

回归乡间,服务人民——

这样的戏群众爱看

本报驻山东记者 孙丛丛

吕剧《初心》、王皮戏《戏迷老憨头》、山东梆子《果棚趣事》……在刚落幕的山东省第二届农民戏剧展演月活动中,山东省150多个民间剧团集中展演剧目500多场,推出了一批基层群众自发创作、反映当下热点话题的优秀之作。

这是山东文艺创作的一个缩影。近来,山东通过多种形式展演、展示,激发文艺人才活力,聚焦农村题材创作,诸多有温度、接地气的文艺作品不断涌现,既激发了剧种、剧团的内生动力,也成为文艺战线助力乡村振兴的鲜活实践。

演好百姓身边事

邱家骏和妻子吴萍是鲁西南山区飞出的“金凤凰”,他们成功经营一家果品公司并连年资助家乡特困女大学生陶花。然而,一次回乡探亲让吴萍一时生疑……这是山东省第二届农民戏剧展演月展演剧目柳琴戏小戏《乡情》的剧情。围绕一场“扶贫风波”,该剧通过制造“误会”与剧情反转,展现了贫困人群在众人帮扶下迎难而上的决心。枣庄市亭明艺术团负责人王明贵介绍,《乡情》根据当地“百元公益”基金长期帮扶贫困学生的真实故事改编,通过对身边事例挖掘整理、艺术加工,打破了“老演老戏”的局面。

关注老年人精神追求的枣梆《娶爹嫁娘》,反映乡村女干部取舍两难的山东梆子《清明时节》,展现退休老

党员无私奉献的吕剧《初心》……本届展演月期间,诸多作品从不同视角切入,聚焦廉政建设、乡风文明等基层群众生活新变化、新现象,因农民演、农民看而备受关注。

除民间剧团外,一些由基层专业戏曲团体、文化馆(站)等创演的文艺作品也广泛聚焦乡村实践,因观照现实及时、表现形式灵活而广受欢迎。11月5日起,山东省文化和旅游厅组织举办了“放歌新时代——山东省乡村题材优秀文艺作品集中展演”,在为期10多天的活动中,集中向观众推出4部大戏、12部小戏、24个舞蹈曲艺小品和歌曲节目,其中既有两夹弦《退彩礼》、渔鼓戏《老邪上任》等知名度高的乡村题材小戏,也有精准扶贫等题材新创大戏《承诺》《百鸟朝凤》等。

乡间文化火了

通过鼓励创作,山东城乡文艺演出日益繁荣。尤其在乡间,一些关注当下、反映现实的作品连续上演,既为乡村振兴注入文艺动力,也带动非遗、民俗等地域文化更加活跃。

王皮戏是流传于济南市、聊城市等部分县(市、区)的民间小戏,因演《十八大姐逗王皮》而得名,曾涌现出《小两口顶嘴》等传统剧目,表演风格通俗幽默。一直以来,王皮戏处于“无戏无团”状态。本届农民戏剧展演月期间,东阿县百花文化公司创作并展演了王皮戏小戏《戏迷老憨头》,讲述老老汉和王婶因戏结缘的故

事。全剧通俗易懂,从整体上保留了王皮戏的剧种样貌。东阿县百花文化公司负责人尹作介绍,目前,王皮戏中的歌舞部分在民间仍广泛演出,缺剧目、缺人才成为其发展阻力。“希望此次演出能作些尝试,带动王皮戏的发展。”尹作说。

山东省新时代文明实践中心建设试点淄博市淄川区,借助本届农民戏剧展演月搭建的平台,举办了别开生面的老年艺术节。艺术节上,32家民间团体展演了五音戏、聊斋俚曲等不同剧种剧目。淄川戏剧曲艺家协会吕剧团是活动推出的优秀团队。该团副团长张宝庆介绍,根据日常生活中收集的仁孝、廉政等故事,团里创作了《芙蓉飘香》等多部新作,向观众传递积极向上的正能量。

滨州市邹平市吕剧团创排的吕剧小戏《抢单》是山东省乡村题材优秀文艺作品集中展演的入选剧目,讲述水产养殖户“伶俐姐”和“一根筋”因抢单引发纠纷,村长明察秋毫、消除误会,力促养殖户共同助力乡村振兴的故事。该团团长胡福祥说,发挥小戏灵活机动的特点,《抢单》编排以来已在农村演出75场,以文艺担当为美丽乡村建设作出贡献。

人才活力焕发

系列展演、展示反映的不光是成绩。有专家表示,无论专业还是业余团体,在现实题材创作领域或多或少存在着重题材而忽视人物塑造、艺术

性不足等问题,专业人才短缺、剧目交流推广机制不活等问题也十分突出。

据了解,山东举办乡村题材优秀文艺作品集中展演,推出一系列优秀成果,就是为了解决部分基层院团的现实困难,为其提供艺术推广、交流和学习机会,进一步营造繁荣乡村题材文艺创作的良好氛围。今年以来,山东省文化和旅游厅先后组织举办乡村题材优秀文艺作品“征集推广”“分区域展演”活动,累计推出优秀作品200多个。

为加强文艺人才队伍建设,探索建立乡村振兴人才培养长效机制,10月28日至11月6日,由山东省戏剧家协会承办的“山东省青年戏剧导演演员培训班”在济南举办。参训的40名学员中,除了各地市剧协推荐的专业院团后备人才,还有从参与第二届农民戏剧展演月的优秀民间剧团选拔来的学员。山东省剧协驻会副主席柴心记介绍,培训班在邀请知名专家授课的同时,还遴选部分小戏作品作为实践素材由学员打磨再创作,举办两场汇报演出,既帮助学员提升业务技能,也有助于来自基层的作品以更好的面貌回归乡间、服务人民。

“借助交流、指导,我们排演的枣梆小戏《娶爹嫁娘》从表演细节到情感处理都有很大提升。”菏泽市曹县枣梆剧团团长杨来见表示,此次系统化的学习机会十分宝贵,希望将来有更多扶持政策出台,不断激发基层团体发展活力,更好地促进剧种保护传承。

长篇小说《家》是巴金先生于上世纪30年代创作的“激流三部曲”中的第一部,这部小说糅合了很多巴金的个人经历,充满了青春的激情与无奈。小说中觉新、觉民、觉慧三兄弟的3种爱情牵扯出的新旧文化的交替、传统与现代的矛盾,成为长久以来解读的重点。

自从《家》问世以来,根据其改编的电影、舞台艺术作品不少,曹禺改编的话剧版《家》成为很多艺术学院学生经常排演的作品。这部作品改编自1942年,不同于巴金着重描写觉慧的“革命热情”,曹禺以觉新、瑞珏、梅芬3个人物的关系作为剧本主线,凸显这3个善良青年在婚姻上的不幸。

在话剧《家》的第一场戏中,曹禺选择一个特别的场景——觉新和瑞珏的大婚。观众随着两人的大婚独白走进他们的内心世界。曹禺曾说,他本来想用诗的形式继续写下去,因为感到吃力,所以只写了这几段独白。他也曾多次尝试用诗的语言来写剧本,但总觉得写起来费力。

上海越剧院青春版越剧《家》中,给观众留下深刻印象的是剧中几个诗化场景。戏一开场,伴着《梅花三弄》的笛声,觉新与梅芬在梅林互诉衷肠;洞房一场戏中,几排大红灯笼升起,觉新与瑞珏、梅芬以叠唱表现不同的心情;荷塘边,觉慧与鸣凤表露对未来的向往。梅林、洞房、荷塘,3个场景呈现出几位主人公不同层次的情感世界。

从剧本语言和艺术形式上看,这一版越剧《家》在一定程度上实现了曹禺先生对“诗剧”的追求。如同话剧版对小说的改编,越剧版《家》在小说、话剧的基础上进一步删繁就简,没有重述“革命热情”或者“反抗封建婚姻”主题,而是对准了人的内心情感世界。

早在创作之初,该剧主创就曾拜会上海市作协副主席陈思和,就如何以《家》的原著为底本和第一依据,在越剧《家》的改编中还原巴金先生的原创精神,又力求有所超越、创新进行深入讨论。最终,越剧《家》舍弃了小说中觉民的“爱情喜剧”,保留了觉新与梅芬、瑞珏,觉慧与鸣凤的两种爱情悲剧。

对于“诗”的追求,这部戏的导演杨小青、编剧吴兆芬与曹禺先生不谋而合。杨小青通过一系列艺术作品,创造了“诗化”越剧的艺术风格。她曾在《我所追

求的“诗性”中强调:“一切舞台行为都是人物情感的载体,由人物情感的冲撞、宣泄、外化来组织舞台行动和调度,才能完成诗化的舞台呈现。”这一点在青春版越剧《家》中得到充分体现。

觉新与梅芬、瑞珏的人物关系耐人寻味,他们的内心世界富有张力。觉新和梅芬本是青梅竹马,却因为家长占卜称“八字不合”而被拆散;觉新选择接受因抓闹而返进钱家高门的瑞珏,即便是撞见觉新与梅芬在梅林相拥而泣,依然选择宽容以待。

从“梅林定情”到“两地洞房”,再到“梅林重逢”,三人之间的感情交替重叠,甚至让观众联想到《红楼梦》中“宝黛钗”的影子。事实上,高觉新的处境比贾宝玉的处境复杂得多,他不仅处在三人感情的漩涡地带,还处在新旧文化思想的交替碰撞中,以及个人生活与家族责任的矛盾中。这些导致了性格的双重性,使其成为一个典型的“中间人”。如果这个人物塑造不成功,戏就不好看,还会引起观众反感。

青春版越剧《家》中饰演觉新的张杨凯男,在越剧传统小生流派的基础上,结合自身特点和发声方式,无论是形象还是唱腔都多了自然阳刚之气。这也彰显了上海越剧院男女合演团的优势,很难想象如果一位女演员来演觉新,该如何去诠释这个内心世界极为复杂的矛盾体。

其实,对于觉新这个人物历来争议很多,巴金在创作时把对大哥李长叔的爱倾注到了觉新身上,让这个人物几度起伏,甚至在《秋》中让他“开始了新的生活”。而这个人物本身的复杂性,也是他的魅力所在。在青春版越剧《家》中,正是因为“觉新”这个中心人物立住了,这部戏才算从舞台上立住了。

青春版越剧《家》首演于2003年,从赵志刚、单仰萍的首演到如今舞台上张杨凯男、俞景岚、邓华蔚等挑大梁的新生代青年演员,不但常演常新,而且在培养新人演员、拓宽越剧题材方面具有开拓性、引导性意义。细思缘由,其得益于《家》契合了越剧长于抒情的特性,回归戏曲诗性本体,并且对准了人的精神世界这一永恒话题。

谈戏说艺

青春版越剧《家》很青春

李沫

器乐演奏新秀汇聚辽宁营口比拼才艺

本报讯(驻辽宁记者毛琦)11月15日,“器乐中国·营口有礼——全国首届器乐创意演奏大赛”在辽宁营口收官。作为第五届“音乐创意人才扶持项目”器乐赛区赛事,大赛今年6月启动以来,在全国7个城市举办巡回路演。

“音乐创意人才扶持项目”由中国演出行业协会主办,旨在对优秀青年音乐创意人才进行选拔、培养和扶持,今年首次设立器乐赛区。本次大赛采用线上线下相结合的方式,进行选手征集与评选,在辽宁、吉林、河北、江苏、湖北、宁夏等

省区举办巡回路演,选拔富有激情和创意的器乐演奏新秀。据统计,参赛选手1600余人,通过层层甄选征集到器乐原创曲目60余首。大赛设置“器乐演奏人才评选”“器乐创意人才评选”“器乐全民之星评选”3个类别,最终按少年、青年、成年组评选出近60名获奖者。

据悉,本届大赛评选出的“器乐创意人才”十强选手将被推送到第五届“音乐创意人才扶持项目”总决赛,“器乐演奏人才”“器乐全民之星”获奖选手将获得奖金、巡演机会和海外游学等奖励与扶持。

羌族革命英雄题材电影《红色土司》上映

本报讯(记者刘森)11月18日,国内首部羌族革命英雄题材电影《红色土司》在全国院线上映。105岁的红军老战士王定国为该片题写片名。

该片取材于红军长征途经羌区时发生的一段真实感人的故事:四川省松潘县镇坪坪竹寺世袭羌族土司安登榜亲民善施。1933年叠溪大地震后国民党政府不仅不设法救民于水火,反以各种名目强征捐税。安登榜因愤然带头抗捐抗税,遭到迫害,无奈出走,遭国民政府追杀,后幸遇红军营救参加红军,在长征路上为中国革命献出了宝贵生命,牺牲时年仅40岁。

以“雪山草地”闻名的四川省

阿坝藏族羌族自治州,当年红军在这里三过雪山草地,与这里的民众结下了深厚情谊,被毛泽东主席誉为“牦牛革命”。电影《红色土司》不仅艺术再现了安登榜平凡而光辉的一生,更是对红色记忆的历史重现。

导演艺兮表示,该片从创作、筹拍到首映,其间经历了无数困难和波折,他一直不放弃,为的是把这段民族英雄历史告诉更多人,也想借该片让年轻人了解羌族历史和羌族文化。

《红色土司》由四川纳一影业、纳一(北京)国际文化传媒有限公司、游大庆、德姬、多布杰、赵亮、楚布花羯、尔玛依娜等主演。

《井冈·井冈》,舞出信仰

本报记者 李雪

剧场观众席的灯都关着,跟在北京舞蹈学院教学实践中心主任胡淮北后面,记者小心翼翼探着脚下的台阶,胡淮北已如履平地般出了剧场。他们对这里熟悉得就像一个舞者了解自己的身体般精准、自如。11月7日,北京舞蹈学院原创舞剧《井冈·井冈》在学院舞蹈剧场上演。观众席很难看见空位,演出中,不少观众落下热泪。即便如此,北京舞蹈学院院长、《井冈·井冈》总编导郭磊仍对该剧提出了修改意见,演员们第二天一早又开始了紧张排练。

3年来,《井冈·井冈》这堂生动的“党课”愈打磨愈发光,演员每一次倾尽全力的演绎都让人感到美的享受和心灵的震撼。初创于2016年,2018年获得中国舞蹈最高奖“荷花奖”,得到国家艺术基金资助,参与高雅艺术进校园活动……《井冈·井冈》已累积起3年演出超60场的成绩。

创排《井冈·井冈》,郭磊是有“私心”的。作为一个江西人,他每年都要到井冈山看看,故事越攒越多,感情便抑制不住要找个释放的出口。创排该剧的动力更多源自更高的使命追求——北京舞蹈学院有责任在艺术道路上致敬、弘扬井冈山精神。

经过长时间酝酿、数次采风,北京舞蹈学院集合学院最强的创作班底和舞者,于2016年完成创排。“起初请专家看演出,一听是关于井冈山的

作品,有的人只淡淡地表示‘抽时间去看看’,期待值明显不高。”郭磊说,“井冈山有太多故事,戏曲、歌舞、影视都表现过这一题材,很难出彩。”

《井冈·井冈》以井冈山斗争为时间线,采用篇章式叙事结构,选取“星火凌云”“井冈儿女”“小井长歌”“十送红军”4个篇章,通过两个人物的关系,以书信形式将故事串联起来。面对语言不能及的舞蹈,把故事“跳”得好听、好看、好感动并非易事。《井冈·井冈》中,赣南姑娘小丹与红军战士张秋生便是讲故事的人。四幕四段双人舞表现了这对革命夫妻的相识、相恋。故事背景不再是炮火齐飞的战斗场面以及充满流血和牺牲的离别,更多的是井冈山百姓在特殊环境中军民一家亲其乐融融的日常生活。剧中,生活的温情与战争的残酷相交织,宁静中潜藏着危机和牺牲,这些处理增添舞剧戏剧性情感张力的同时,也为观众带来熟悉又新奇的艺术体验。

那绵延群山的翠林茂竹,那黄洋界上的烽火台,那烈士陵园里直指苍穹的纪念碑,那八角楼彻夜不息的灯光……《井冈·井冈》的创排不用靠想象酝酿意境和情感,厚重的历史和革命岁月中,有残酷,有空虚,也有浪漫和欢愉,还有股子泥土气。这对青年舞者能否融入其中提出了挑战。

剧中饰演男女主人公的是北京

舞蹈学院青年舞团的老搭档胡玉婷、孙科,两人合作10年,十分默契。不同于温柔缠绵的古典舞,在剧中演绎革命爱情过程中,两人都有新收获。“剧中始终贯穿着赣南采茶舞的基本律动,中桩步、滑步、矮子步对古典舞的我来说要不断适应。”孙科说。无论是表现村民背筐挑担的劳动场面,还是渲染战士休息时的活泼,抑或刻画男女主人公相恋时的浓情蜜意,大量赣南采茶舞元素使该剧充满江西特色。主创团队还将江西民间音乐调式与《映山红》《十送红军》《红军阿哥你慢慢走》等经典民歌结合,观众容易产生情感上的共鸣。在郭磊的课题《赣南采茶舞蹈教材与教学实践》基础上,常年的摸索与积累为该剧奠定了坚实的舞蹈语汇基础。

有观众提出,《井冈·井冈》故事为什么没有大量群舞?对此,胡淮北解释,考虑到每位舞蹈人都有鲜明个性,便舍弃大量群舞,塑造出鲜活生动的山伢子、舐犊情深的爷爷、朝气蓬勃的女卫生员等形象,使舞台呈现更加饱满。剧中的双人舞也不是一味炫技,而是为剧情服务的。

11月8日上午该剧排练间隙,剧中饰演小丹的胡玉婷窝在化妆间的小沙发上休息,排练这两天,她的身体状态不是很好。记者了解到,有一年演出《井冈·井冈》,胡玉婷身体不

马秀娟/图
本报驻南记者 肖依群/文