

文化视点

聚焦“2020年中国小剧场戏曲展演”

“2020年中国小剧场戏曲展演”让进入文学史的文本鲜活地再现于舞台

回溯文学经典，寻找当代戏曲创作的支点

左图：越剧《一个陌生女人的来信》演出照。右图：昆剧《草桥惊梦》演出照。(均主办方供图)

制图：李洁

■本报记者 柳青

“2020年中国小剧场戏曲展演”12月15日落下帷幕。今年展演的作品中，高甲戏《范进中举》源自《儒林外史》，昆剧《草桥惊梦》从张生的视角演绎《西厢记》...

古典文学滋养了传统戏曲，也曾被“名角”的光环覆盖

昆剧《草桥惊梦》搁置了通行的舞台演出本《南西厢》，回到王实甫的原始文本，这既是为了进入文学史的经典文本鲜活地再现于当代舞台，也尝试借此

回溯古典戏曲曾有过的文学主导阶段。

宋元之际，中国本土戏剧拥有了高度成熟的样式，中国传统文学历经积淀，到元代与表演艺术相遇，诞生了诸如王实甫《西厢记》和关汉卿《救风尘》这样既具有理想戏剧情节又创造文学修辞巅峰的作品。

古典文学滋养了传统戏曲，很多当代观众与传统戏的初遇，震惊于“唱词之美”。但在传统戏发展的过程中，欣赏门槛相对低的舞台表演系统逐渐取代了需要更高审美能力的文学修辞系统...

深得传统戏曲熏陶的欧阳予倩初次接触“文明戏”时，惊诧于戏剧表演能冲破一元化的伦理秩序，拥有开放的价值体系和观念。

青年，多拜倒于《天女散花》《黛玉葬花》的台下了。他失望于当时的围绕著名演员的戏曲创作，借助观众心理惯性，以世俗文化的姿态占据市场...

从1930年代到1960年代，田汉致力于“戏曲改良”，他创作了20多个戏曲剧本，包括京剧、湘剧和越剧等。经由他的努力，200年来“文学性和思想贫困化的地方戏”（陈白尘语）被注入了现代意识。

戏曲在诉诸审美之外，同样诉诸于心灵

回到今年小剧场展演的现场，面对这些新作，重点不在于争议“歌舞为表，文学为里”孰轻孰重。剧场是一门综合艺术，是同等重要的不同环节共同组成的。

歌舞赋予戏曲美学的风貌，文学则是承载了观演双方精神需求的载体。以红娘为主线的轻喜剧风格《南西厢》深入人心，但一旦回到王实甫的文本，仍然会让人感慨，“愿天下有情人终成眷属”。

写出了多情孟浪的少年，他受着激情的驱使也受困于欲望受挫的失落，意志坚决的行动力和受人摆布的被动感何其矛盾地共存于他的一念一动之间。

演剧《马克白夫人》仿佛走到《马克白》这个血腥戏剧的幕后，它用简洁的戏剧流程展现幕后的杀戮和暴力，邪恶的浓度在舞台上渐增，但剧作者没有站在全知全能的视角裁决这个女性，而是徐徐展开她内心世界里的残忍和脆弱。

整部《无名》是一部在完成度层面仍存在很大空间的新作，剧作给出了一个拥有丰富阐释可能性的戏剧模型，剧中三个最终死去的犯人很难说是“觉醒的人”，他们接二连三地被凌驾于一切之上的强力所毁灭。

这些作品让观众看到，戏曲在试图寻回文学能力时，它在传统戏曲美学资源之上，触及更高的艺术原则——程式化的歌舞表演不仅能诉诸感官愉悦的欣赏，也能超越传统戏曲封闭的伦理秩序。

■本报记者 吴钰

一部非典型体育题材纪录片《棒！少年》近期成为口碑佳作。该片不仅在第十四届FIRST青年电影展中获得业内认可拿下最佳纪录片大奖...

《棒！少年》讲述一群来自全国各地的贫困少年和“事实孤儿”，在北京市郊的爱心棒球基地组成了一支特殊棒球队的故事。与令人热血沸腾的体育题材纪录片不同，《棒！少年》更多聚焦少年们在爱心棒球基地和贫困家乡的平凡生活场景...

体育，让少年重新找回了陪伴、关爱和自我价值

刚进基地的马虎，是个上课吃粉笔、吐口水，成天打架的“刺头”。父亲常年打工不回家，后妈不给他，马虎的功课跟不上了……如果不是在棒球队中学会了纪律与自控，可能“出门就是一流氓”。《棒！少年》中的少年很多都像马虎一样家徒

一部非典型体育题材纪录片《棒！少年》缘何成为口碑佳作——

“燃”背后的温存底色，让它因人文关怀而闪耀

四壁。棒球并非他们主动选择的兴趣爱好，而是在困窘中的希望和出路。

马虎错过了棒球最佳启蒙年龄，但前中国棒球国家队队长孙岭峰还是将他收入门下。“这些孩子就是我们的窗口”孙岭峰说。其实从身体素质 and 运动天赋来说，大多数进入爱心基地的孩子长期营养不良，都是不合格的“运动员”。

在爱心棒球基地，少年们重新找回了童年匮乏的陪伴、关爱和自我价值，体育打开了更宽广的视野。正如许慧晶所言，真正吸引他的是“人在困境的情况下

所呈现的状态”。在不断的自拔与更新中，少年们终有一日能走出内心的孤独，为未来创造一片新天地。

比起崇拜成功，社会更需要包容失败和关爱弱者

《棒！少年》虽然是一部纪录片，却借鉴了故事片的剪辑手法，采用“双男主”的故事线。从剪辑到上映，许慧晶把片子剪辑了40多版。他将纪录片的后期剪辑比喻为编剧的过程。

片中，当棒球少年被邀请前往美国参加世界顶级的少年棒球联赛时，很多人意料中，“燃”的冠军时刻并没有出现。那场比赛中，少年们大败而归，镜头

对准了痛哭不止的投手小双。“机会还有很多。”马虎给他擦泪，小双却放不下自责，“机会只有一次！”小双父亲死于脑溢血，母亲生下孩子之后就离开了家，家里养活两个孩子，小双的双胞胎哥哥就被送走了。

“我想以纪录片搭建一个不同群体间沟通的桥梁……真正的能帮助到一些人，而不只是呈现问题本身。”许慧晶表示，比起一天比一天坚定自信的马虎，小双摇摆不定的性格，更能引起普通人的共鸣。而《棒！少年》聚焦少年们一次次挫折的深意也正在于此：比起对成功的崇拜，社会更需要对失败的包容与对弱者的关爱。

非典型体育题材纪录片《棒！少年》近期成为口碑佳作。图为影片海报。

2020年度“上海产学研合作优秀项目奖”光荣榜

上海科技成果转化促进会 上海市教育发展基金会 上海市科学技术协会 2020年12月

Table with 6 columns: 序号 (Serial Number), 项目名称 (Project Name), 所属企业 (Affiliated Company), 所属地区 (Affiliated Region), 合作单位 (Cooperating Unit), 奖项 (Award). It lists 28 projects and their respective details.