

【聚焦】

莆仙戏《踏伞行》。(资料图片)

彩调剧《新刘三姐》。(资料图片)

舞蹈诗剧《只此青绿》。(资料图片)

艺术之花多彩绽放

——第十三届中国艺术节观察

中国艺术节是我国舞台艺术领域最重要、最具权威性的节庆汇演活动,3年一届。第十三届中国艺术节由文化和旅游部联合北京市、天津市、河北省共同主办,于9月在京津冀三地举行。本届艺术节共有来自全国各地的39台剧目,参加第十七届中国文化艺术政府奖文华奖中“文华大奖”的角逐,并有20多台剧目获评“文华表演奖”“文华编创奖”和“文华导演奖”。本届艺术节第一次由三省市联合主办,率先在文化领域践行了京津冀协同发展国家战略。而纵观所有演出剧目,无不令人感受到强烈民族风格与鲜明时代气息的深度融合。

中国的舞台艺术门类多样,丰富多彩。本届艺术节的参演剧目形式多样,既有历史悠久、凝聚了中华民族的智慧、想象和叙事手法独特的戏曲,有从西方引进后成功地实现了在地化转换的话剧,以及同样在20世纪从西方引进的歌剧和舞剧,还有因为融入浓郁的民族化元素而体现出鲜明中国风格的民族歌剧和民族舞剧,至于杂技剧更是中国艺术家的独特创造,世界上很多国家都有杂技,只有中国发展出了杂技剧并取得了很高成就。

在第十三届中国艺术节的所有参演剧目中,众多歌剧、舞剧和杂技剧的身影格外受到关注。中国是传统的舞台艺术大国,但是舞台艺术领域长期由戏剧尤其是戏曲占据着中心位置。尽管在20世纪五六十年代,有几部新创作的歌剧和舞剧取得较高的艺术成就,也一度引发艺术界的关注,但少数几部杰作,无法改变其在舞台艺术领域整体上的弱势格局。这一现象在近年来出现了显著变化,本届艺术节有多达13部音乐、舞蹈、杂技类剧目获评文华大奖,有9台剧目获评单项奖,从数量上看或许并不格外突出,但是艺术质量之高,超过了此前多届艺术节。

民族歌剧《沂蒙山》和舞蹈诗剧《只此青绿》一直在各地巡演,在演出市场中有很好的口碑,并且在一定程度上改变了此前歌

剧、舞剧作品是“小众艺术”的印象,让这两种世界范围内普遍视为音乐与舞蹈艺术高度之象征的舞台表演门类,成为当代中国普通民众的精神食粮,并且也如期于9月获得了“文华大奖”。杂技剧是近十多年里逐渐兴起的崭新的艺术样式,从广州军区政治部战士杂技团2004年首创的杂技剧《天鹅湖》始,这种极具观赏性的舞台艺术样式逐渐在全国各地开花结果,本届中国艺术节上海杂技团参评文华大奖的杂技剧《战上海》和在原杂技团基础上组建的广州杂技团参评表演奖的杂技剧《化·蝶》,让杂技艺术插上了戏剧的翅膀,大幅度提升了杂技的艺术表现力。来自广州的杂技表演艺术家吴正丹当年以她首创的“肩上芭蕾”震惊观众,此次再度以“肩上芭蕾”演绎梁祝故事,惊艳了中国艺术节,并荣获“文华表演奖”。

戏曲仍然是众多演出剧目中最重要的形式,参评“文华大奖”的17台戏曲剧目和参评单项奖的12台戏曲剧目,在所有演出剧目里占据了几乎半壁江山。戏曲在中国的舞台艺术领域具有突出的地位和价值,近年来,戏曲的传承与发展均是文化领域极具关注度的核心话题。新世纪尤其是近十年以来,随着中华优秀传统文化的振兴,戏曲界的创作演出观念发生了根本性变化,更多地关注戏曲艺术本体,发现和发掘戏曲艺术的价值与魅力,成为普遍追求。

本届艺术节上,莆仙戏《踏伞行》、昆剧《瞿秋白》和彩调剧《新刘三姐》,都在戏曲化的舞台上呈现出达到了很高的艺术成就,分别是新编古装戏、红色题材和现实题材戏曲作品中具有代表性的杰出作品。其中,在中国最古老的宋元南戏经典剧目《蒋世隆》、《双珠记》经典折子戏基础上改编的莆仙戏《踏伞行》,是一部在中国的爱情书写历史中,将会留下长久记忆的优秀作品。除了故事中情节曲折起伏和丰满的情感,这部戏还在表演中大量运用了该剧种典型的姜牙手、碟步

等身体语汇,它说明故事的每一种讲述方式或都需要与之相适应的一种舞台表达,而在戏曲大家庭中独树一帜的莆仙戏,恰好就是这个故事最适宜的载体。莆仙戏《踏伞行》荣获“文华大奖”实至名归,更体现了戏曲题材内容与艺术手法的多元景象。多年来人们一般认为,像昆剧这样古老典雅的戏曲剧种,并不适宜于演绎现代题材。但是昆剧《瞿秋白》将中共早期领导人瞿秋白烈士短暂却辉煌的一生成功地搬上了昆剧舞台,在编创罗周、导演张曼君和主演施夏明的共同努力下,含蓄写意的言辞、表演和舞台空间的流动,让《瞿秋白》因其饱含诗意而充分体现了昆剧神韵。这部剧不仅是昆剧,也是若干年来戏曲各剧种现代戏创作的高峰之作。彩调剧《新刘三姐》则是另一种风格的代表,在戏曲300多个剧种里,有相当一批是民间歌舞小戏的戏剧化转型,本届艺术节上的彩调剧《新刘三姐》和赣南采茶戏《一个人的长征》都是如此。这些剧种在保留其特有的载歌载舞手法的前提下,努力提升其讲述故事的能力并丰富其表演手法,展示了戏曲中更生动活泼的一种体现。整体上,本届艺术节上演出的戏曲剧目,普遍追求舞台呈现的“戏曲化”表达,这是全社会逐渐增强的文化自信在戏曲领域内最为直观的体现。彩调剧《新刘三姐》荣获“文华大奖”,赣南采茶戏《一个人的长征》的主演刘俊获“文华表演奖”,都是众望所归。

在本届艺术节上亮相的话剧作品中,陕西人民艺术剧院的《主角》、云南省话剧院的《桂梅老师》和广东省话剧院的《深海》,都是近年创作的深受好评的作品。陕西人艺的《主角》改编自陈彦获茅盾文学奖的同名小说,将一部80多万字的长篇小说浓缩为两个多小时的舞台剧而又能做到忠实原著,实属难能可贵。作品讲述了秦腔名伶忆秦娥从放羊娃娃磨练成名角儿的人生历程,每次演出均激起观众的强烈共鸣,此

次荣获“文华大奖”,充分体现了专家的高度认可。《桂梅老师》和《深海》都以当代有广泛社会影响的英模人物为主人公,分别讲述“七一勋章”获得者、云南丽江华坪女子高级中学校长张桂梅和“共和国勋章”获得者、中国核潜艇之父黄旭华的故事,他们的事迹既平凡又伟大,但未必都有可在舞台上呈现的戏剧性。主创人员克服了把真人真事搬上戏剧舞台的诸多困难,努力通过舞台空间的变换营造强烈的戏剧效果,让观众在剧场中为人事迹而感动,实现了创作的初衷。

本届中国艺术节的优秀表演奖数量有所增加,时隔多年还重

新恢复了编剧奖、导演奖等,体现了对舞台艺术作为群体创作的综合性特征的理解与认知。通过文华奖激励与肯定编剧、导演等主创人员在舞台艺术领域的贡献,是多年来行之有效的方法,获奖的编剧李莉、陈涌泉、盛和煜等,都为当代舞台艺术创作持续保持高水平作出了卓越贡献。中国艺术节一方面是为了检阅近年来的舞台艺术成果,亦有通过展演和评奖活动,激励艺术家投身于自我创造性活动的更高远目标。

本届中国艺术节已经圆满落幕,未来可期,相信下一届中国艺术节会更加精彩。

傅谦

民族歌剧《沂蒙山》。(资料图片)

话剧《桂梅老师》。(资料图片)

【评弹】

男性题材都市剧为何总槽点满满

邱伟

经过连续几年的爆发式成长,荧屏上都市女性题材的崛起势不可挡。而以性别视角观察,会发现此消彼长之间,都市剧中的男性题材整体低迷,数量凤毛麟角还总是动辄得咎,成为网友口诛笔伐的对象。

今年播出的都市剧中,讲述四个青年人“被荆棘”的《东八区的先生们》评分2.1,三个中年男人“自我救赎”的《林深见鹿》评分4.3,两位大叔“人生反转”的《张卫国的夏天》评分6.4,这些剧不是风评不佳,就是引发话题争议。

分析几部作品,会发现一个共同特点:都带有浓厚的“个人色彩”。张翰一个人就出任了《东八区的先生们》的男主角、编剧、制作人和出品人。《张卫国的夏天》

中的张卫国是黄磊对自己一系列“小”字头都市剧中角色类型的再一次提炼创作。《林深见鹿》与新东2020年另一部低分的都市男性群像剧《如果岁月可回头》有着异曲同工的故事结构。

这些男性题材都市剧,更多地体现出几位主演对固有类型角色的新尝试,以他们为核心打造出的剧本,被赋予了演员本人的专有气质,而演员的话题属性又会通过作品进一步放大。比如张翰对都市情感、职场生活的“霸总”式想象,黄磊对生活中小人物的“包浆”式演绎,新东对雅痞“老男孩”角色类型的固守。

从播出效果看,始终徘徊在舒适圈的“张翰剧”“黄磊剧”“靳东剧”,最后大都拍成了槽点满满的“自嗨”剧。《东八区的先

生们》引发众怒,几个“辣眼睛”的冒犯女性镜头只是导火索,根本原因在于创作者的油腻而不自知以及脱离现实、臆想式的自我感动。《张卫国的夏天》看似平民剧,可剧情都是取巧式的故事创作,难以感受到市井小人物真实的生存状态和情感关系。《林深见鹿》三位男主“友情线”过于空洞,人物故事也有些矫情。

都市剧表现的是观众最为熟悉的当代都市生活,而现实题材创作最重要的就是故事的当下性,与生活的紧密连接。这几年都市女性题材能够一枝独秀,是因为“地题材”准确把脉社会和市场的变化,作品本身能够承接时代议题。

2016年播出的《欢乐颂》成功塑造了一批当代都市生活中的

典型人物,剧中不同阶层、不同标签角色之间的冲突同样具有典型性,作品表达的女性互助打破困境的力量,带动性别叙事成为荧屏创作的“风口”。2020年播出的《三十而已》虽然在群像结构上乏善可陈,但作品以女性视角设置话题,表现了女性在职场、情感、事业中,逐步认识自我主体性的过程,切中社会情绪,也成为“热搜体”话题剧的集大成者。今年暑期播出的女性群像剧《二十不惑2》对25+的生活透彻解析,引发年轻观众共鸣成为荧屏黑马,作品8.1的评分远超前作的6.3,成功打破国产剧的“续集魔咒”。

虽然荧屏女性题材创作同质化问题日趋严重,但依旧有佳作不时涌现,这一品类的创作边界也在不断拓宽。反观男性题材,对

都市剧中该书写怎样的男人戏还没找准自己的表达,只能继续在霸总情节、伪中年危机中打转,而剧中人物的酸甜苦辣,不但女性观众无法代入,男性观众也难有共鸣。

值得一提的是,无论哪种题材创作都应该充分尊重创作规律,专业的事交给专业的人去做,避免“演员中心制”或主演话语权过大的情况。比如《东八区的先生们》,如果每个制作环节都由专业的编剧、导演、剪辑、制片各尽其责,就会极大地平衡掉这部作品的含“输”量。实际上,如果剧组里或制片方的任何一个环节能有专业人士给出提醒和建议,也不会拍出这样一部观念陈旧、思想陈腐的“现象级”都市男性群像剧。

【时讯】

国家话剧院创作的文献剧——《抗战中的文艺》国庆首演

新华社电 由国家话剧院创作的文献剧《抗战中的文艺》将于10月1日在国家大剧院首演。该剧将展现1931年至1945年间爱国文艺家们用文艺求索救国之路,并在抗战胜利之际会聚延安,在党的文艺方针指引下确立以人民为中心创作方向的光辉历程。

据国家话剧院院长、导演田沁鑫介绍,《抗战中的文艺》涉及鲁迅、郭沫若、茅盾、巴金、老舍、曹禺、田汉、夏衍、

欧阳予倩、洪深、聂耳、冼星海、丁玲、张瑞芳、舒绣文、白杨、秦怡等文艺家,展现了左翼文学、戏剧、电影、音乐、美术等文艺样式,集中展现抗战时期中国文艺的精神和力量。

据介绍,本剧将致敬抗战中的文艺经典作品,尝试将装置艺术、影像艺术和戏剧表演艺术相结合,在光与影、演与歌的诠释中,追忆峥嵘岁月,继承中国革命文艺传统,书写新时代文艺华章。

“‘石榴籽’绘本丛书”出版发行

在喜迎党的二十大之际,一套铸牢中华民族共同体意识的“‘石榴籽’绘本丛书”日前正式出版并向全国发行。

丛书由内蒙古自治区党委宣传部、内蒙古自治区文联策划编绘,中国少年儿童出版社出版。丛书共12册,每册完整讲述一个民族团结进步故事。丛书聚焦铸牢中华民族共同体意识主线,从中华优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化中汲取营养,选取了胡服骑射、昭君出塞、文成公主进藏、凉州会盟、瓦氏夫人抗倭、锡伯族万里戍边、土尔扈特万里东归、半条被子、彝海结盟、齐心协力建包钢、三千孤儿入内蒙、骑着毛驴上

北京等12则故事进行创作。为满足少年儿童多样化阅读习惯,丛书还增加了有声电子书二维码,通过扫描书中二维码即可聆听绘本故事。整套绘本文字改编尊重史实,叙事清楚、记述准确、素材取舍得当;画面生动活泼,人物形象有趣可爱,是孩子们喜欢的主题出版读物。

丛书力求以“润物细无声”的方式教育引导广大少年儿童树立正确的国家观、历史观、民族观、文化观,增进对伟大祖国、中华民族、中华文化、中国共产党、中国特色社会主义的认同,将爱我中华的种子根植少年儿童的心灵深处。

高平 王潇

“典亮世界丛书”在京发布

新华社电 由国际儒学联合会主办的“典亮世界丛书”发布会近日在北京孔庙和国子监博物馆举行。

该丛书由国际儒学联合会与人民出版社共同策划、人民出版社出版,由传统文化领域著名学者担纲编写,包括《道法自然 天人合一》《天下为公 大同世界》《自强不息 厚德载物》《民惟邦本 本固邦宁》《为政以德 政者正也》《革故鼎新 与时俱进》《脚踏实地 实事求是》《经世致用 知行合一》《集思广益 博施众利》《仁者爱人 以德立人》《以诚待人 讲信修睦》《清廉从政 勤勉奉公》《俭约自守 力戒

奢华》《求同存异 和而不同》《安不忘危 居安思危》15册。

据介绍,丛书基于文明点亮世界、照鉴未来的理念,从浩瀚如烟的中华古籍中精选相关原文,进行节选、注释、译文和解析,以帮助读者更好理解中华优秀传统文化的当代价值,为解决当代人类面临的难题提供中国方案和中国智慧,让中华优秀传统文化同世界各国优秀文化一道造福人类。

发布会上,国际儒学联合会和人民出版社联合向中国国家图书馆、故宫博物院、中国国家版本馆、清华大学、北京大学、中国人民大学、北京师范大学等单位赠书。

中国曲艺牡丹奖揭晓

近日,随着艺术家们在第十二届中国曲艺牡丹奖颁奖仪式暨惠民演出上的谢幕,牡丹奖评奖结果尘埃落定。《秦腔大鼓《儿的魂娘的心》、陕北说书《看大桥》等5件作品获节目奖;中篇苏州弹词《红色摇篮》(作者:吴静)、相声《我帮你火》(作者:李寅飞、叶莲)等4件作品获文学奖;姜庆玲、戈娟等6人获表演奖;杨婷、周彬等5人获新人奖。另外,苏州评弹表演艺术家赵开生、河南坠子表演艺术家马玉萍、二人转表演艺术家

蔡兴林获“中国文联终身成就曲艺艺术家”荣誉称号。

中国曲艺牡丹奖是由中国文联、中国曲协共同主办的全国性曲艺专业奖项,每两年评选一届。本届牡丹奖自今年1月初正式印发通知以来,共收到涵盖120个曲种的472个节目,报送数量为历届之最。

据悉,颁奖仪式后,来自全国各地的艺术家和获奖演员们将奔赴社区、校园、农村,开展一系列文艺惠民活动,将盛开的牡丹之花送到百姓身边。

朱蒂尼

电视剧《麓山之歌》: 生动唱响新时代“建设者之歌”

新华社电 由中国电视艺术委员会等主办的电视剧《麓山之歌》研讨会日前在京举行。与会专家认为,该剧从一个侧面反映了我国装备制造业的发展进步,唱响了一曲新时代的“建设者之歌”。

电视剧《麓山之歌》由毛卫宁担任总导演,杨烁、侯勇、焦俊艳等主演,讲述了老牌装备制造企业麓山重工陷入经营困境之时,职工们充分发挥工匠精神、提升自主

创新能力,迎难而上,推动企业走出困境、获得成功的故事。

与会专家认为,《麓山之歌》紧贴时代脉搏,题材特色鲜明,展现了现代工业的技术之美、机械之美,拓宽了工业题材的审美表达空间。该剧通过一个个鲜活人物生动展现了新时代工人的精气神,兼具精神能量、艺术价值和文化内涵,为未来工业题材影视作品创作提供了经验。