

身边的故事最是精彩 生活和艺术在这座城市里相辉映

◆ 吴翔

群文创作必须为基层群众坚守。专业作品为了追求艺术性,可能会更多地追求审美和意境,而群文作品内容则更应接近生活,形式应更加市井气。

的确,上海生活千姿百态,就像群众的艺术创作。生活在上海,每个人的路都不一样,遇见的是繁花也好,荆棘也罢,都有各自的精彩和挣扎。譬如为了今年的十二艺节,去年上海群文新人新作展演演就涌现了一大批讲述身边故事的作品。海派快板《暖男保安》中,保安小良针对小区内停车难产生的矛盾,通过诚信管理有效地解决

了停车问题。上海难得一见大雪,有一年上海冬天的一场暴风雪还让上海一觉醒来,被白雪装点得分外美丽,路面的积雪却已被清扫一光,这一场景感动了整座城市,情景表演《雪花的心愿》中,一对情侣因为这场雪走到一起,他们美好而高尚的爱情见证了城市的温暖,歌颂了城市中千千万万个无名英雄。独居老人是老龄化社会越来越突出的现象,群舞《我们的舞台》、戏剧小品《光荣养老院》等用不同的艺术形式深度接触老年人的思想与情感,展现了社会养老和居家养老观念上的冲突与和解。

话剧《历史的天空》, 走出学院小剧场,走进十二艺节大舞台

◆ 石俊

这也许是本次艺术节投资最少的一出剧目,更是演员最为年轻的剧组,我相信也会是最打动人的一出剧目之一。

也是机缘巧合,我是有幸观看了这部话剧首演的为数不多的观众中的一位。去年盛夏我在北京研习音乐剧期间接到上戏同学的电话:“军艺的毕业大戏,要不要看?”这个时候还有毕业大戏?作为一名艺术高校的教师已经习惯于上个年度的冬天或者第八学期的四月前后观看表演专业的毕业大戏,然后就是各自散开找工作或者完成论文。在大部分高校开始放暑假的时候,还能排演毕业大戏或许只有纪律严明的部队院校才能办得到。与中戏上戏标准的大剧场相比,位于军事文化学院教学楼内创演系的黑匣子剧场显得有些简陋,很多布景和道具只好堆在走廊里,有些同学只好在临近的教室换装与化妆。我在入座前是有一些担忧的,原著可是一部精彩宏大又不失深刻的文学巨著。张丰毅和李雪健等明星与老艺术家可是用了四十多集电视剧才将人物塑造了出来。这样的演出条件和这些年轻的学员又能完成怎样的呈现呢?

随着场灯的关闭和音乐的响起,四周的环境已经不再重要,因为你已经被舞台上呈现的画面与人物所吸引。这些脱下了橄榄绿穿上了灰布新四军军服和各式服装的演员化身在那个激情与苦难并存的时代与角色身上。当年的姜大牙和朱一刀不就是二十岁左右的懵懂青年,当年的东方闻音虽然是二十出头的短发女孩却已是沉着大气信仰坚定的女政委。这次改编是依附于这些演员所理解与刻画的人物基础上,删去了小说中较多的历史背景与复杂线索。而是展现这些年轻革命战士的芳华岁月与激情战斗,作品不回避他们有过过的迷茫与困顿,不矫饰他们的追求与理想。题材和表演是大开大合的,可近距离地观看还能感受到每一个演员的投入与真

挚。你会感受到男孩原始的冲动和爆发的激情,更能体会到女孩羞涩时的精美和牺牲时的绚烂。虽然是学院内的毕业演出,虽然同学间亦有主角与配角分配的差异,但每一个动作,每一个表情,每一次的上场与下场都是如此专业。仿佛他们并不是在演一出关于七八十年前的战争,此刻的舞台就是他们年轻的战场。

豪华的剧院,昂贵的舞台设备可以有好的视听效果,但一出好戏一定是演出来的,而且是所有人的忘我投入。演出结束,该小戏的作者著名的军旅作家徐贵祥和导演走到了演员的面前耐心地评述着演出的得失与观感,看着他们认真的神情,我相信这样经过淬炼的演员会在各个地方大放异彩。人生一定会给努力者在回报。这出戏最终走出了学院的小剧场走进了国家艺术节的大舞台。

如果说《历史的天空》会是黑马,并不够

我欲因之梦寥廓,观话剧《追梦云天》

◆ 毛时安

经过艰难的潜心创作,上海话剧艺术中心无数次深入商飞公司,锲而不舍地以大国工匠的精神,反复修改加工打磨以商飞人、民航人为主角,以中国大飞机研发制造为题材的话剧《追梦云天》。

商用大飞机是中国几代民航人的梦想。上海,是中国制造业基础最为雄厚的城市,总是在国家最需要的时候主动请缨,为国担当起一项又一项党和人民交付的历史重任,几十年风雨兼程,坎坷曲折,始终坚守在中国大飞机自主研发的最前沿。支撑上海信心的则是全国数以万计的民航人,几十所高校,二百多家企业和二十多万产业工人不计昼夜的奋斗。可以说,C919 矫健的机身、展开的机翼,凝聚了中国精神和上海精神。

话剧《追梦云天》凸显了一个和平年代的英雄群体丰满的精神世界,而主宰这个精神世界的核心就是,燃烧。大飞机就像一颗永不熄灭的火种,一旦播到心里就会终生燃烧,漫天火光,烧灼一生。这是老中青三代人薪火相传的生命接力。

老一代航空人郑天行,他是新中国第一代飞机设计师,运 10 副总设计师,运 10 的下马重创了老的人生,但大飞机始终像一团不熄的火在他心中燃烧。他以八十高龄重新出山,给 C919 出谋划策;老工人杜根宝用几十年来被化学药剂浸得十指伤痕累累的双手,忍着疼痛,一次次把几千片应变片挂上机身;中年一代女主角唐瑛和男主角许新华都是郑天行的学生。唐瑛出国十六年,但老师心中的大飞机梦想一直揣在她的怀里,一听到祖国的召唤,立刻放弃了一切优厚的待遇,像花木兰般万里赴戎机,来到商飞的第一线,立志“第一个做到,让中国的大飞机飞上蓝天”;曾经的恋人许新华接续着导师让大飞机飞上天的火种,铁面无私地恪守着自己适航审批的神圣职责;而年轻一代,工程师杜小雪从小就缠着父亲,要杜根宝带自己“一起去造飞机”。她和男友、首席试飞员高子健,还有周围和孩子一样年轻的少男少女为了大飞机的共同梦想,远离家乡,牺牲青春,食不香,寝不安,过早地承受了与自己年龄不匹配的巨大精

神压力。

大飞机梦想的火种在时间的纵轴上呈现了一种伟大的前赴后继的生命接力,在横向上则是设计师工程师、试飞员、技术工人三个群体理想、信念、行动的叠加和这过程中的矛盾冲突。这种戏剧冲突,集中体现在唐瑛和许新华之间。前者是大飞机的设计生产方,后者是大飞机的验收审定方。这样一来,虽然抱着共同的理想信念,但在理想信念的实现过程中,仍然免不了因为个性、岗位和各人境遇的不同而产生激烈的冲撞。许新华在每一次试验中都展现了自己理性、严谨的职业精神和个性特点,“我决不允许任何一个人在中国制造的飞机上出事!”作为副总设计师唐瑛,她带着满腔的激情回到商飞公司,就是要为了实现“带领中国的大飞机走向成功”的理想。在一次次交锋中,他们最终在老师郑天行面前,完成了感性和理性、激情与严谨、坚持的我和追逐的你的结合同一。其中值得玩味的还有让人纠结不已的两人感情世界的合、分、合。

这是一部地道的中国故事,但这个中国故事是具体的,是以每一个中国人,每一个商飞人为个体单位汇成的波澜壮阔的叙事洪流,而不是大而无当的抽象存在和空洞概念。作为一部内容非常“硬核”的戏剧作品,这是一群把家国情怀变为让中国大飞机在蓝天上万无一失地自由翱翔的英雄,又是活着活生生血肉情感的普通人。他们的故事就是一部因为理想“崇高而疯狂而美丽”的传奇。

大飞机产业是现代工业的“皇冠”,它对于推动、提升整个国家的科技和经济发展乃至国家安全至关重要,是衡量一个国家综合国力的重要标杆,也是代表国家竞争力的一个“制高点”。在 C919 直冲霄汉的矫健身影中,我们看到的是一个国家、一个民族的起飞,那么艰难,那么波澜壮阔,充满了汗水和艰苦,挂着痛苦和喜悦的泪水。大飞机的起飞过程也是上海话剧艺术中心创作者的一次痛苦而快乐的起飞。我们深知工业题材创作的艰难,明白“大飞机话剧”的难上加难。如何化解几乎绕不开的科学技术难题,如何让人物更鲜活,让人感动又敬佩。多个代表性唱段给人深刻印象,加上表现心理性格的许多细节,使马海明形象鲜明,深入人心。

手眼身步法,是戏曲演员的生命。但这简单的五个字之间,却有无穷奥妙。每一个字,都可能随着经验的积累、技巧的提升、感悟的升华而绽放出新的光芒。在该剧中,我们再一次看到了贾文龙对抖腿、跳转跪、搓跪、舞龙搅柱等高难度动作的精彩演绎,更为其酣畅淋漓的演唱而折服。技术难度分+人物塑造分+剧情贴切分——三项高分加起来让观众忍不住高声喝彩的观剧享受。在这一点上,有了好的戏剧基础,贾文龙从来不会让人失望。当然,其他演员同样样豪华华丽,有三团“实力天团”的助力,该剧的观赏性可以说得到了保证。

《重渡沟》走到今天,应该说十分不易。从一度几乎放弃这个作品,到反反复复改了二十来稿,《重渡沟》至少要面对两重突围:一是“黄金团队”对自身的突围。现实题材本就是难中之难,编、导、演又都是在达到一定高度之后寻求新的突破,无疑是难上加难。二是对同类题材的突围。据不完全统计,全国各类“脱贫攻坚”题材作品有上千部。面对专家、观众们的审美疲劳,如果该剧不能给出足够的亮点和诚意,无疑会带来非议。

客语劝世文《娘亲渡子》具有承先启后的重要性,它是一千多年前唐五代讲唱文学流播至今的活化石,说唱母亲怀胎有如挑重担,怀孕临产受尽各种苦难,抚育幼儿时回干就湿、洗濯不净,是唐五代敦煌民间养儿风俗的体现,也是中国千百年来妇女育儿做法的记录,时至今日,在台湾客家庄民俗“打血盆”或民歌中仍传唱不辍。第五折当阿搭嫂闯下祸端,儿子媳妇想把她遣送回乡时,文勋巧妙地让阿搭嫂唱了一段段的《娘亲渡子》,将近十分钟的唱段,让全场观众“嗨”到最高点、热血沸腾。

在中国台湾地区,传统戏曲的跨剧种合作,多见于昆剧、京剧与豫剧之间,而客家戏则是与京剧、歌仔戏混演较多,如荣兴剧团的《霸王虞姬》、文和传奇的《来自三国的你》,歌仔戏、客家戏和高甲戏合作倒是头一遭。金莲陞高甲戏团长吴星星带领的资深演员,将高甲戏的表演艺术传承给青年剧团的师生,可说是相当成功的,师生们不但学到高甲戏活泼轻快、夸张性大、节奏明朗的丑行表演技艺,而且还因为合作修编而碰撞出新的火花。

豫剧《重渡沟》三项高分塑乡官

◆ 林天泉

十二艺节,星光灿烂,各个剧种的演员都亮出自己最大的华彩。豫剧《重渡沟》主演贾文龙是出色的豫剧演员,塑造的焦裕禄形象深入人心。贾文龙版“焦裕禄式好干部”,已经成为戏曲舞台上的经典。对于演员来说,要突破自己的经典形象是十分不易的。“马海明”并不是加上点快板、加上点幽默、加上点夸张便能立得住的,而是要符合演员本身内在的思路,同时又符合人物形象塑造的需要,让人感觉到贾文龙还是那个贾文龙,而“马海明”确实就是这个马海明。当然,从一度到二度,都尽量为贾文龙的突破提供了一定的支撑,比如悲喜风格的彰显,幽默性格的融入等,再加上贾文龙自身的探索,给我们带来了新的惊喜。

马海明是乡官。乡官与村官不同,他有关开阔视野,有一定格局,有前瞻意识;乡官又与县官不同,他直接面对群众,又顶着“上头”压力,处于“夹心层”,可能要更多几分灵活,多几分幽默,乃至多几分狡黠。在人物塑造上,贾文龙饰演的马海明多才多艺,擅长摄影、会打快板,性格开朗,不无幽默,同时又一诺千钧、倔犟不屈。贾文龙把马海明与吕二海拉锯式谈判过程演绎得恰如其分,把心理博弈展现得淋漓尽致,其内心的矛盾与纠结,因感与思考,都真实可信,让人感动又敬佩。多个代表性唱段给人深刻印象,加上表现心理性格的许多细节,使马海明形象鲜明,深入人心。

手眼身步法,是戏曲演员的生命。但这简单的五个字之间,却有无穷奥妙。每一个字,都可能随着经验的积累、技巧的提升、感悟的升华而绽放出新的光芒。在该剧中,我们再一次看到了贾文龙对抖腿、跳转跪、搓跪、舞龙搅柱等高难度动作的精彩演绎,更为其酣畅淋漓的演唱而折服。技术难度分+人物塑造分+剧情贴切分——三项高分加起来让观众忍不住高声喝彩的观剧享受。在这一点上,有了好的戏剧基础,贾文龙从来不会让人失望。当然,其他演员同样样豪华华丽,有三团“实力天团”的助力,该剧的观赏性可以说得到了保证。

《重渡沟》走到今天,应该说十分不易。从一度几乎放弃这个作品,到反反复复改了二十来稿,《重渡沟》至少要面对两重突围:一是“黄金团队”对自身的突围。现实题材本就是难中之难,编、导、演又都是在达到一定高度之后寻求新的突破,无疑是难上加难。二是对同类题材的突围。据不完全统计,全国各类“脱贫攻坚”题材作品有上千部。面对专家、观众们的审美疲劳,如果该剧不能给出足够的亮点和诚意,无疑会带来非议。

超越别人很难,超越自己更难。就《重渡沟》来说,我们看到了整个团队寻求突破的诚意和勇气,也看到了他们的担当与毅力,或许这本身就已经是一种胜利。

荆州花鼓戏《河西村的故事》,有苦涩,更有温暖

◆ 徐晓钟

湖北潜江花鼓戏剧团(即湖北省花鼓戏艺术研究院)是一个多年扎根生活,扎根基层的地方戏曲剧团,此次抵沪参加第十二艺节的是一部大型原创现代荆州花鼓戏《河西村的故事》。

该剧通过河西村致富带头人王大顺和回乡女博士赵小荷早年结下的、久欠期盼的恋情带出他们的父亲——王老五和母亲——荷花婶美丽而苦涩的往事、旧情。作者通过两个老人爱情的悲剧性结局,深刻地展现了一位父亲和一位母亲的爱,以及他们对子女命运的关怀而带来的两个老人感情的悲剧性的纠葛。写出了人生命运的曲折、波瀾,深刻地写出了人生的苦涩与人性的美。作者把这个美丽、苦涩的故事写在一个正在奔小康的农村,具有极强的时代感与青春气息!

整场演出的语言、唱词具有性格化、人情化、通俗、幽默、亲切,富有浓郁的泥土气息。

《河西村的故事》的音乐、唱腔以亲切的湖北花鼓戏的传统旋律,抒发着人物和戏剧冲突的诗情。舞美设计充满着青春气息的景观和流动的空间,很好地衬托与凸显了演员的表演。这台戏有许多精彩的舞台处理:全剧由 12 个“伴唱女子”在主要人物的身旁叙述“评说”与引导主要人物的行为,发挥了花鼓戏的民间歌舞的魅力!

《河西村的故事》更可贵的是导演充分发挥了演员的表演:既重视人物的“真情实感”,又把演员的表演融入花鼓戏的歌舞之中,细腻地表情、达意,揭示了人物的心理内蕴,既怀有真实、生动的人物的“真情实感”,又重视通过人物的形体动作的塑造,既有深刻的“体验”,又有鲜明的“体现”;既把观众的注意力吸引着关怀人物的心灵和命运,又给观众欣赏民间歌舞美丽的愉悦!这是我们戏曲艺术表演的一贯追求。

湖北潜江花鼓戏剧团多年来深入民间,坚持创作、演出具有时代感的、具有家乡风情的戏剧,同时培养了一大批优秀的演员及音乐、舞美人才。多年来,一直用优秀的作品回应时代呼唤。