文化

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

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 摸一番。

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。

打破过去对小剧场戏曲是年轻人 口。在他细腻的演绎下,一个满嘴仁义道 唱主角的既有印象,今年参演的不少 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 对婚姻绝望的境地。有意思的是,同一个 题材母本,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,令资深观众咂

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 "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, 最终都是要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

梨园戏《朱买臣》体现的是民间智慧 死,而应该在创新中守住本体,同时张开 出,也作为导演参与创作。此次执笔的是让 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

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

梨园戏一炮而红的《董生与李氏》编剧王仁 杰。谁也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。

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)

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 代的戏曲创新之路。

是一种守正之中的变革,那么80 后、90 后戏曲人视野更开阔,步子 也迈得更轻松,将海派戏曲的开放

若论舞台呈现的突破, 昨晚上演 的越剧《再生·缘》算是最大胆的。 下最流行的沉浸式戏剧样式引入其 中。昨晚的黑匣子剧场不设座位,而 是让观众与演员"站在一起",如同 旁观者参与到戏剧演出中。这种演出 样式在国外也不过是近两年才真正兴 起的新鲜事物,如今"零时差"被戏 曲人融入创作。整个空间被反光材质 覆盖, 让演员与观众共同置身于一个 虚幻的时空之中, 演员于观众之中穿 梭表演, 其中"缘生"一角还在后脑 勺罩一张面具, 仿佛要用一个身体带 给身前身后观众两种体验。

相比于传统的镜框式舞台,这样 的改变无疑是颠覆性的。可似乎也正 是这种"颠覆",令其接通了与世界 对话的可能性。该剧自去年入选中国 上海国际艺术节"扶青计划"后,于 今年6月参演罗马尼亚锡比乌国际戏 剧节,成为第一支在该艺术节亮相的

作品推出后自然有不同的声音, 不过有专家认为,创新基因早已深植 越剧发展之中。小歌班从浙江嵊州一 路到唱到上海,在这里扎根并发展壮 大成数一数二的剧种, 恰是因为在这 样一个演艺大码头对话剧、昆曲、京 剧等各个文艺样式的兼容并蓄。

此外, 镜象、倒叙、闪回等叙事 结构和各种创新手法,也被京准合演 《新乌盆记》、瓯剧《伤抉》、京剧 《青丝恨 2018》等作品所采用;昆剧 《长安雪》和越剧《僧繇》则试图跳 脱剧种擅演"才子佳人"的窠臼,前 者让向来痴情的昆曲小生转而成为被 欲望吞噬的负心汉,而后者讲述了 "画龙点睛"一战成名后画师张僧繇 的"中年危机"。面对这样的探索, 业界认为有亮眼之处,也有尚待斟酌 打磨的部分。不过,青年戏曲人这股 生力军在小剧场所迸发出的艺术创 想,或许能够启发站在大戏创作十字 路口的主力军, 甚至从这里起跑成为 大戏创作的中坚力量,进而在坚守剧 种本体艺术的同时, 找到属于这个时

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 老片单裹挟了全年龄段的粉丝 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", 多未知的、想知的。

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 剧凭什么让观众津津乐道?

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,人心中影响巨大,若没有这部分描写,以谢芳饰演的冯奶奶。老人家执著一桩事一

一台电视机引发的故 仕比忆里木曾定远, 事可裹挟全年龄段的人。年纪稍长些的, 今晚在江苏卫视收官的电视剧《我们 会对剧中喝水用的瓷缸、二八自行车、喇 的四十年》把"看电视"当成第一主角, 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、 世纪八九十年代的百姓生活,又是怎样影 80后会跟随剧中片单,重温自己审美的变 响了冯都等年轻人的事业与人生。面对 迁。这一代人,几乎都有过"电视剧主角 "看电视"这桩人人有发言权的日常事,该 穿什么,我们就流行什么"的经历。男孩 刻当年凭票购机的珍贵记忆,席卷大众30 条白毛巾就佯装《上海滩》里的周润发。 多年前观剧的集体情怀,这些都是理由,女孩们跟着电视追时尚的风气更盛,"琼 又都不尽然。围绕"看电视",比"情怀贩 花迷"会把自己拾掇得英气又利落,"小 卖"更走心的,是该剧揭示了一个行业兴 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, 炭屏外搭上那趟 应下海潮流靠买卖电视机赚到第一桶金, 车的观众也就越发多元。而编剧把1983年 此后终于投身影视行业成为真正的电视制 的央视春晚也移植到剧情里,揭开那年提 作人,跟着行业经历兴衰荣辱。 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。

编剧庸人说,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 念头,另一个直接出国闯荡。再看老艺术家 大家围坐追剧,哪怕已翻来覆去倒背如流。 电视为中心展开的作品就不成立。"凭着诚 对电视剧不感兴趣的她,每晚必追看《海峡 对观众而言,那个百废待兴的时光仍 意满满的细节,观众情不自禁穿越时光,两岸》节目。原来,冯奶奶盼着节目里更新的 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

的功能不只是消遣工具那样简单。它是获 片中的影视公司发生了一次内部辩论:做 取知识与信息的途径,流动的画面打开了全 电视,谈利润还是谈声誉,谈商业声誉还 新世界;它也可以是人们的社交工具,一句 是艺术声誉? "重社会效益还是重经济效 子们像剧中的冯都那样,竖起衣领就想像 "来我家看电视"的邀约,能拉近彼此不那么 益"的思辨,谁说不是现在进行时? 揭秘 1983 年央视春晚的制作幕后,复 自己是《追捕》里的高仓健,脖子上披一 亲密的关系。《我们的四十年》便紧扣小小电 视机,拉开老北京一出众生相。

> 色,为今天我们回望时代进步时一一作注。 求、对价值底线的坚守,从未更改。所以, 男主角冯都的人生,俨然70后生人抓紧时 希望观众能有那么一瞬间的沉思,能从 代契机改变命运的缩影。他上高中时尝试 《我们的四十年》里看见——时代大潮下个 自己倒腾零件来组装电视机,成年后又顺

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 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 在娱乐生活贫乏的过去,电视机承载 影视行业本身还进行了一番内省。第39集,

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 这出戏里,每人都扮演无可替代的角 变化。但对于内容的要求、对好内容的需 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 (记者许旸) 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《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。

新时代新形势新使命呼唤我们富于创造

(上接第一版)各区各部门都要提振干事创业的精 心标志。要通过自贸试验区政策和制度创新,加快 气神,在实施重大任务和城市更新、旧区改造、"腾 笼换鸟"、提升效益、提高经济密度和经济能级等 产业化、国际中介服务等,增强"五个中心"的全球 海创新创业,支持各类企业发展壮大,特别要下功 区、工厂、楼宇的不同情况,因地制宜地进行风貌 想象力、展现大手笔。" 夫培育中小企业成长。一座城市要有号召力和吸 保护、建筑修复、结构改造和重新利用,在城市更 引力,得有充满传奇色彩的创业者和企业家,涌现 新中使之发挥应有功能、焕发新的生机。要把乡村 一批现象级的业界精英,诞生更多的创业英雄。

李强指出,富于创造要"颠覆超越",对标国际 最高标准、最好水平,努力实现并跑甚至领跑,更好 超大城市农村建设的模式。 代表国家参与国际合作与竞争。科技革命是颠覆性 技术的集中爆发,是跨越赶超的最好时机。要抓住事、用情服务,不断提高服务对象的感受度和体验 新一轮科技革命和产业变革的机遇,努力抢占制高 点,以换道超车的思维、先人一步的行动,在前沿领 域加大突破力度,赢得未来的发展主动。在"卡脖 子"的关键核心技术领域,必须跑出加速度,加大投 入、加快转化、加速迭代,强化对首台套设备、首批 次产品和服务的采购支持,推动技术从突破走向成 理精细化水平。立足超大城市实际,聚焦人民群众 熟。要找准突破口和切入点,科创中心建设要抓好。对美好生活的期待,提供多层次、多元化的公共产。经济工作,必须深入学习贯彻习近平总书记重要 国家重大科技创新平台、大科学设施和装置建设, 品供给。城市精细化管理要坚持高标准引领,更加 讲话精神,全面贯彻新发展理念,牢牢把握稳中求 集聚高水平研究机构和高层次人才;金融中心建设 注重在细微处下功夫,把服务管理延伸到城市的 要聚焦在上交所设立科创板并试点注册制等重大 每一个角落,让城市更有序、更安全、更干净。 机遇,加快推动上海金融功能迈上新台阶。

发展离岸贸易、国际中转、跨境结算、跨境研发和 振兴的关键核心问题想深、想透、想明白,做好规 划、开展试点,试出成效、探明路子,形成适合上海

李强指出,富于创造要"精细极致",用心做 度。为企业服务,要不断优化营商环境,深入推进 "一网通办"。根据企业和群众的反馈,瞄准重点环 节,找准问题症结,拿出解决方案。各级领导干部 要身体力行,当好无事不扰、有求必应的"店小 二"。为群众服务,要提升公共服务质量和城市管

李强强调,要充分激发全市干部的创造力,每 李强指出,富于创造要"脱胎换骨",准确识 个干部都要增强内在的创造动力,努力成为创造 变、科学应变、主动求变,推动城市发展内在功能、 之源。要充满激情,有一股子舍我其谁、干事创业 动能和外在形态、格局再创新变化,使各项工作再的劲头,闯出新天地,实现新作为,不辜负习近平 上新水平。要牢牢抓住集成电路、人工智能、生物 总书记的重托,不辜负上海人民的期待。要勇于打 度、加快推进具有全球影响力的科技创新中心建 医药三大产业,久久为功,持续用力,大力培养产 破思维定势、路径依赖,多一些独到的见解、独特 设、加快落实三项新的重大任务上攻坚克难、创新 业集群和龙头企业, 打造成为上海产业转型的核 的创造,做到"求新""求特""求先""求解"。要尽可 突破,全力推动高质量发展。

能不走老路、不走寻常路,敢于另辟蹊径,探索走 出新路子;要着力打造独特优势,人无我有、人有 我优、人有我特;要敏锐把握潮流、善于洞察趋势, 努力抢占先机、走在前头;要率先破解难题,找出 症结、抓住要害、拿出高招。"希望大家在落实重大 任务、推进国家战略、深化改革开放的新征程上, 各领域不断创造新的精彩。要支持各路英才在上 资源配置能力。要科学研究分析不同区块老旧小 都能拿出过人的勇气和智慧,勇闯'无人区'、放飞

> 李强强调,全市各级组织要努力营造敢闯敢 创的环境,让大家保持持久旺盛的创造力。要消除 顾虑,各级领导干部要敢于为担当者担当、为负责 者负责、为干事者撑腰,鼓励大家大胆干、大胆闯。 要打破束缚,尽最大努力支持基层干事,切实解决 基层反映的问题。该放的权限、资源、力量要放到 位,该做的培训、指导、服务要做到位,流程要简 化、办理要提速、响应要及时,加快完善、调整和突 破不尽合理、不合时宜的政策规定。要强化用人导 向,建立"赛马"机制,围绕重大任务的展开、重点 工作的推进,让大家在"赛马场"上比作为,以实绩 论英雄,在竞争中增强动力、提升能力、激发活力。

> 应勇就推动经济高质量发展指出, 做好明年 进工作总基调,紧紧抓住深化供给侧结构性改革 的工作主线,全面唱响推动经济高质量发展的工 作主旋律。要把工作出发点放在发展上,把工作的 立足点放在办好自己的事情上,把工作的着力点 放在抓落实上,在加快建设现代产业体系、加快提 升城市能级和核心竞争力、加快提高城市经济密

"改革开放带我们进入更为丰富多样的世界"

说,纪录片中描述的老百姓衣食住行上的翻 自己赶上了一个好时代,对于我来说,能够 天覆地的变化,她这代人是亲身经历者。参与到国家40年改革开放的建设征程中,是 "现在我给儿子买一罐奶粉都挑花了眼,而我 十分荣耀和自豪的。" 小时候家里能有一罐麦乳精,都是很珍贵的。 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。"

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的进步,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

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 安徽池州青阳县人民检察院检察官方艳 级工程让人倍感震撼,心潮澎湃。"很庆幸

海南省药品监督管理局行政审批办公室 国家富强了,人民的生活水平日益提高,我 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盛和文艺创作的勃 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 中国化工集团第三建设有限公司副总经 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和营养, 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、备勤、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)