

第四届上海小剧场戏曲节展演今落幕,创新话题还在持续发酵

小剧场“大野心”，看海派戏曲开放格局

■本报首席记者 黄启哲

作为本届上海小剧场戏曲节最后一部参演作品,京剧《青丝恨 2018》今晚将于长江剧场红匣子上演。自此,为期九天的展演告一段落。

上海小剧场戏曲节由本报与上海戏曲艺术中心联合主办,今年正式落户重新开门迎客的长江剧场。在既定的红匣子和黑匣子两个小剧场中,今年参演的八部作品均交出更符合“小剧场”实验创新语境的答卷。这其中,既呈现出戏曲舞台传统故事的改编演绎和当代思考,也展示着主创对于舞台空间、戏剧手法融入传统戏曲的一些尝试与实践。

如他山之石,一场演出时长多不过百余分钟,观众不过百多人,却因另辟蹊径,由舞台实践引发直指戏曲当下如何传承发展的大问题。八部作品迈的步子或大或小,完成度或高或低,手法或繁或简,但有一点已成为业界共识——纵有千百种“玩法”,贴合戏曲本体艺术的创新发展才是正途。

小剧场有“高配置”,名家名角带来戏曲创作的高品质

打破过去对小剧场戏曲是年轻人唱主角的既有印象,今年参演的不少作品让观众看到剧种领军人物的身影,让观众意识到——小剧场是年轻人大胆探索的舞台,也是名角名家谋求突破的空间。

作为小剧场戏曲节的新面孔黄梅戏,此次带来了一出老戏新编《玉天仙》。领衔主演夏圆圆之外,还有年逾七旬的老艺术家黄新德、梅花奖得主王琴、董家林等加盟演出。对于小剧场来说,可谓阵容强大。其中,朱买臣的扮演者黄新德让观众与业界赞不绝口。

上海昆剧团创排的实验昆剧《长安雪》,讲述一段发生在晚唐时期的爱情悲剧。

在他细腻的演绎下,一个满嘴仁义道德却不事农桑,一朝得志便要步步相逼的形象,鲜活立体起来。

戏曲舞台常演的京剧《马前泼水》和昆剧《烂柯山》中,朱买臣是妻子嫌贫爱富的“受害者”。而在《玉天仙》里,也正是朱买臣空做功名美梦,无法脚踏实地,20年不曾改变的懒散做派,把妻子推向了婚姻绝望的境地。有意思的是,同一个题材剧本,此前也有梨园戏残本《朱买臣》在小剧场戏曲节亮相。一老一新两个作品在小剧场语境呼应,令资深观众哑摸一番。

梨园戏《朱买臣》体现的是民间智慧里破镜重圆的难得,用喜剧化、烟火气的剧种艺术传递爱与宽容的主题。《玉天仙》里想方设法羞辱前妻的伪君子,逼丈夫写休书的玉天仙,都在荒诞背后透着人生境遇的苍凉底色。首次站上小剧场创新的前沿,黄新德丝毫没有传统的“包袱”。“时代变了,完全复古、文物展示没意思。要让观众靠近剧目,小剧场可能是一条崎岖小路,我们不妨走走看。”在他看来,不管是传统大戏还是小剧场作品,最终都是以戏曲程式表现人物,“凡是真想进步的演员,不能在流派中醉生梦

上海京剧院《青丝恨 2018》中的悲情一幕带来视觉震撼。(均上海戏曲艺术中心供图)

死,而应该在创新中守住本体,同时张开你的翅膀,拥抱所有的营养。”

曾有人质疑“梨园戏有审美滤镜,囿于 800 年的历史,沉浸其中便无法客观评价”。可作为剧种的独苗,福建省梨园戏实验剧团年年来沪,年年都有诚意之作。如果说过去参演的《朱买臣》《朱文》《吕蒙正》还只是场域意义上的“小剧场戏曲”,那么今年的《陈仲子》让人看到了站在传统肩膀上梨园戏人的发展与创新。

在《陈仲子》中,梨园戏领军人物曾静萍不仅与老搭档林苍晓再度携手演

出,也作为导演参与创作。此次执笔的是让梨园戏一炮而红的《董生与李氏》编剧王仁杰。谁也不想不到这部颇有现代派荒诞意味的戏曲新作,剧本是他 30 年前的旧作。如今的观众看来丝毫没有时代的隔膜,反而一再细品。一位戏迷感慨,没有花里胡哨的舞美灯光,没有企图迎合观众的表演语言,却依旧让人沉浸其中,回味无穷。

小剧场有“大变化”,贴合戏曲本体才是最好的

如果说顶尖艺术家捧出的小剧场作品

电视剧《我们的四十年》把“看电视”当成第一主角,熟悉又新鲜的题材赢得收视热度

揭秘行业兴衰比“情怀贩卖”更走心

■本报首席记者 王彦

手扶不扶天线会影响接收效果,画面上人脸比拳头还小却不影响几十号人挤在一起看个热闹,台词已经倒背如流都不会改变蹲点守候的执著,唯独每周二下午出现的满屏彩条才可阻止开机的热情。电视机,可谓改革开放40年来中国人最熟悉的家电之一。看电视,更是在千家万户催生过千言万语的特殊仪式。可关于“看电视”这件事,即便“电视土豆”,也可能尚有许多未知的、想知的。

今晚在江苏卫视收官的电视剧《我们的四十年》把“看电视”当成第一主角,改革开放40年的背景下,以电视行业为切入点,讲述了这一大众文化如何改变了上世纪八九十年代的百姓生活,又是怎样影响了冯都等年轻人的事业与人生。面对“看电视”这桩人人有发言权的日常事,该剧凭什么让观众津津乐道?

揭秘 1983 年央视春晚的制作幕后,复刻当年凭票购机的珍贵记忆,席卷大众 30 多年前观剧的集体情怀,这些都是理由,又都不尽然。围绕“看电视”,比“情怀贩卖”更走心的,是该剧揭示了“一个行业兴衰荣辱的逻辑——这恰是具有当下价值的新鲜视角。

从“琼花迷”到“高仓健迷”,老片单裹挟了全年龄段的粉丝

老北京胡同,肖家有台 12 英寸黑白电视机,在 1978 年那会儿,绝对是稀罕物。每天晚饭后,肖家小院里必然聚集一大群街坊邻居。从奶奶辈到刚会识字的小娃娃,大家围坐追剧,哪怕已翻来覆去倒背如流。

对观众而言,那个百度待兴的时光仍在记忆里未曾走远,一台电视机引发故事可裹挟全年龄段的人。年纪稍长些的,会对剧中喝水用的瓷缸、二八自行车、喇叭裤等似曾相识,同样会为剧中人为得到一张电视机票而各显神通的情形会心一笑。而作为当时的孩子、今天的成年人,70 后、80 后会跟随剧中片单,重温自己审美的变迁。这一代人,几乎都有过“电视机主角穿什么,我们就流行什么”的经历。男孩子们像剧中的冯都那样,竖起衣领就想像自己是《追捕》里的高仓健,脖子上披一条白毛巾就佯装《上海滩》里的周润发。女孩们跟着电视追时尚的风气更盛,“琼花迷”会把自己拾掇得英气又利落,“小鹿纯子迷”喜欢散下披肩发、模仿那眯起眼来如同月儿弯弯的笑容。

剧中图景好比驶向往昔的列车,剧中

人看的片单越来越丰富,荧屏外搭上那趟车的观众也就越发多元。而编剧把 1983 年的央视春晚也移植到剧情里,揭开那年提前数月就录制“现场直播”的奥秘,更可谓在收视人群里划出了最大同心圆。

编剧唐人说,一定要把春晚融进剧情,是他在创作时坚持的事,“春晚在全球华人心中影响巨大,若没有这部分描写,以电视为中心展开的作品就不成立。”凭着诚意满满的细节,观众情不自禁穿越时光,回到那个有些模糊又时常回味的年代。

电视好比“年代说书人”,有些剧情的思辨在今天仍具启示意义

在娱乐生活贫乏的过去,电视机承载的功能不只是消遣工具那样简单。它是获取知识与信息的途径,流动的画面打开了全新世界;它也可以是人们的社交工具,一句“来我家看电视”的邀约,能拉近彼此不那么亲密的关系。《我们的四十年》便紧扣小电视机,拉开老北京一出众生相。

这出戏里,每人都扮演无可替代的角色,为今天我们回望时代进步时一作注。男主角冯都的人生,俨然 70 后生人抓紧时代契机改变命运的缩影。他上高中时尝试自己倒腾零件来组装电视机,成年后又顺

应下海潮流靠卖电视机赚到第一桶金,此后终于投身影视行业成为真正的电视制作人,跟着行业经历兴衰荣辱。

其他角色也都各自承担“年代说书人”的使命。冯都的发小肖战和黑子,一个在大学里受电视纪录片的影响,有了出国发展的念头,另一个直接出国闯荡。再看老艺术家谢芳饰演的冯奶奶。老人家执着一桩事——对电视剧不感兴趣的她,每晚必追看《海峡两岸》节目。原来,冯奶奶盼着节目里更新的寻亲信息,以期与大儿子团圆一偿夙愿。跨越 40 年的电视时间之旅中,场景和道具固然是通往当年模样的“捷径”,但基于共同人文背景构建的情感记忆,才更让人感同身受。

值得回味的是,《我们的四十年》对影视行业本身还进行了一番自省。第 39 集,片中的影视公司发生了一次内部辩论:做电视,谈利润还是谈声誉,谈商业声誉还是艺术声誉?“重社会效益还是重经济效益”的思辨,谁说不是现在进行时?

制片人王锦借此吐露创作的初衷:“生活越来越好,人们看电视的方式发生了变化。但对于内容的要求、对好内容的需求、对价值底线的坚守,从未更改。所以,希望观众能有那么一瞬间的沉思,能从《我们的四十年》里看见——时代大潮下个体奋斗的得失与成长。”

《人民的名义》获正名 一审判决周梅森没抄袭

本报讯 (记者许畅) 去年,根据作家周梅森小说改编的同名电视剧《人民的名义》热播,曾引起全民热议。作家李霞认为小说《人民的名义》涉嫌抄袭自己的小说,将周梅森和出版该书的北京某集团有限公司起诉至西城法院。前天,北京西城法院经过审理对此案一审宣判,法院认定,两部小说在人物关系、情节、具体描写等方面,在表达上不构成实质性相同或者相似,李霞的主张不能成立,法院驳回原告全部诉讼请求。

著有《人间正道》《国家公诉》等作品的周梅森,小说《人民的名义》首次出版于 2017 年,当年 3 月,根据该小说改编的同名反腐电视剧播出,引起广泛关注。

此前,作家李霞称,自己根据长期的检察工作经历,于 2008 年 6 月开始创作小说《生死捍卫》,并于 2010 年 11 月由海南出版社出版。2017 年 1 月,周梅森撰写的小说《人民的名义》由北京某集团有限公司出版发行。原告称,经对比分析发现,小说《人民的名义》在人物设置、人物关系、关键情节、一般情节、场景描写、语言表达等方面存在大量抄袭、剽窃原告的小说《生死捍卫》一书,侵犯了原告享有的著作权,李霞因此起诉到法院,请求判令出版社停止对涉案图书出版发行。

今年 5 月 31 日,该案曾在北京西城法院开庭审理。在当时的庭审中,周梅森的代理律师表示,两部作品是两个完全不同的故事,不存在抄袭和剽窃的事实,请求法院驳回李霞的诉讼请求。

12 月 11 日,北京西城法院对此案作出一审判决。西城法院认为,涉案两部小说在原告主张的破案线索的推进及逻辑编排、角色设置、人物关系、情节、具体描写等五个方面,通过具体对比,在表达上不构成实质性相同或者相似,《人民的名义》不构成对《生死捍卫》的抄袭,李霞关于周梅森、北京某集团侵犯其著作权的主张不能成立。

“改革开放带我们进入更为丰富多样的世界”

(上接第一版)

安徽池州青阳县人民检察院检察官方艳说,纪录片中描述的老百姓衣食住行上的翻天覆地的变化,她这代人是亲身经历者。“现在我给我儿子买一罐奶粉都挑花了眼,而我小时候家里能有一罐麦乳精,都是很珍贵的。国家富强了,人民的生活水平日益提高,我有时候特别羡慕我儿子,他们这一代孩子真的生活在蜜罐里。”

甘肃省委党校教授曹建民说,纪录片展现了改革开放特别是党的十八大以来,让百姓有越来越多获得感、幸福感、安全感的改革。“我亲身体会到,各级干部为人民服务的宗旨意识不断巩固,工作作风不断改进,落实着我们党为人民谋幸福的初心。”

中国化工集团第三建设有限公司副总经理张家龙说,纪录片展现的 40 年来从恢复高考到中国科技日新月异进步的,映射在他个人事业成长的每一步上。“我是一个普通的农家子弟,20 世纪 80 年代末大学毕业进入化三建,从一线员工逐步成长为分管公司海外市场等业务的“管理者”。多年来,我去过 50 多个国家,见证了中国‘走出去’战略的伟大实践。知识改变了我的个人命运,国家和时代给予了我们这代人用知识和汗水报效国家的机会。”

中铁四局集团张吉怀铁路项目部总工程师苏玉宝说,纪录片生动呈现了祖国以越来越快的速度向前不断发展,不断壮大,中国

桥、中国路、中国车、中国港、中国网等超级工程让人倍感震撼,心潮澎湃。“很庆幸自己赶上了一个好时代,对于我来说,能够参与到国家 40 年改革开放的建设征程中,是十分荣耀和自豪的。”

海南省药品监督管理局行政审批办公室主任科员何家武说,纪录片中关于政府“简政放权,便民服务”的做法,现在看似寻常,实际上转变并不容易,经过几年磨合,大家才把心思落在琢磨着怎么把办事时间缩短、把办事指南做得更细。

甘肃省文联副主席汪小平说,片中展现的改革开放带来的文化繁荣和文艺创作的勃兴,他正在经历。“改革开放带我们进入了一个更为丰富多样的世界,党和国家越来越重视文化事业,创作资源更加富集、创作环境愈加宽松,文艺工作者得以从火热的生活和改革的一线汲取创作的灵感 and 营养,文艺‘百花’开得更艳,群众多样化的精神需求也得到了更好满足。”

26 岁的王于航看到片中的部队场景,不由想起自己作为武警战士守卫边疆时的经历。如今,他已转业担任新疆喀什市伯什克然木乡永丰村支部书记。“在村里,我要继续以坚韧不拔的军人精神鞭策自己,值班、执勤、巡逻、走村入户,不畏严寒酷暑,不计个人得失,更加坚守自己职责使命,扎根奉献基层。”

新华社记者 (据新华社北京 12 月 12 日电)