

在戏曲舞台讲好革命故事

张曼君

核心阅读

革命历史题材戏曲创作可以将重心放在人物心路历程上,贴着人情人性表现信仰的力量,通过塑造有温度、令人信服的人物形象,让红色文化鲜活可感

中国戏曲是高度诗化的艺术,唱念做舞,处处可入诗。革命历史题材戏曲可以充分发挥戏曲的美学特点,增强作品艺术表现力和思想穿透力

一方面是以当代人的视角开掘主题,在人物塑造和思想表达上有新意;另一方面是兼收并蓄,力求创造新的舞台艺术样式

岁月中一个普通家庭的聚散离合,表现朴素懵懂的乡村少女方承走近革命者并逐渐成长为共产党员的过程。伴随方承的成长,共产党领导的湖南农民运动、上海工人运动和学生运动等历史事件被自然地引入剧中,推动主人公在政治上逐步走向成熟。剧作注重展现亲情,特别是夫妻情、母子情、母女情,这种亲情又和国家的命运、民族的前途紧密相连。观众在与人物的共情中重温历史,被革命先烈的牺牲奉献所震撼。

用艺术张力展现信仰力量

也许和来自革命老区有关,我导演的革命

历史题材戏曲作品大多充满激情。舞台上,我尽可能通过艺术手法渲染情感,创造出属于舞台的戏剧性、可视性,让观众充分感受到红色精神撼动人心的力量。

中国戏曲是高度诗化的艺术,唱念做舞,处处可入诗。革命历史题材戏曲可以充分发挥戏曲的美学特点,增强作品艺术表现力和思想穿透力。昆剧《瞿秋白》由“溯源”“秉志”“铸心”“取义”四折结构而成。每一折都分为“昼”“夜”两部分:“昼”对应瞿秋白的人生历程;“夜”通过亦真亦幻的舞台手法,展现主人公的内心世界。剧中瞿秋白的形象体现出一个个有着坚定信仰的共产党人的阳刚之气、蓬勃之气,体现出人物内心燃烧着的激情和浪漫。在舞台上将人物的这种精神外化,恰可以充分发挥戏曲以虚代实、在有限舞台上创造无限表达空间的优势。

从秋收起义、三湾改编到古田会议、湘江战役,湘剧《忠诚之路》在这样的历史脉络里娓娓讲述革命者陈树湘的成长道路。历史上,陈树湘几乎没有留下个人影像资料。在全剧尾声,剧中陈树湘当年的战友、开国将军韩伟在后人绘制的多幅素描中认出了陈树湘,继而从轮椅上站了起来:“报告师长!”这时,舞台上的投影出现陈树湘的素描画像,既素淡又伟岸。老将军背对观众,向素描画像敬礼。扮演陈树湘的演员从舞台深处走来,向观众敬礼。这种诗化的表现手法,更好传递出对英雄人物的敬仰和缅怀。

以精心之作传承红色文化

在导演革命历史题材戏曲的探索过程中,我“有守有进”。“守”,既指回归戏曲本体,不同剧种的“立身之本”不能变;也指回归生活,向生活要灵感、要表达、要发现。“进”,一方面是

以当代人的视角开掘主题,在人物塑造和思想表达上有新意;另一方面是兼收并蓄,吸收民间歌舞、皮影戏等多种艺术元素,力求创造新的舞台艺术样式。

比如,在昆曲《瞿秋白》的配曲中,既有传统的笛子,也因为剧情需要加入了交响乐,以呼应《国际歌》之于人物理想信念的意义。同时,用八个“梦境影子”的场景,表现人物挥之不去的内心感受。在京剧《红军故事》中,演员的表演既是传统的程式化的,举手投足精神抖擞,表现人物在困境中的不屈力量,同时又是生活气息的,贴近今天的观众审美。评剧《母亲》以英雄母亲邓玉芬为原型,展现在抗日战争期间民族遭受的灾难,讴歌不屈不挠的民族精神。全剧从母亲的视角回忆战争,通过演员表演带来时空转化之感,打破传统线性叙事结构,让观众紧紧跟随人物的情感叙事深入到可歌可泣的历史中。

作为中国共产党党员、作为文艺工作者,在创作革命历史题材戏曲的道路上,我一次次走进百年历史深处,一次次被震撼、被升华。党的百年历程中,有太多感人的故事和太多丰富的资源,有待我们去发掘、去表现。戏曲长于抒情、长于展现人物丰富的内心世界,不受时空局限、能在方寸之间表现千军万马、古今穿梭的假定性审美特质,以及诗化的内在气韵,这些都是戏曲表现革命历史题材的独特优势。在戏曲舞台上讲好革命故事,以精心之作传承红色文化,弘扬中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化,还有很大的探索空间。

(作者为戏曲导演)

图①为评剧《母亲》剧照,图②为京剧《红军故事》剧照。

制图:赵德汝

加强新时代文艺评论工作

文艺事业繁荣发展,优秀文艺作品不断涌现,文艺现象和文艺思潮层出不穷,尤为需要文艺评论增强朝气锐气,更好发挥激浊扬清、褒贬甄别的作用

小说《地泉》是作家阳翰笙的文学代表作之一。上世纪30年代《地泉》再版之际,阳翰笙邀请作家茅盾为其作序。茅盾在文中直言不讳:《地泉》“缺乏对于社会现象全部的非片面的认识”“缺乏感情地去影响读者的艺术手腕”。为人作序,像茅盾这般不仅指出作品不足,而且言辞如此犀利者,并不多见。在再版后的《地泉》一书中,阳翰笙不仅全文收入茅盾这篇序言,还收入了其它几篇含有批评意见的文章,目的就是“使我及本书的读者,都能从他们正确的批评中,得到些宝贵的教训”。

焦菊隐,北京人民艺术剧院原总导演,曾针对戏剧界过于看重明星效用现象提出批评。他认为,即使靠明星赢得了眼前的票房,但从戏剧艺术的长远健康发展看,得不偿失。所言理性中肯,并不怕薄了那些熟识的舞台明星的情面,对当时一味追逐明星的舞台倾向发出了清醒之声。

这些例子都表明,文艺评论是文艺创作的一面镜子、一剂良药。今天,文艺事业繁荣发展,优秀文艺作品不断涌现,文艺现象和文艺思潮层出不穷,尤为需要文艺评论增强朝气锐气,更好发挥激浊扬清、褒贬甄别的作用。增强文艺评论的朝气和锐气,是来自文艺现场的呼唤,也是推动文艺发展的必然要求。

增强文艺评论的朝气锐气,首先要打磨好批评这把“利器”。批评精神是文艺评论朝气锐气的主要来源。对文艺评论者来说,具备批评精神,意味着敢于实事求是地评价作品,好处说好,坏处说坏。不能碍于情面,避而不谈,要客观公正地从作品出发,对作品做出恰如其分的分析、判断与评价。具备批评精神,还意味着敢于对不良创作倾向和文艺现象表明态度,敢于在大是大非问题上表明立场,及时纠偏扶正,有力激浊扬清,真正起到价值引导、精神引领、审美启迪的作用。事实证明,那些不痛不痒、回避问题的文艺评论,发挥不了应有作用,终将行之不远。

“良药苦口利于病,忠言逆耳利于行”,对作家艺术家来说,具备批评精神的文艺评论能够帮助自己客观认识创作得失,提升艺术创作水准和思想认识水平。“把人民作为文艺审美的鉴赏家和评判者”,对读者观众来说,通过批评性的意见,能更全面地认识文艺作品,更深入地理解文艺现象。尤其在互联网时代,有洞见的文艺批评更能得到受众的信赖珍视和自发传播。倡导批评精神、强化褒贬甄别功能的文艺评论,还有助于营造百家争鸣的良好氛围,促进文艺生态健康有序地发展。

增强文艺评论的朝气锐气,要以扎实的专业素养为根基。敢于批评,不是以情绪化的表述代替理性思考,而是要提高专业性和说服力,以理立论、以理服人。评论者要能够从思想、艺术等多个维度,对文艺作品做出精到的分析,指出不足的同时也肯定优长,把更多有筋骨、有道德、有温度的优秀作品推介给读者观众。在20世纪戏曲艺术的现代转化中,古老的戏曲艺术之所以能够去芜存菁、重获新生,一些理论评论家的专业眼光和评论引导功不可没。

增强文艺评论的朝气锐气,还要走出书斋和自我的小天地,深入广阔的文艺现场。只有深入文艺现场,文艺评论者才能逐步培养起对文艺作品、文艺现象、文艺思潮敏锐的感受力、精准的判断力,才能管中窥豹,一叶知秋,及时捕捉到文艺创作、文艺生态与文艺思潮的新动向与新气象。这样写出来的文艺评论,也就跳出了“自说自话”“隔靴搔痒”等窠臼,言之有物、生机涌动,更容易和当下受众产生连接、引发共鸣,让文艺评论更接地气、更有入骨。

新时代新征程呼唤着文艺的繁荣发展。百花齐放的社会主义文艺事业,离不开强有力的文艺评论。增强朝气和锐气,新时代文艺评论必将大有可为。

增强文艺评论的朝气锐气

徐睿

展时代画卷 谱奋斗华章

我的家乡在赣南,那一方饱蕴红色文化的厚土。我听着红色故事长大,对峥嵘岁月中的那些人、那些故事耳熟能详。作为一名生于斯、长于斯、艺术生命成熟于斯的共产党员和艺术工作者,红色已经作为生命底色熔铸于我的血脉中。多年来,在舞台艺术创作领域,我持续深耕革命历史题材,致力于用富有魅力的戏曲作品表现红色历史文化的诗品格和崇高精神,感动观众并且激励观众。

用鲜活形象传递伟大精神

戏曲长于抒情,善于以接地气的艺术手法塑造质朴的人物形象,以细腻的唱念做舞展现人物内心,以情动人。因而,革命历史题材戏曲创作可以将重心放在人物心路历程上,贴着人情人性表现信仰的力量,通过塑造有温度、令人信服的人物形象,让红色文化鲜活可感。

比如采茶戏《山歌情》就侧重通过剧中人物的人生选择和人物性格,表现赣南苏区人民的坚韧品格和奉献精神。剧中,“欢送兴国师出发”“打了赣州打吉安”的革命歌谣贯穿始终,当年苏区人民正是怀着这份火热又纯朴真挚的感情,加入到共产党领导的革命队伍中。他们中贞秀和明生这对情侣,以山歌为媒,倾心相爱,但贞秀的养母做主把她嫁给了满仓,这给三位主人公带来深深的情感伤害。但是在面对敌人的屠刀时,他们放下情感纠葛,都去争夺意味着牺牲的“山歌大王”的毛巾,以此保护他人,保全革命队伍。三人以歌声抒发各自情怀,实现人格的升华,也将全剧推向高潮。评剧《革命家庭》以母亲的视角,讲述烽火

美食纪录片吸引观众的“秘方”

崔畅

在近年文艺热门类型和热门题材里,一直不乏美食纪录片的身影。从2012年《舌尖上的中国》广泛传播以来,近10年时间里,美食纪录片一直热度不减。特别是这两年以《风味人间》《早餐中国》《风味原产地》为代表的“网生”纪录片异军突起,一些年轻观众“逢出必看”,不少人按照纪录片里的线索去寻觅美食、打卡分享。

美食纪录片的“观众缘”从何而来,靠什么保持热度不减?分析其中缘由,可以帮助我们探寻网络视听文艺讲好故事、吸引观众的“秘方”。

一是要有新鲜感,另辟蹊径地讲述故事。这些年美食纪录片不断开掘美食内涵和特征,让许多地方美食、特色美食、小众美食映入大众眼帘,也通过美食展示风土人情,揭示食物背后自然环境、历史、文化相互交织的丰富

性。如关注地方菜系的《傲椒的湘菜》、聚焦特定食材的《开动吧!海鲜》、呈现家常小菜的《下饭菜》等作品,都是靠题材上的特色差异,受到观众喜爱。美食纪录片在形式方面也屡有新意。如《听起来很好吃》专注于美食烹饪,在听觉上抛弃了大段旁白,集中于烹制美食所产生的声音——热油的滋滋声、刀与砧板的碰撞声、食材外皮剥落声……从“色香味”到“色香味声”,用声音带动观众,呈现美食之美的更多层次。

二是要有亲切感,讲好“人”的故事。“民以食为天”,美食题材对观众来说具有天然的亲切感。中国饮食文化源远流长、博大精深,而且南北不同、海陆有异,在视听艺术的表达上拥有开掘不尽的丰富资源。与此同时,所谓“饮食人生”,饮食从不同侧面生动呈现人间百态。讲述美食故事和讲述人的故事联系在一

起,通过美味来展现人生滋味,是这类纪录片的魅力所在。《早餐中国》以早餐店的“单循环”切入店主的不同性情;《人生一串》以滋滋作响的烤串呈现酣畅淋漓的快乐;《向着宵夜的方向》既有忙了一天、卸下负担后的轻松惬意,也有深夜劳动者的奋斗艰辛;《沸腾吧火锅》则是一桌人的热闹欢聚……从这些美食里,我们能品出家的味道、童年的味道、团聚的味道、生活的味道,也能感同身受,领略人生的不同风景不同滋味。

三是要有陪伴感,让故事更贴合日常生活场景。近年来,受快速的生活节奏、碎片化的媒介使用习惯影响,互联网文艺作品逐渐走向轻量化。10分钟左右的美食微纪录片数量渐多,更适用于年轻人碎片化的休闲时间,满足更多情境下的观看需求。许多年轻人将美食纪录片称为“下饭片”,不仅仅因为其表现的内

容引人入胜,还因为其短小精悍的体量,适合作为吃饭时的视听陪伴。饮食文化的美好、人物情感的共振、弹幕评论的互动,这些都丰富了人们的休闲文化生活。美食纪录片选材和场景都贴近日常,娓娓道来的叙事节奏、接地气的表现手法,让年轻人跟着品味生活、跟着看世界,用户黏性颇强。

当然,美食纪录片的进步与网络纪录片的发展息息相关。拍摄画质的不断提高、电影级的视听体验、小切口的题材细分、创作过程的互动反馈,网络纪录片迸发出网络时代的生机活力。在产业生态方面,网络纪录片凭借日渐成型的生产模式和商业模式、凭借“中华美食”的金字招牌,正积极拓展海外传播途径。拍出美食滋味、拍出生活温度、拍出人心共鸣,期待美食纪录片能继续保持热度,不断有创新、有突破。

