

尊重艺术规律 引领创作风气

——从第十九届中国戏剧节改革谈起

叶 燕

戏剧节改革向行业传递出强烈信号：戏剧创作应当突出人民性与艺术性，回归本体，尊重艺术规律，努力扭转“唯奖项”“唯题材”的错误倾向

“能否淡化一些报告剧的色彩？”“能否跳出真人真事的制约，有更高级的艺术真实的呈现和追求呢？”在第十九届中国戏剧节剧目评论会上，评论家、剧作家王俭针对刚刚看过的一部新创剧目，当面向该剧主创提出了13个犀利问题。这“十三问”别具见骨，在创作者心中引发了震荡，这也是本届戏剧节厉行改革的一个缩影。

第十九届中国戏剧节的精彩剧目正在浙江杭州上演。本届戏剧节共入选42部作品，包括29部参演剧目、1部特邀剧目和12部展演剧目，涵盖了20个戏曲剧种以及话剧、歌剧、舞剧、音乐剧、滑稽戏、木偶戏等不

同戏剧门类。在剧目征集环节，戏剧节就强调尊重戏剧艺术创作规律，发扬“十年磨一剑”的精神，放宽入围剧目搬上舞台的时限；重申以人民为中心的创作导向，优先选择深受观众喜爱、演出场次多的剧目；倡导正确理解“主旋律”，一切表现真善美、传递正能量的作品都为时代所需……戏剧节改革向行业传递出强烈信号：戏剧创作应当突出人民性与艺术性，回归本体，尊重艺术规律，努力扭转“唯奖项”“唯题材”的错误倾向。

戏剧界有句老话“好戏都是改出来、磨出来的”，舞台精品“七稿八稿、十年八年”才是常态。好的剧目不仅要“磨”，而且要在持续的演出中“磨”。为了刹住“为评奖而创作”、评奖之后就束之高阁的急功近利风气，纠正新戏创作“狗熊掰棒子”的不良现象，本届戏剧节剧目遴选不再局限于“新戏”的范畴，而是鼓励持续打造、不断演出、新老并进、统筹兼顾。演出剧目中既有如河北梆子《宝莲灯》、京剧连台本戏《七侠五义》、瓯剧《杀狗劝夫记》、歌剧《原野》等上演多年或经典重排的优秀剧目，其中《宝莲灯》已演出1600余场，也有如京剧《齐白石》、舞剧《骑兵》等荣获“五个一工程”奖、“文华大奖”等国家级奖项后持续演出提升的精品好戏，更有如昆剧《世说新语》、婺剧《三打白骨精》、越剧《我的大观园》等近年在观众中引起热烈反响的新戏。无论新戏老戏，都提倡不断打磨、精益求精。戏剧节前，在温州举办的戏剧评论人才正在崭露头角。

头到舞台呈现进行全方位讨论；在戏剧节展演期间，还通过“一剧一评”，为参演剧目把脉支招，促进作品越磨越精。

文艺评论和文艺创作历来被誉为鸟之双翼、车之两轮，缺一不可。当下，许多戏剧评论缺乏学术品格，一味“抬轿子”“说好话”，不仅不能引领创作，反而干扰视听、混淆概念、阻碍创作，为业界所诟病。为此，戏剧节期间特别举办了“有真知·讲真话——改进戏剧评论工作专题座谈会”，直指“人情评论”“红包评论”“小圈子评论”，“捧杀”“捧杀”，“假话、空话、套话”，“不懂装懂、无的放矢”，“生搬硬套理论”“评论八股”等不良现象，倡导有真知、说真话、讲道理，弘扬褒优贬劣、激浊扬清的批评精神，鼓励有朝气、有锐气、接地气的戏剧评论。风气正才有面貌新，专家与院团主创面对面交流，逐一点评，好处说好、坏处说坏，不矫饰、不回避，提出中肯的建设性意见，受到院团的支持和欢迎。在一次次的评论会上，可以鲜明感受到，一批具有广阔视野、敢讲真话的中青年戏剧评论人才正在崭露头角。

戏剧源于人民、依靠人民、属于人民，中

国戏剧节坚持“人民的节日”定位，搭建人民的戏剧盛会。一方面坚持题材类型多样化，以多元的故事题材、丰富的呈现样式、鲜明的时代精神，满足人民群众多层次、多方面的精神文化需求，另一方面坚持文艺惠民，最低票价50元，共计推出1万张惠民票，让市民尽享家门口的好戏大戏。戏剧节还推动戏剧文旅深度融合，开展了戏剧“快闪”、戏剧进校园活动，推出文旅消费优惠等多项举措。戏剧节期间，杭州化身为一座“没有围墙的剧场”，形成处处有戏、广泛参与的生动局面。

第十九届中国戏剧节尊重艺术规律、锐意改革创新、引领创作风气、坚持为民惠民，切实发挥了行业风向标作用。期待在新气象新风貌带动下，戏剧界继续校准创作方向、凝聚创作共识，守正创新、精益求精，努力打造新时代新经典，不断开拓戏剧艺术新境界。

题图为第十九届中国戏剧节参演剧目《前哨》剧照。

尹学峰摄

北京人民艺术剧院创排的话剧《杜甫》再度上演了。若从首演的时间算，跟话剧《李白》前后整整跨越了28年，而它重新冲上热搜，被人们进一步讨论，则是近一段时间的事情。李杜齐名，两部作品堪称“双子星”剧目，其合璧之旅自然备受关注。以话剧《李白》《杜甫》为代表的一系列文人历史剧，不仅丰富了北京人艺的创作路径和风格，也提供了观照历史传统、把握人文脉象的重要创作经验。

李白和杜甫，其人其诗，区别很大，是家喻户晓的事实。他们寥寥几次见面，却一生眷念，诗文赠答，彼此结下了深厚的友谊，成为佳话。传统文人的心态与处境，可以说是剧作家郭启宏贯穿创作生涯的题材主脉，从早期的《司马迁》到被称为“文人三部曲”的《李白》《天之骄子》《知己》，再到如今实现“李杜合璧”的《杜甫》，均不同程度地将“知己”置于文人立身问道的参照当中，仿佛有一个精神世界的枢纽或开关，汇聚了所有悲欢。

安史之乱拦腰一折，改变了大唐的命运。这是《李白》《杜甫》两部作品截取的历史情境，给人留下了强烈的印象。故事以此为切入点，从李杜中晚期的人生讲起。沧桑变乱，刀口豁然，人的命题自然产生——我是谁？我从哪里去？在话剧《李白》中，李白暮年请缨，热血浪漫，那种自我主体色彩是强烈鲜明的，可在动荡局势的诡谲涡流和复杂人性面前，又显得天真荒唐。在话剧《杜甫》里，杜甫一生蹭蹬求官，一路狼狈窘迫，但他的不懂变通、率性执拗，也让我们看到了他的天真荒唐，看到了他的可爱与高洁。在动荡时局的纷乱世相中，他们各有各的际遇与悲喜，令人感喟同情。

比较两部剧，不难看出：创作者“传历史之神，传人物之神，传作者之神”的史剧观一以贯之，而塑造杜甫重在主体人格的神采，塑造杜甫重在现实情态的筋骨，跟他们的自身性格与诗歌风格是吻合的；《杜甫》其实比《李白》难写，创作者跨越几十年的阅世经验和人生感悟，在《杜甫》这里得到更加自然松弛的体现。

某种意义上，话剧《李白》和《杜甫》可以说分别代表了“有我”和“无我”的心境状态。如何把握“有我”和“无我”之间的关系和尺度，也是需要创作者深入思考的问题。比如，历经时间考验的《李白》看起来更加凝练完整，因为李白的行为动机和内在痛苦更加明确有力，但时过境迁，这种较为浓厚的文人属性，如何更好地跟当下观众实现情绪衔接？《杜甫》主要依托于情节细节，大多呈现的是人情世故，不乏现实感，因此故事更加好看，更易引发共情，但杜甫的主体人格和内在痛苦难免有所遮蔽。

对中国人来说，李白和杜甫永远都是中华文明璀璨星河中的耀眼星辰，而文人题材历史剧所应有的特殊质感和诗意图韵，尤为突出地传递了中华美学精神。这场跨越30多年的创作接力，堪称北京人艺雕刻时光的诗意图展。1991年话剧《李白》首演时，主演濮存昕38岁，以青壮饰演暮年，却并不违和。话剧《杜甫》再演，导演兼主演冯远征63岁，跟真实历史中杜甫的年岁相仿，导演尚属试水，表演已炉火纯青。在人们的心目中，似乎李白和杜甫就应该是他们在舞台上呈现的样子。时代变迁如长河奔流，人的心态和欣赏习惯也在变化，而所有的常与变、取与舍、得与失，都会因跟我们有关而有了新的意义。

芭蕾这样“舞动”世界

范 妮

无数次失败，无数次重新再来，为了在比赛中完美呈现《海盗》中的托举动作，俄罗斯舞者丹尼斯每日在排练室里反复雕琢，每一次发力都追求毫米级的精确，汗水浸湿了排练室的地板。

再来看辽宁芭蕾舞团两位年轻演员——张歌涵与王占峰。要实现《黑天鹅》关键动作的同步跳跃，唯有无数次地重复练习，才能让每一个动作都变成“肌肉记忆”。

两个人，跳跃的高度、速度、节奏要完全一致，考验技术更考验默契。从最初的频繁失误到后来的完美配合，背后是无数个日夜的辛勤付出。

参赛者的坚持、坚韧、坚决被电视直播的镜头捕捉——辽宁卫视制作的直播纪实综艺节目《舞动世界》，全程记录了8月在沈阳举办的辽宁（沈阳）国际芭蕾舞比赛。这场比赛吸引了150多名优秀芭蕾舞者远道而来。他们中，有初出茅庐的年轻舞者，渴望在这个舞台上崭露头角；也有经验丰富的资深舞者，追求艺术上的再次突破。

多国舞者带来的浓郁异域风情，与中国舞者所诠释的东方韵味相互碰撞、相互交融，创造出多元而丰富的艺术景观，让《舞动世界》成为“美美与共”的舞台。不同文化背景的舞者在这里相互学习、相互启发，打破了语言和文化的隔阂，也在彼此心中种下友谊的种子。

借助电视直播和新媒体传播，《舞动世界》连接起更广泛的观众。赛事直播开创性地采用“赛场主舞台+第二演播室+比赛纪实影片”多场景同步直播与切换，实现赛况实时解说与深度点评的无缝衔接，助力观众从“看热闹”跃升为“懂门道”。纪实短片的视角探出聚光灯之外，捕捉舞者备战的汗水与坚持，让观众看到荣耀背后的付出。这种创新的传播形式，让芭蕾艺术从传统舞台走向更广阔的大众视野。

这次比赛能吸引到如此多的高水平舞者，与辽宁芭蕾舞团的影响力也密不可分。其建团伊始便坚持引进世界经典与中国原创“两条腿”走路，排演了《天鹅

湖》《睡美人》等多部世界著名芭蕾舞剧，也积极探索中国风格的芭蕾舞剧创作，先后推出《梁山伯与祝英台》《嘎达梅林》《八女投江》等一系列具有浓郁中国文化特色的舞剧，培养出一批批优秀的芭蕾舞演员。相信在未来，芭蕾“舞动”的故事将不断被续写。

（作者为辽宁大学艺术学院教授）

本版邮箱:wenyipl@peopledaily.cn

本版责编:胡妍妍

版式设计:沈亦伶

看台人语

真人秀《心动的信号》第八季

没有真心，何来心动？

作为国产真人秀的现象级节目，《心动的信号》行至第八季，有点偏离轨道，多了些刻意，少了点真诚。

早期节目确实令人心动。第一季“明星+素人”的新鲜模式，第二季嘉宾“CP”（配对）自然流畅的互动，都记录下年轻人交往的状态，成为观众心中的“白月光”。但“求新易、守心难”，最近几季节目开始为变化而变化，刻意设计的痕迹重了起来。第八季开篇虽有新意，可剪辑充满套路感：为制造话题放大冲突，过度渲染情感纠葛，连嘉宾互动都添了几分按剧本走的生硬。

社交真人秀的魅力在于真实，反映真实的生活，照见真实的内心。《心动的信号》曾靠恋爱与情感话题赢得关注，若想重拾观众信任，就该少些对流量套路的追逐，多些对情感本真的坚守。观众想看的，不是精心编排的“甜虐”剧本，而是普通人身上的那份敢爱敢恨的真心。这，才是节目最让人心动的“信号”。

（福建省泉州市 陈舒喆）

婺剧《三打白骨精》何以“破圈”

向 新

婺剧《三打白骨精》剧组
浙江婺剧艺术研究院供图

9月17日晚，第十九届中国戏剧节参演作品婺剧《三打白骨精》亮相杭州东坡大剧院，一票难求、座无虚席。这台戏不仅在剧院里叫好叫座，在网络上近来也是国潮“网红”、戏曲“顶流”。许多账号发布“白骨精变脸”短视频，其中不少点赞破百万，网友直呼“太惊艳”。

婺剧俗称“金华戏”，拥有500多年历史，2008年被列入第二批国家级非物质文化遗产名录。在传统戏曲共同面临传承与发展课题的当下，“守正创新”是共识，但知易行难。而婺剧这一小剧种能走出家乡、走出国门、走红网络，叫得响、传得开，赢得观众尤其是年轻人的喜爱，其“破圈”密码值得研究。

婺剧《三打白骨精》这台戏的“正”，重在坚守戏曲艺术内核，它的创作带有鲜明的精

品意识、戏曲本体意识和婺剧特色意识。整台戏唱念做打样样皆精彩，编导演美处处处见匠心。婺剧一向音乐铿锵激越，动作粗犷且具视觉冲击力。而其幻化出的“英姿飒爽女天神”形象，面容姣好、身手矫健，很是贴合年轻观众审美。

这台戏面世两年多来常演常新，在不断打磨艺术品质的同时，还时常融入新鲜创意：八戒的探戈舞姿，念白中“胶原蛋白”等网络流行词，无人机扮演的小蜜蜂等，一个个精雕细琢的点缀，给观众不断带来“小惊喜”。这些“上新”，无一例外都会成为网上婺剧爱好者们津津乐道的话题。令人叫绝的“名场面”，不断推出的“小惊喜”，都是婺剧借助互联网吸引新观众、结缘新朋友的生动名片，帮助其有效扩大影响力，也反哺了线下演出市场。

从线下满堂彩到线上百万赞，婺剧《三打白骨精》的走红，回应着广大观众日益增长的精神文化需求，也见证着传统戏曲焕发生机的广阔天地。坚守戏曲内核、发扬剧种特色，读懂观众、跟上时代，传统戏曲就能彰显魅力，收获更多掌声与喝彩。

中华民族历尽沧桑、薪火相传，多少次深陷危亡灾难之时，总有仁人志士挽狂澜于既倒，使古老民族再获新生。正如鲁迅所说，“我们从古以来，就有埋头苦干的人，有拼命硬干的人，有为民请命的人，有舍身求法的人……这就是中国的脊梁。”

新作速评

“我们从古以来，就有埋头苦干的人，有拼命硬干的人，有为民请命的人，有舍身求法的人……这就是中国的脊梁。”中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年之际，中央广播电视台总台播出电视剧《阵地》，讲述郭沫若、夏衍、田汉等一大批爱国进步文化人士在中国共产党领导下，以笔为枪坚守文化抗战阵地，唤起民众救亡图存意识，推动建立抗日民族统一战线的故事。

面对波澜壮阔的抗战历史，作品将文化战线的各种力量通过紧张情节、多重线索有条不紊地呈现出来。单说当时在桂林生活、战斗过的知识分子就是一股爱国洪流，除郭沫若、夏衍外，还有艾青、王鲁彦、陶行知、巴金、沈钧儒、欧阳予倩、丰子恺、洪深、徐悲鸿、焦菊隐、舒绣文等一大批知识分子，他们既是文人，又是志士，要表现出他们的志同道合却又个性迥异，殊为不易。剧中生动刻画了焦菊隐与欧阳予倩坚持不同戏剧观的执拗，王鲁彦反“盗版”的鲁莽，徐悲鸿和丰子恺面对舞台美术创新的豁达……他们同中见异、异中见同，始终站在历史正确的一边。而这，恰体现了《阵地》既能深入人物心灵进行艺术叙事，又能真诚向历史最深处注目，最终表达出真挚而持久的爱国情感。

笔墨刀枪，文心长城

——观电视剧《阵地》有感

仲呈祥 张金尧

作品并非纪录片式地呈现文人志士的战斗生活，而是遵循“大事不虚，小事不拘”的艺术原则，不仅“集首有交代，集中升高潮，集末留悬念”，还运用了“不必是曾有的实事，但必须是会有的实情”这一创作手法。剧中，臧克家协助机枪手装填子弹、在战场上悲壮创作，学生兵韩大勇带领28名敢死队员攻克堡垒中弹牺牲，英雄的身躯与血染的《共产党宣言》让人动容……这些符合人物思维、行为和情感逻辑的精彩艺术想象，体现了创作者贴近中华美学精神，贴近当代观众鉴赏习惯，以新颖手法完成宏大叙事的努力。

《阵地》让我们深刻认识到文化的力量和统一战线的力量。剧中《救亡日报》的复刊、杂文刊物《野草》的创办、话剧《屈原》的成功上演等，都生动反映出打败侵略者不仅靠“手里拿枪的军队”，还要依靠“文化的军队”。这样的道理，足以昭示抗日战争胜利80周年的当下，我们在推进中国式现代化的时代新篇章中，也要牢牢坚守文化阵地，吹响号角，树立信仰，坚定文化自信。

习近平总书记指出：“在几千年的历史流变中，中华民族从来不是一帆风顺的，遇到了无数艰难困苦，但我们都挺过来、走过去了，其中一个很重要的原因就是世世代代的中华儿女培育和发展了独具特色、博大精深的中华文化，为中华民族克服困难、生生不息提供了强大精神支撑。”这一重要论断是对中华文化深刻总结，更为我们民族复兴之路上建设文化阵地提供了根本遵循，指引着文艺工作者捧出更多《阵地》这样的新收获。

（作者分别为中央文史研究馆馆员，西北师范大学副校长、教授）

上图为电视剧《阵地》海报。

资料图片