识等方面发挥了积极作用。为期3天的年会除了主论坛和分论坛外,还安排了上世纪50年代颇具代表性的珍贵影片放映。

据介绍,中国电影史年会于2012年创办,旨在推动中国电影学派基础学术工程建设。(于帆)

西安小演员北京演出《温暖的摇篮》

本报讯 (记者罗群)8月14日,由陕西省西安市青少年宫原创、200名少年儿童演出的少儿歌舞剧《温暖的摇篮》在北京未来剧场上演。

“摇篮啊摇篮,一串串铃铛随风作响,一支支队伍勇往行进,一丛丛鲜花盛开大地,一个个微笑叩人心房……”《温暖的摇篮》故事年代跨度约80年,共分4幕:《星火燎原》《红色印记》《桃李芬芳》《放飞

梦想》。小演员用舞蹈、歌声、朗诵、话剧等艺术形式演出,以蒙太奇手段组织全剧,层层递进,展示出一幅从延安时期到当代中国的历史画卷。舞台上的LED大屏不断呈现年代发展变迁的真实图景,小演员时而在《保卫黄河》的乐曲声中以柔弱之躯护卫着家园,时而高举闪闪的红星,在铿锵激昂的歌声中挥舞着巨大的国旗,豪情满怀,赢得观众的热烈掌声。

《温暖的摇篮》剧照(西安市青少年宫供图)

北京三里屯太古里开启潮玩艺术季

本报讯 (实习记者李雨潇)8月15日,2019三里屯太古里“潮玩艺术季”在北京开幕。来自国内外的艺术家,将各具特色的前沿艺术作品带入时尚街区,为代表潮流文化的三里屯太古里融入先锋艺术的内涵和韵味。

本次“潮玩艺术季”展出多个借助光影变化展现艺术效果的作品。在太古里南区放置的由刘洋与杨璐创作的《泡泡与魔法师》入选2019悉尼灯光节,这是该作品首次在国内展出。不论在白天还是夜晚,该作品都呈现出优美的形态与色彩,观众通过“吹泡泡”的动作

与作品互动,将唤起童年的美好记忆,凸显“潮玩”的艺术主题。

写实雕塑《幻蝶》、随气息流动而变化光晕的作品《呼吸》、折射光影变幻的《天眼》等作品,也吸引了大量游客驻足观看。这些作品既饱含艺术巧思、前沿审美趣味,也呈现出时尚色彩,为三里屯太古里增添了独特的艺术魅力。三里屯太古里总负责人马泽丹表示:“三里屯太古里不仅希望带给人们时尚、潮流的购物体验,更希望将这里打造成为文化艺术接近生活的理想之地,让文化艺术与潮流能够完美结合。”

有尽的风雨，漫长的告白

项目

话剧《漫长的告白》剧照