

谈艺录

红色题材戏剧创作实践和启示

核心阅读

创作者要在历史记录中寻找人物的本真面貌,在千军万马、大气磅礴中寻找恢弘浪漫的情感澎湃,这个过程是进入创作的过程,也是艺术创作的切入点

红色题材的戏剧创作,讲述的是英雄的故事,展现的是英雄气概,无论时代更迭,红色故事蕴含的精神特质都可以打动人、感染人、鼓舞人。

40多年的军旅生涯,让我有更多机会接触这类题材,对中国共产党的百年历史有了更全面深刻的了解。

近6年来,我创排了民族歌剧《马向阳下乡记》《沂蒙山》《英雄》《红船》《银杏树下》《半条红军被》、话剧《春天的承诺》《天上草原》《深海》《记忆密码》、红色题材现代京剧《母亲》,重排经典民族歌剧《小二黑结婚》等。

尊重历史,注重对“人”的解读、开掘和塑造

红色题材戏剧大多有人物原型或取材自真实历史事件。艺术的观赏性来源于生动和真实,在创作中,找到与当代观众有认知度、有共情点的“人”是关键。

民族歌剧《英雄》讲述的是中国共产党第一位女党员缪伯英和丈夫何孟雄的故事。百年前,20多岁的他们执着于打破黑暗的旧世界,创造一个美好的新世界。

民族歌剧《英雄》讲述的是中国共产党第一位女党员缪伯英和丈夫何孟雄的故事。百年前,20多岁的他们执着于打破黑暗的旧世界,创造一个美好的新世界。

舞台呈现的生动性,来自创作者对生活的发现与提炼。深入、多次的创作采风是必需的。排演民族歌剧《沂蒙山》时,创作团队沿着八路军115师东进的路线,对沂蒙革命老区、孟良崮战役纪念馆、大青山突围战遗址、“沂蒙山小调”纪念地、红嫂故里等与沂蒙儿女英雄事迹相关的地点进行深入采风。

创作过程中,要把握“大事不虚,小事不拘”的原则。创作者要思考事件和行动,去探究这些是否“有可能”发生在人物身上。

民族歌剧《沂蒙山》中,夏荷这个人物是虚构的,但她又是“真实”的。剧中,夏荷在牺牲之前用血水喂养女儿,给她取名小沂蒙并托付给海棠抚养的情节,取材于抗日英雄陈若克母亲女的真实故事。

守正创新,注重以表演为中心的“整体戏剧”呈现

舞台呈现的手段越丰富,艺术门类的融合表现越综合,观众审美要求越多,创作就越要注重以表演为中心的“整体戏剧”呈现,追求一戏一格。所谓“整体戏剧”,就是舞台呈现不

黄定山



影手段,借助光影变化,既突出戏剧悬念,也反映了人物内心变化。戏剧创作中,导演的创作工作要“前移”,应当介入一度创作。

仅是音乐的、文学的、表演的,它还可以是美术、建筑、光影、声音等空间和时间艺术的综合。从这个角度看,创作就具有了创新意义,将带来一种现代艺术语境下的综合审美愉悦。

在舞台艺术创作中,承载红色题材的戏剧门类是多样的,话剧、歌剧、戏曲……无论是何种戏剧门类,导演都应从一度创作到二度创作对作品进行把握,用符合当代艺术审美的方式进行舞台呈现。



无论媒介方式、表达方式如何变化,舞蹈创作者始终要回到生活中,将中华优秀传统文化“种在心里”

近日,第十三届中国舞蹈“荷花奖”民族民间舞评奖活动在济南落幕。来自各地艺术院团、院校、群艺馆的328件民族民间舞作品报名参评,6件作品获奖。

民族民间舞是中华优秀传统文化的重要组成部分,具有强大的生命力与独特魅力。如何在民族风格、民族特色、民族审美的基础上,深挖民族民间文化的内涵美,将传统舞蹈素材进行创造性转化、创新性发展,是创作者面临的重要课题。

“互联网+”为舞蹈搭建了更广阔的平台,人们对舞蹈的关注度不断提高,艺术传播与发展进入了新阶段。民族民间舞要实现“破圈”传播与创新,仍要回归艺术本体。

中国民族民间舞蹈的艺术形态始终在发展变化。创作者将民族民间舞从广袤大地搬上舞台,赋予时代内涵,注入当代审美。第十三届中国舞蹈“荷花奖”民族民间舞比赛中,由22名新疆艺术学院舞蹈学院学生表演的男子群舞《阳光下的麦盖提》以热烈奔放、活力四射的动人表达,将非物质文化遗产刀郎舞与山东鼓子秧歌巧妙融合,表现新疆人民在党的关怀下沐浴幸福阳光的美好生活。

扎根人民,植根乡土,放飞艺术想象,才能引发情感共鸣,升华思想表达。一部优秀的民族民间舞作品,应该让观众既能品味艺术之美,又能收获深邃的文化哲思。

走出“小圈子”“象牙塔”,在深刻变化的火热生活中,创作者找到了灵感源泉。对民族民间舞内涵的深刻把握,离不开田野调查。创作者只有深入生活、感动自身、相信角色,才能真诚表达、感动观众。

舞蹈是追求美、表现美和创造美的艺术,体现着创作者对世界的认识、对文化的态度,民族民间舞更应有“各美其美,美美与共”的艺术追求。在本届“荷花奖”中,浙江音乐学院创排的舞蹈《一条大河》用安徽花鼓灯动作语汇译出大河奔涌不息的酒流盛景,在抒发家国情怀的同时张扬着诗情画意。

无论媒介方式、表达方式如何变化,舞蹈创作者始终要回到生活中,将中华优秀传统文化“种在心里”,通过作品让更多人了解中华民族文化的深邃底蕴和舞蹈艺术的独有魅力。



展现民族民间舞蹈的魅力

第十三届中国舞蹈“荷花奖”带来的思考

陈伟科

艺坛

黄梅戏《不朽的骄杨》唱响英雄赞歌

刘鹏艳

剧将革命烈士杨开慧的事迹搬上舞台,融合传统戏曲与现代艺术表现手法,讲述了杨开慧在革命道路上成长成熟的历程,唱响英雄赞歌。

杨开慧在从杨昌济之女到毛泽东之妻的身份转变中,自尊、自爱、自立、自强,对父亲的敬仰之情和对丈夫的爱慕之情真挚而纯粹,体现了她对真理的执着追求。

黄梅戏《不朽的骄杨》由上海戏剧学院院长黄昌勇担任编剧,国家一级作曲陈儒天担任作曲,中国舞台美术学会副会长韩生担任舞美设计。

与影视剧中塑造的杨开慧不同,由韩再芬、江李汇、陈邦靛联合主演的各年龄段的杨开慧,是崭新的舞台形象。在黄梅戏《不朽的骄杨》的舞台叙事中,共出现3位杨开慧的扮演者,她们分别在《芳华》《湘恋》《绝境》《期待》等章节中演绎着杨开慧这位平凡而伟大的女性。

全剧尾声部分,《花放》章节优美而悲壮的音乐声中,杨开慧踏着姹紫嫣红的霞光再次登上舞台——与序幕遥相呼应着生命的善与美、信仰的光和热。

插图等电影手段跳出简单的线性叙事,将个人成长史与国家的历史、民族的历史融合于3个叙事层面上,唱响了可歌可泣的英雄赞歌,是黄梅戏《不朽的骄杨》在舞台艺术领域的精彩创造。



图为黄梅戏《不朽的骄杨》剧照。

作为“庆祝中国共产党成立100周年舞台艺术精品创作工程‘百年百部’”人选剧目,新编黄梅戏《不朽的骄杨》近日在安徽公演。该剧