

曹禺诞辰110周年,我们要纪念什么?

据新华社 他是中国现代话剧的奠基人,其代表作标志中国话剧走向成熟,也彰显着中国现实主义话剧的高峰。

今年是剧作家曹禺诞辰110周年,北京人民艺术剧院、中央戏剧学院等相关单位相继举办纪念活动。曹禺原名万家宝,自23岁写成处女作《雷雨》,人们对他的关注和研究从未停止。今天的我们,要纪念曹禺什么?

鼓励青年创作者探索创新

1936年,曹禺应邀前往国立戏剧学校任教,开启戏剧教学生涯。曹禺的学生,今年92岁的中央戏剧学院原院长徐晓钟回忆,曹禺用自己的激情点燃学生对戏剧的热爱。

“曹禺老师讲课的时候,教室里总是挤满了人,挤不进的学生只好站在外面的窗户外听课。”徐晓钟说,“曹禺老师在讲剧作和西洋戏剧课时,比如讲萧伯纳的《康蒂妲》,就立刻亲自上马扮演剧中各种人物,激情地朗诵,在台上演绎并沉浸其中,向学生传递作者的激情和原著的文学美。有学生曾感慨:他用全部的生命力量来震撼我们的生命,而我们的生命还在沉睡。”

除课堂上的言传身教,曹禺还以开放的胸怀鼓励青年人创新创造。

1993年初,徐晓钟带着青年导演王晓鹰去北京医院,就中国青年艺术剧院排演的《雷雨》拟删去鲁大海这一角色的构想征询曹禺意见。

“删掉?”曹禺先是一愣,然后笑着说:“好,我赞同。”接着补充道:“将来会有批评你、骂你的,你要沉得住气,就说当时你和作家商量过的,作家同意的,就拿我来当挡箭牌。”

回忆起这段往事,徐晓钟认为,曹禺对青年创作者在进行探索和实验时的宽容、鼓励和肯定,对当下的文艺创作很有启发。

艺术创作要深入生活

1937年2月,欧阳予倩导演的《日出》首演。在《日出·跋》中,曹禺叙述了为写这一幕深入生活的经历:为向乞丐学数来宝,在三九天的半夜跑到荒凉的贫民区,却被醉鬼打伤,险些瞎了一只眼睛;跑到“土药店”和黑三一类的人物“讲交情”,为“朋友”警戒,散布了许多无稽谣言……

“为着写这一段戏,我遭受了多少磨难、伤害,以至于侮辱。”曹禺写道,“我口袋里藏着铅笔和白纸,厚着脸皮,狠着性。一次又一次地经验许多愉快的和不愉快的事实,一字一字地记下来,于是才躲到我那小屋子里,埋下头,写那么一点点的东西。”

上海戏剧学院教授曹树钧指出,曹禺的五大经典《雷雨》《日出》《原野》《北京人》《家》全都有生活原型,都是曹禺熟悉的人和事,如《雷雨》中周朴园逼繁漪喝药,一个司空见惯的场景被曹禺写得惊心动魄、扣人心弦,假如他对生活不了解、不熟悉,观察和研究人物不到位,很难写出来。

“艺术创作一定要来源于生活、深入生活。这是现在的创作者最需要向曹禺学习和继承的。”曹树钧说,没有“生活灵魂”的作品必被观众吐槽,遭时代淘汰。

“艺术创作一定要来源于生活、深入生活。这是现在的创作者最需要向曹禺学习和继承的。”曹树钧说,没有“生活灵魂”的作品必被观众吐槽,遭时代淘汰。

以写人为核心 秉持现实主义精神

“曹禺的戏剧作品在中国现代戏剧史上,具有十分突出的地位,对中国现代戏剧的创立和发展产生了前所未有的影响。”北京人艺院长任鸣说。

已故中国艺术研究院话剧研究所所长田本相曾指出,曹禺的现实主义的艺术重心,在于倾力塑造典型人物,刻画了人物灵魂的深刻性、丰富性和复杂性。

“曹禺以写人为核心,将视角注视到人的精神深处,剖析人生的困惑、人类的挣扎,关注人的内在生命,因而把握住了创作真谛。”中国作家协会名誉副主席廖亦讯说,“关注人类的生存困境,使曹禺作品处处透出博大的人文关怀;渴求进行精神探索,则使其作品具有了人性深度与哲理厚度。”

早在上世纪30年代,曹禺作品中的现实主义精神已经在影响其他创作者。夏衍的代表作《上海屋檐下》是左翼戏剧的最高成就之一。夏衍在《上海屋檐下·后记》中写道:“在这个剧本中,我开始了现实主义创作方法的摸索。在这以前,我很简单地把艺术看作宣传手段。引起我这种写作方法和写作态度之转变的,是因为读了曹禺同志的《雷雨》和《原野》。”

专家指出,纪念曹禺,应该学习他剧作中的现实主义精神。“我们不仅不能说‘现实主义已经过时了’,而且还应该呼吁‘现实主义真精神’回归,以此为契机,找回戏剧艺术的独立品格。”中央戏剧学院教授谭霈生说。

近日,2021上海国际音乐节开幕式在上海文化广场举行。本届音乐节包括原创华语音乐剧展演季、华语原创音乐剧孵化计划、国际音乐剧发展论坛以及2021音乐剧歌唱大赛等活动。图为2019年首届音乐剧歌唱大赛20强的部分选手在音乐节开幕式上演唱。

数字赋能为文化产业高质量发展装上“加速器” 促进产业提质升级

据新华社 文化和旅游部日前发布数字文化产业发展意见,促进产业提质升级,激发文化消费潜力,提升中华文化影响力和国家文化软实力。

业界分析,受益于数字赋能,我国文化产业高质量发展装上“加速器”,文化产业“蛋糕”正越做越大。在此过程中,既应关注科技,更应把握导向和内涵。

为文化产业装上高质量发展“加速器”

这份《关于推动数字文化产业发展高质量发展的意见》提出,要促进文化产业与数字经济、实体经济深度融合,扩大优质数字文化产品供给,积极融入“双循环”新发展格局。

北京电影学院副校长孙立军分析,意见一方面强调坚持正确导向,提升作品思想文化内涵,充分发掘文化资源,讲好中国故事,弘扬中国精神;另一方面强调重视科技发展对文化产业的赋能效应,伴随信息技术的发展与革新,创作者应积极运用新技术,借力产业科技创新成果,推动内容、模式、业态和场景创新。

意见规划的目标是,到2025年,培育20家创新能力强、具有国际影响力的领军企业,打造5个引领数字文化产业发展的产业集群,引领我国文化产业数字化、网络化、智能化发展水平明显提高,形成新动能主导产业发展的新格局。

创图科技创始人、董事长李欣说,发展平台经济、激发数据资源要素潜力等政策举措,将为文化产业发展装上“加速器”,体现了共享、开放、创新的发展理念,将吸引更多市场主体参与进来。

据了解,我国已有多个省市出台措施,促进文化和旅游、金融、科技等领域深度融合。上海印发的《上海在线新文旅发展行动方案(2020—2022年)》提出,依托大数据、云计算、物联网、人工智能等新技术,培育具有智能交互特征的文旅新业态、新模式。

供需两旺 数字文化“蛋糕”越做越大

文化和旅游部产业发展司相关负责人表示,数字文化产品具有传播网络化、消费个性化等特点,符合年轻人消费习惯,随着数字技术的广泛普及和网民付费习惯的养成,数字文化产品的消费潜力和市场价值将得到进一步释放。

随着我国居民收入水平提升,新型基础设施建设提速,文化、旅游、通信等行业进一步深度融合,数字文化产业正呈现供需两旺特点。国家统计局数据显示,2020年上半年,文化新业态特征较为明显的16个行业小类实现营业收入12939亿元,比上年同期增长18.2%。

据中国联通集团文化旅游行业总经理李玲分析,更多的科技型企业正积极加入到文旅产业数字化进程中,推动文旅产业创新。在中国(海南)南海博物馆,中国联通推出了“5G+AR”文物修复助手、“5G+VR”全景直播等多项应用;疫情期间,“5G文旅互动直播”为100余个景区和文博馆搭建了云游景区、云游博物馆,丰富老百姓的精神文化生活。

事实上,我国网民规模已达9.4亿,互联网普及率67%,超大规模市场优势将为数字文化产业进一步发展提供广阔空间。

文化资源“活化”重科技 更要重内涵

文化旅游研究院报告显示,有过半受访者认为“文化消费能提高人的生活质量和幸福感,比衣食住行更重要”。如何为老百姓“烹制”更高质量的“文化大餐”?

业界认为,以数字科技“活化”文化资源,一方面应积极运用超高清视频、5G、VR/AR、人工智能等数字技术对我国优秀传统文化进行开发和保护,一方面更应丰富文化创新产品的内涵,推动文化和科技协同创新。

在水墨动画《秋实》制作中,创作人员引入了超高清8K分辨率、高帧率技术,在保证画面细节与色彩的精度与明度,让动画角色在高动态镜头中仍然保持着自然、逼真形态的同时,也让观众能感受到中国水墨画虚实结合的意境和魅力。

主创人员之一、盛世顺景文化传媒公司总经理张春景认为,与国外动画制作技术相比,目前国内的技术并没有太大差距,甚至在8K、水墨画方面有更多创新引领。“竞争的关键,在于讲故事的方式与剧本内容创作。市场需要一系列既具有民族特色,又能够得到市场认可,并且可以反哺文化产业良性循环发展的优质作品。”他说。

孙立军认为,既要弘扬优秀传统文化基因,又要赋予其全新的文化内涵。“对中国传统精神文化内核的挖掘,恰恰是我们从文化产业‘高原’进一步爬上‘高峰’,提升文艺作品国民认同度和海外认知度的关键所在。”

■余俊杰 陈爱平

上译厂梳理公开《简·爱》《追捕》等上千部译制片相关档案 让译制工艺代代相传

据新华社 上海电影集团下属上海电影译制厂近日宣布正在梳理上千部译制片的相关档案。这些档案包括电影的原语言剧本、翻译本、初对本、复对本、完成本等,大部分为手写稿,比如《简·爱》《佐罗》《追捕》《望乡》《虎口脱险》等译制片的档案。

上海电影译制厂前身是1949年设立的上影厂翻译片组,1957年4月上海电影译制厂正式成立。数十年来,“上译”累计译制外国电影1500多部,成为中外文化交流的重要桥梁。

此次向媒体公开展示的有十多部经典译制片的档案文献,包括标有1972年字样的《简·爱》完成本和《巴黎圣母院》原译本,均为铅字印刷。《简·爱》中邱岳峰配音的“罗切斯特先生”和李梓配音的“简·爱”,是译制片史上令人难忘的“声音形象”,而今通过这些档案又生动“再现”。

值得一提的是,20世纪70年代末,中国引进的日本电影《望乡》《追捕》的相关译稿也在本次展示范围。档案袋显示,两部影片均译制于1978年。

由高仓健等主演的《追捕》拥有

完整的译制片档案,其中包含日文原稿、译稿、初对本、完成本、剧情介绍等。片中经典台词“一直走!不要朝两边看,明白吗?杜丘,快,去吧!”曾经过多次修改,在剧本内页,铅笔修改痕迹仍清晰可见。

从此次公布的电影《虎口脱险》的早期翻译本中,还可以看到将“Tea for two”翻译成“两份茶”,而最终这个词组被译成“鸳鸯茶”,成为中国译制片史上的一段佳话。

著名配音演员、译制导演曹雷说,保护这些译制片档案,具有重要意义,这有助于译制工艺的精益求精、代代相传。

上海市档案局介绍,这些珍贵的译制片档案将申报第三批上海市档案文献遗产,经评审委员会评定后最终入选的市级档案文献遗产,今后还将争取申报国家级档案文献遗产。这也是上海响应联合国教科文组织“世界记忆工程”保护项目的行动之一,该保护项目对世界范围内正在逐渐老化、损毁、消失的文献记录进行抢救,从而使人类的记忆更加完整。

■许晓青