

小剧场能否改变戏曲“陈词滥调”?

据新华社 王侯将相,才子佳人,一桌二椅,陈词滥调,这或许是戏曲给很多观众的刻板印象;但如果舞台上,用小和尚和风尘女的爱情探讨人性的纠结与欲望,用黑白剑客的斗争展现人性挣扎,演员身影在池水与天幕间交织,观众可以起身跟学基本身段,你会不会改变对戏曲的看法?

历时50多天的第二届当代小剧场戏曲艺术节日前在北京繁星戏剧村闭幕。京剧、昆曲、秦腔、豫剧、河北梆子等多剧种及混合形式的12个剧目,通过小剧场这种形式,吸引着更多年轻观众走近戏曲这一传统艺术。

主题创新:跳出“善恶评判”,深入“人性”“灵魂”

10年前,国家话剧院副院长王晓鹰曾说,中国的传统戏曲受儒家实践理性和实用主义影响,不管是讲帝王将相还是才子佳人,传递的都是社会伦理道德的善恶评判;而西方戏剧则重于自我救赎的思考,因此有着对灵魂更深刻的关注甚至拷问。

而此次的艺术节上,部分剧目则跳出这一窠臼,将关注点伸向了人性

和灵魂。

根据敦煌壁画故事改编的京剧《荼靡花开》只有两个人物,全场只是小和尚和风尘女子两个人的“博弈”:为情所动破戒后,是选择儿女情长还是回归佛法无边?突遇的世俗之情能否战胜长久的信仰浸润?

“本剧以喜剧形式,涵藏悲剧意蕴,探讨现代人在理想与现实中的困难选择。”该剧导演、主演常秋月说。

有趣的是,脱胎于明代剧作家徐渭剧作的昆曲《四声猿·翠乡梦》与《荼靡花开》故事极为相似,也都用梦境作结,但人物关系作了一次反转。编剧张静说,“剧作着力于探讨人与欲望之间的关系,用看似荒诞的故事,揭示‘心’即理的哲理。”

京剧《馒头山》改编自台湾剧作家纪蔚然独幕话剧《死角》,剧中行走江湖的白衣剑客意欲登临馒头山上的寺庙出家,却被神秘的黑衣人阻拦,盼望皈依佛祖可又心生波澜。导演徐春兰说,该剧着重表现人生、人性和自我内心善与恶的纠结、斗争与毁灭。

上海市文广局艺术处调研员方家骏指出,小剧场戏曲可以把大故事中到小剖面,聚焦到一两个人物身上,

挖掘更深层面的心理活动,更贴近现代人的视角。

而在中国评剧院编剧冯静看来,剧场空间的从大到小,也拉近了演出和观众的心理距离。“小剧场提供了一个机会,把人们不以为意的老戏拿来重新包装、打磨,赋予情感,和当今人们的感情接通起来。”

舞台创新:剧种融合,重视舞美,改变观演关系

自1982年林兆华导演的话剧《绝对信号》起,中国大陆开始将西方的小剧场概念引入戏剧,而1999年前后《马前泼水》的问世则标志着小剧场戏曲的滥觞,后来又出现了《玉簪记》《浮生六记》《碾玉观音》等代表作,如今越来越多的创作者借助小剧场创新戏曲艺术。

本届艺术节中,《荼靡花开》《馒头山》尝试将京剧和昆曲融合;《三岔口2015》融入话剧、河南曲剧、吉剧、武术、现代舞元素,演员跳进跳出的表演,台上台下的互动交流,使观演关系产生变化。

戏曲儿童剧《玩具星球奇遇记》采用儿歌化的台词风格,融入卡通化

的生旦净丑,建构出一个玩具时空;小剧场的表演区与观众区相连,孩子们可以近距离地看剧中人物挥刀舞枪,甚至可以起身跟着学习京剧中的基本身段……

《馒头山》中,主人公一黑一白两套服装,皎洁的月光和斑驳的树影,制造出对比,烘托了人性中善与恶的较量,营造出别样的禅意。

同样着重在舞美上花了心思的还有《四声猿·翠乡梦》:台前有一汪池水,演员的身影在水面与幕布上交织。“我们在作品中试图探索戏曲到底需不需要舞美,如何与舞美结合,如何在当代剧场里呈现昆曲。”编剧张静说。

“小剧场最原始的动力,最吸引人的地方,就是创新,就应该做最前沿的东西。”本届艺术节艺术总监、京剧表演艺术家周龙认为,实验性、先锋性是小剧场的核心特质,能给戏曲发展提供更多的探索空间。

道阻且长:创新仍是前行动力

北京小剧场戏曲艺术节已经走过两个年头,参演剧目的水准得到了认

可,但是专家认为,小剧场戏曲的探索仍然刚刚起步,小剧场戏曲的前行动力,仍然在于利用小剧场的特点,进行创新。

北京戏剧家协会副主席杨乾武指出,戏曲是注重传统、注重程式的艺术,改变起来较为困难。“有的剧目在表现形式、整体结构上创新了,但是把传统戏的内涵抽空了,传统的生活方式、人生经验、伦理道德都没有了,这是不行的。”

中国社会科学院文学所副研究员陶庆梅认为,小剧场戏曲走向成熟所需的时间要比小剧场话剧更长,“前几年市场可能不那么好,我们要耐得住寂寞。”

中国文艺评论家协会副主席毛时安指出:“大剧场表演与观众之间有相当的距离,表演要求夸张,动作幅度较大。到了小剧场,就要把表演收拢,变成非常细腻的心理和细节的刻画。”

“小剧场最成功的地方就是它的特质,它独立的美学,能让年轻人产生共鸣,能激发创作者的热情,让他们自由发挥、探索、创新。”本届艺术节秘书长樊星说。 ■白瀛 吴嘉林

日前,甘肃敦煌博物馆馆藏陶质彩绘文物保护修复项目正式启动实施。项目由敦煌研究院文物保护技术服务中心承担,主要对彩陶出现的脱落、泥渍、起翘、变色、龟裂、剥落、残断、结晶盐、裂缝等多种病害进行清理,控制或减缓文物劣化变质的进程,使文物本体和其承载的信息处于稳定安全的状态。 ■张照亮 摄

“国保”单位张家口鸡鸣驿修复完工 为中国现存最大古驿站

据新华社 位于河北张家口怀来鸡鸣山下的古驿站鸡鸣驿的城内文物建筑和城墙都已修复完工,这座具有800年历史的古驿站再现昔日风采。这是中国现存最完整、建筑规模最大、功能最齐全的古驿站。

据河北省文物局文物保护处处长刘智敏介绍,鸡鸣驿城内玉皇阁、魁星楼、把总署、驿馆、驿丞署、文昌宫、永宁寺、龙神庙戏台、关帝庙戏台、杨家故宅、孟家故宅、李家故宅、黄家故宅、阎家故宅、马家店、德胜楼、万宝昌、药铺、阎家店铺、陈家店铺、当铺、崇信永等22处文物建筑保护维修工程日前通过了验收。

此外,鸡鸣驿城墙的整体加固工程早在2011年就全部完工。

鸡鸣驿城的抢修保护工程总投资达5亿元,于2009年4月正式

开工。

驿站是中国古代传递文书的人中途换马和休息的地方。鸡鸣驿城位于张家口市怀来县鸡鸣山下,始建于元代,到明朝永乐十八年(公元1420年),成为京师北路的第一大站。

鸡鸣驿明清时期一直是北京通往西北的重要中转站,直到1913年北洋政府宣布“裁汰驿站,开办邮政”,鸡鸣驿这个古驿站才退出历史舞台。

鸡鸣驿代表着张家口曾经显著的交通地位。鸡鸣驿的修复完工让城内的群众很是高兴。

70岁的武正山老人乐于在鸡鸣驿内给游客讲解历史。他说,鸡鸣驿修复完工,将吸引更多的人来参观游览,我们给游客讲解底气更足了。

北京携手张家口成功申办2022

年冬奥会后,张家口这座中国开放较晚的城市引起世界关注。鸡鸣驿成为展示张家口历史文化的一张名片,游客接待量越来越多。

“不少外国人来鸡鸣驿,都说喜欢这里的建筑。”在鸡鸣驿城内开客栈的杨冬雪说,眼下他正忙活着投资扩大客栈规模。

鸡鸣驿城现有380户1000多人,大多祖祖辈辈生长在这个小山村里。这座曾经灰土漫漫、没法走路的小城,现在有了像样的道路;过去吃水有困难,现在自来水到家;过去烧秸秆,现在用煤气……

2001年,鸡鸣驿被国务院公布为第五批全国重点文物保护单位,2003年、2005年,两次被世界文化遗产基金会列入100处世界濒危遗产名单。 ■白林

上海公益微电影节落幕

据新华社 以“帮助他人,阳光自己”为主题的首届上海公益微电影节近日在上海电影博物馆落下帷幕。青年演员李光浩“跨界”导演的微电影《幸福速递》获得最佳微电影奖,著名摄影、导演侯咏则参与编剧以保护濒危物种为主题的微电影《高黎贡在》,获得最佳编剧奖。

上海公益微电影节从一年多前的公益微电影大赛中应运而生,由上海市慈善基金会、上海电影(集团)有限公司等共同主办。本届微电影节历时80多天,共收到300多部来自社会各界的参赛作品,著名导演郭宝昌担任评委会主席,奚美娟、达式常、王丽萍、王诗槐、崔杰、陈龙、佟瑞欣、王勇等担任评委。

参赛影片内容涉及了公益主题广泛而丰富,包括传统工艺和非物质文化遗产保护、环境保护、濒危物

种保护、关爱留守儿童和空巢老人、贫困山区支教等社会热点话题。其中获得评委会大奖的《锅》以独特的纪实手法展现了中国正在消失的传统瓷器修复工艺,该片导演陈浩也因此获得最佳导演奖。

“不少知名影视人,通过‘跨界’的方法,踊跃参与到公益微电影的创作中。”郭宝昌说,比如作为摄影和导演的侯咏深入云南山区倾力编剧,演员李光浩“转型”当了导演,将镜头对准快递员这个人群,这都是文艺界关注现实、支持公益的体现,值得肯定。

据了解,王小帅、黄渤、黄磊、刘烨也有“跨界”作品参与本届微电影节。在评委中,著名编剧王丽萍、演员奚美娟等也表达了心愿,希望今后加入到创作微电影的行列中。 ■许晓青 吴霞

吴冠中画作山西展出

据新华社 “想念我,就去看我的画吧!”这是已故画坛大师吴冠中生前常说的话。1月22日至4月1日,浙江美术馆在山西博物院展出他的80余幅捐赠作品,从油画、水墨、速写、书法内容上展现大师画作精髓。

1936年,17岁的吴冠中弃工从艺,在杭州西湖之畔国立艺专(今中国美术学院)走上了艺术道路,后到法国巴黎国立高等美术学院留学,1991

年被法国文化部授予“法国文艺最高勋位”。他创作了大量富有鲜明民族气派、时代特色、个性风格的油画和水墨作品,为中国艺术多元发展和开拓创新树立了典范。

山西是中国传统文化的发源地之一,这里有深厚的文脉。生前,吴冠中多次来到山西的五台山、吕梁山、黄河岸边的李家山,创作了大量山西的精彩图画。 ■王学涛

中国沙画盼闯出“大名堂”

据新华社 看似普通的沙子,在沙画师灵巧的双手间跃动,投影上演绎出曼妙的少女舞姿,旖旎的山水风光,行云流水的书法,现场观众掌声不断……日前,来自21个省、自治区、直辖市的107名沙画艺术家齐聚福建省漳州市,用一场场精美的沙画表演共同发出倡议“让沙画艺术在中国发展壮大,在世界树立影响。”

日前,“中国梦沙之情”首届龙文杯全国沙画艺术创意大师赛在漳州闭幕。中国沙画师协会会长史仲明说:“这次大赛无论从规模和质量及推广都是中国沙画界空前的,大

赛高手如林,技法各有千秋,为广大沙画爱好者们提供了竞技的平台。”

这次活动还促成沙画艺术与阿里巴漳州产业带及永润文化创意园的协作,推动沙画艺术与“互联网+”融合,希望通过产业化运营,推动沙画艺术走出产业化运营的第一步,把沙画作为漳州地标性旅游文化产品推广至全国。

活动期间还举办了“跨界交流与产业合作论坛”,组织沙画、文创产业、美术书法、收藏界人士进行跨界交流,探讨沙画发展及如何与其他行业融合发展。 ■孟昭丽 陈弘毅