

中外专家告诉你好戏剧长什么样

在“世界好戏·中国观众论道周”上,来自多个国家的戏剧工作者表示,好戏剧能让观众看过之后持续思考,可以鼓励观众参与社会生活,要和观众形成一种对话

□ 白 瀛

近年来,我国戏剧市场日渐繁荣,戏剧这一艺术形式见证着中华文化的复兴、国人情感的迁徙,以及每一个生命个体对于美好生活的向往和追求,也成为中西文化交流的重要形式。

然而好的戏剧长什么样?如何做出一部好戏?戏剧创作者和观众是怎么样的关系?日前在京举行的“世界好戏·中国观众论道周”上,来自中国、法国、立陶宛的戏剧工作者,围绕“好戏在哪里”这一议题展开了讨论。

好戏促使观众持续思考

“我认为好的戏剧可以让观众围绕它展开讨论。”法国蒙彼利埃演员之春戏剧节主席让·瓦雷拉说。

作为法国官方支持的大型艺术节,蒙彼利埃演员之春戏剧节是法国除阿维尼翁戏剧节之外,又一享誉世界的戏剧节,每年6月在地中海沿岸城市蒙彼利埃举行。

瓦雷拉说,一些艺术性很强的戏剧,在市场上不一定非常成功,但在很长时间内会停留在观众脑海和心灵中,促使观众不断思考,提升对内心和外部世界的认识,这也是好的戏剧。

立陶宛国立考纳斯剧院院长埃吉迪尤斯·斯坦奇卡斯也认为,好的戏剧能让观众看过之后持续地思考。“有些戏在剧场里面你可能不会想很多,但第二天甚至多天之后,你还是会去想那个戏到底带给我们什么,这是我认为好的戏剧。”

立陶宛是欧洲戏剧大国,俄罗斯剧作家安东·契诃夫的

侄子、艺术家迈克尔·契诃夫曾于20世纪30年代在立陶宛国立考纳斯剧院,教授斯坦尼斯拉夫斯基及瓦赫坦戈夫的戏剧理念。

法国导演埃里克·拉卡斯卡德曾3次在法国阿维尼翁戏剧节主场教皇宫剧院导演剧目,明年将导演中国剧作家曹禺的经典话剧《雷雨》和曹禺女儿、作家万方续写的《雷雨·后》,并参加2021年法国蒙彼利埃演员之春国际戏剧节。

拉卡斯卡德说,好的戏剧是关于生命不断发问的过程,也是一个不断追求生命意义和真谛的过程,如《雷雨》和《雷雨·后》,都探讨了家庭关系和社会关系,呈现以人的生命为核心的世界。

好戏鼓励观众积极行动

中国香港导演和编剧、香

港演艺学院教授司徒慧焯,近年来因导演话剧《亲爱的,胡雪岩》《德龄与慈禧》为内地观众熟悉。

他说,好的戏剧应该具有一种穿透世界表象、直抵人心的力量。“我特别认同德国戏剧家布莱希特的理论:戏剧不在剧场里面,而在剧院外面,观众看完戏会对世界有一种提问,然后积极行动起来。”

瓦雷拉说,好的戏剧可以和现实发生联系,可以鼓励观众参与社会生活,甚至带来世界的变化。

他举例说,18世纪,法国资产阶级意识到戏剧作为宣传手段在革命中的作用,提出“戏剧应该教育民众”的口号;1784年在巴黎首演的博马舍喜剧《费加罗的婚礼》,揭露和讽刺了封建贵族,成为1789年法国大革命的前奏。

落叶艺术装置亮相杭州西湖

近日,中国美术学院举行秋叶艺术节,多个以树木落叶搭建的艺术装置亮相浙江杭州西湖边,成为一道独特的风景。图为市民驻足欣赏落叶艺术装置。

王 刚 摄



品 读

八大山人:以“哭之笑之”对抗坎坷命运

□ 任思雨

竹林七贤、初唐四杰、唐宋八大家、四大才子……你还能完整念出他们的名字吗?

历史上,这些声名显赫的文人团体曾为中国古代文化留下了重要的艺术瑰宝。但有一位古人,却因为这样的称呼常常被误解,每次别人念到他的名字都会疑惑:

八大山人,谁?是八个山人吗?

余秋雨曾说,他招研究生时出过一道“略谈你对八大山人的了解”的题,一位考生的答案是:“中国历史上八位潜迹山林的隐士,通诗文,有傲骨,姓名待考。”

“把八大山人说成是八位隐士我倒是有有所预料的,这道题目的‘圈套’也在这里。把中国所有的隐士一并概括为‘通诗文,有傲骨’,十分有趣,至于在考卷上写‘待考’,我不禁哑然失笑了。”

先来澄清一点,八大山人,真的只有一个人,他就是明末清初的知名书画家朱耷。

不过,他也是历史上最神秘、最怪异的画家之一,跟传统的文人画不同,在八大山人的

画作里,你能看见一只只翻着白眼的鸟、翻着白眼的鱼、粗犷洒脱的山石花草……而放大画作的细节,简直就是活生生的“表情包”:

无论孔雀、寒鸦还是小猫,他笔下的动物要么瞪着大大的白眼,要么眯着眼睛,甚至弓着背、缩着脖子,似乎是含着几分愤怒、几分嘲笑,还有一股“爱谁谁”的气势。

有人评价说,看他的画,“天地间为之寒”。

八大山人的画有点儿怪,但看过一遍以后就很难再忘记。如果你好奇八大山人为啥会这样画画,先来看看他经历了怎样的人生:

朱耷,江西南昌人,是明太祖朱元璋第17子朱权的后裔。

身为王孙贵族,他一出生就含着金钥匙,早年参加功名考试就在同辈当中脱颖而出,连当地年高德硕者均对他称赞有加。

清朝历史学家陈鼎的《八大山人传》写道,朱耷少年时“善诙谐,喜议论,娓娓不倦,尝倾倒四座”,那时的意气风发可见一斑。

然而,他作为王公贵族的好生活没享受多长时间,公元

1644年,甲申之变发生,明宗室上下如惊弓之鸟,“改姓易氏、销声匿迹、东奔西走,各逃性命”,此时的朱耷也选择隐居避祸。

在这几年间,他的父亲、妻子、孩子几年之内相继去世,恐惧与心灰意冷中,他选择剃度为僧,从此在青灯古佛中度过了30年的岁月。

苦痛的人生经历让朱耷时常癫症发作。史料记载,他时而疯、时而哑、时而大笑、时而痛哭、时而正常,50多岁时,朱耷因癫症还俗,独自走回了南昌。

公元1684年,朱耷还俗后为自己取名“八大山人”,从59岁一直用到去世。他用“八大山人”署名题诗的诗,常把“八大山人”四字竖着连写在一起,这样又似“哭”字,又似“笑”字。

哭之、笑之,也像是八大山人一生的写照,他用一个表情包,与坎坷的命运对抗。

“横涂竖抹千千幅,墨点无多泪点多。”这是郑板桥为八大画卷题的诗。刘鹗《老残游记》序亦言:“《离骚》为屈大夫之哭泣,《庄子》为蒙叟之哭泣,《史记》为太史公之哭泣,《草堂诗集》为杜工部之哭泣,李后主以词哭,八大山人以画哭。”

特殊的身世与阅历,加上极高的绘画才华,成就了八大山人特殊的艺术境界。

西方的梵高曾以浓烈而扭曲的笔触让人泪流满面,八大山人的画也如此。他山水花鸟皆精,亦擅书法,诗文也幽涩古雅,虽然风格独特,却吸引了一批又一批忠实的粉丝。

后世的“扬州八怪”、齐白石、张大千等画师都被他折服,齐白石曾说,“青藤雪个远凡胎,缶老衰年别有才;我欲九泉为走狗,三家门下轮转来。”其中,青藤是徐渭的号,缶老是指吴昌硕,雪个正是朱耷的号。

同梵高痛苦的创作一样,人们也经常会把八大山人的“变形”创作与他悲戚的身世勾连。

但也有人认为,但如果把这些艺术价值全部归为他的身世,似乎并不妥当,学者朱良志曾说,生命的尊严凛然不可犯,这是八大山人晚年的艺术形象所要表达的重要思想。

晚年的八大山人以“驴”为号,有“驴屋人屋”“驴屋驴”“人屋”等印章,而这正是他癫疾复发漂泊南昌的艰难时刻,那时他穷苦不已,过着连驴都不如的艰难生活,几乎要失去了人

瓦雷拉再次举例指出,古希腊戏剧都是从失败者的角度展现人生的悲怆,这给当代人很大启示。“我们面对困难时,可以从这种传统当中去寻找、建构答案,那是一种永不言弃、超越困难的精神。”

好戏对话观众共享创作

曾参演万方话剧《你还弹吉他吗》的演员张亮认为,一部好戏不是用故事结局或者表演手段直接告诉观众对错喜悲,而是让观众按照自己的主观意识去理解,得出各自的答案。

“人性是可以抛开语言、让不同观众心灵互通的,所以好戏一定要跟观众建立一种灵魂的理解和沟通。”张亮说。

司徒慧焯说,好的戏剧,需要创作者对世界、对人性有深刻感受并表达出来,但更重要的是要和观众形成一种对话。“与观众发生对话,演出才能够表现出一种能量、一种生命力。”

斯坦奇卡斯指出,创作者需要从排练到演出过程中不断寻找与观众对话的方法:为观众提供相关背景资料,举办演前谈和演后谈,和观众一起讨论戏剧对他们的影响。

拉卡斯卡德认为,在网络时代,戏剧把人群聚集在同一个地点,有利于把人们从虚拟世界拉回现实世界;而好的戏剧,是创作者和观众一起完成的。

“从写剧本到排练、演出,我始终和观众一起创作,整个排练的过程就是高潮。”拉卡斯卡德说,“我们把编剧、导演、演员、观众聚集在一起,共享真正的生活和自由,增强每个人的创造力量。”

的尊严。

但在他的画里,常常只有一条小鱼,或者一只孤独的猫,一只侧身站立表情孤傲的小鸟,一棵树心中空、旁支却有花朵盛开的梅花枝,各有各的尊严,看似微小的生命也有不屈服的力量。

有一副现存于江苏泰州博物馆的《秋花危石图轴》,画中巨大的石头摇摇欲坠,八大山人用浓墨重笔,涂出了石头力压千钧的力道,但在巨石之下,却用淡墨画了一朵小花,长着一片叶子,巨石与花朵,构成了相当大的反差,但花儿依然从容地绽放。

八大山人还喜欢画荷花,他笔下的荷花作品有很多种类,比如小荷才露尖尖角、一只荷花独开放,但荷花在他的笔下从来不是清秀淡雅,他的荷柄常常比其他画家的高大的多,姿态也常常呈现随意任性之势。

八大山人的一生,曾有一幅画像《个山小像》传世,上面的老人头戴一顶帽子、身穿宽大无比的长袍,看上去干瘦也其貌不扬,但就是这位一生坎坷的画师,却给我们展现了一个极富冲击力的、充满着强烈生命意识的艺术世界。

今 雨 轩

“年度金曲”评选 别成流量自娱自乐

□ 何勇海

最近某音乐平台公布的“年度十大金曲奖项”——周杰伦、王菲、许巍、五月天等人的新歌均未入榜,更多的是所谓的网红作品。榜单一公布,立即引发网友的质疑:除了《知否知否》凭借赵丽颖的电视剧有知名度和传唱度之外,其他的歌曲都没怎么听过,是我老了吗?

不是说周杰伦、王菲、许巍、五月天等人的新歌都应入选,老歌手总有因江郎才尽而过气之时,但选一首作为代表总可以吧?就算在这几位乐坛顶级歌手的新歌中没一首够格,但李荣浩、毛不易等年轻音乐人在今年也有新作品问世,也无一首上榜,就比较奇怪了。更何况,既然是“年度十大金曲”,就不该沦落到很多人“除了‘知否’,其他都没听过”,甚至于“一首都没听过”。

据相关主办方介绍,该奖项依托该平台海量用户及庞大数据,“让更丰富多样化的数据和粉丝说话”,榜单是在依托平台用户及庞大数据库基础之上,综合考量时间维度、榜单成绩、市场价值等多方面因素评选出的。简单地说,这份金曲榜单是根据流量和粉丝意见评选出的。既然如此,榜单的权威与公正性就成问题了。

文化 资讯

北京市精品游戏研发基地揭牌

形成更加完备的数字文化发展形态

本报讯 北京市精品游戏研发基地近日在北京海淀区中关村科学城数字文化产业园正式揭牌,基地将发挥产业集聚优势,打造完整的游戏研发生态体系,并向数字音乐、网络文学等数字文化领域拓展,形成更加完备的数字文化发展形态。

北京市精品游戏研发基地所在的中关村科学城数字文化产业园,一期面积为3万平方米。腾讯、网易、畅游等近20家游戏研发机构入驻后,该基地将在市区两级扶持政策、专家咨询、游戏研发基金的支持下,形成完整的游戏研发生态体系,实现研发企业的集聚发展。

作为大众文化娱乐的重要方式之一,我国游戏产业现

已进入高速发展阶段,但仍存在原创能力不足、价值导向偏差、文化内涵缺失、社会责任落实不到位等问题。对此,《关于推动北京游戏产业健康发展的若干意见》在揭牌仪式上正式发布。

北京市委宣传部副部长、北京市新闻出版局局长王野霏介绍,北京将解决好现阶段游戏产业面临的主要问题,聚焦内容生产,加强规划引导和事后监管,加快构建具有国际影响力的“网络游戏创新发展之都”和精品网络游戏研发中心、网络游戏新技术应用中心、游戏社会化推进中心、游戏理论研究中心、电子竞技产业品牌中心的发展格局。(张漫子)

珠峰脚下文创产业园初具规模

包含“文化+”“创意+”“旅游+”3部分

本报讯 珠峰文化旅游创意产业园核心区18条市政道路日前建设完成,文创产业园已初具规模。西藏自治区日喀则市正致力在珠峰脚下打造一座集文化演艺、非遗体验、休闲养生、高端体育、展览展示等多种功能于一身的我国海拔最高的文化创意产业园。

珠峰文化旅游创意产业园区位于日喀则市桑珠孜区,紧靠318国道,距离扎什伦布寺约3公里。园区功能构成包含“文化+”“创意+”“旅游+”3部分,初步按照文化展示园、运动休闲园、养生度假园、田园体验园4大功能分区。未来,珠峰文创园将以珠峰探险、动力滑翔、民俗体验、藏药养生等独具魅力的文创项目,逐步培育品牌项目、打造产业

集群、优化经济结构,建设成“南亚大通道、珠峰大本营、城市新组团”。规划建设中的产业园共分3期,目前园区道路基础设施建设完工,非遗展览展示中心、珠峰演艺中心等大型工程主体完成,一期核心区工程将于2020年建设完毕。

日喀则市委副书记、黑龙江第七批援藏工作队总领队马春波介绍说,建设珠峰文化旅游创意产业园,是日喀则市委市政府促进产业结构调整、转变经济发展方式的重要实践,力求通过科学规划及多方合作,将园区打造成为日喀则率先发展的新地标、城市建设的新亮点、文化旅游产业的新名片、对外开放的新窗口。

(侯 捷 李桢宇)