

在中国,当我们说起戏剧,大多数人都会想到话剧,或者中国戏曲。但事实上,“戏剧”的涵义并非“用歌舞演故事”或者“台词讲述”那么单一,戏剧精神的表达不仅可以通过语言的倾诉,更可以以身体语言的方式来诠释表达。

作为“纪念中法建交五十周年”系列活动之一,“1.2.3……形体戏剧季”将于11月15日至12月14日在北京、上海、深圳三地同时举办,为中国观众展现形体戏剧的魅力。

“英雄纸人”率先开幕

作为“1.2.3……形体戏剧季”的开幕大戏,由法国顶尖偶剧团《纸人卡夫的英雄梦想》拉开形体戏剧季的帷幕。

该剧曾被法国主流媒体誉为“法国当代最具创意偶剧作品代表”,讲述了一个由纸张幻化而成的新生命,在好奇心的驱使下,开始懵懂又倔强地模仿人类的故事,旨在探究生命意义与内涵。

静谧的舞台之上,灯光明明灭灭,牵着长长纸张的舞者翩翩经过,他们用优美的舞蹈动作,将手中的纸张以灵巧又充满想象的方式,展开、折叠、翻转,并最终借助灯光投影的效果,创造一个充满了灵魂与想象力的“纸人”。——这个新生命仿佛对于周遭的一切都充满了兴趣,他与舞者们展开一段段优雅的独舞或者竞争与和谐并存的双人舞。

参演剧目样式丰富别致

在随后的近一个月时间内,独角戏《默默无言》、法国小丑剧《乔尼的小推车》、中国三拓旗肢体剧团的《水生》、日本多媒体肢体剧《魔幻秀》、《奇幻仙踪迹》都将先后登场,以形态各异的气韵风度共同展示肢体剧的多样魅力。

法式独角戏《默默无言》的主演帕迪克曾担任过海军人官、摇滚歌手等各种职业,他拥有天生的卡通身材和极具灵性的戏剧心灵,在这部剧中,他单纯凭借极富幽默感的肢体动作和犀利眼神就凭空幻化出一个完整的小宇宙。他将一个凳子变成天使,将床单变成一匹飞奔的马,不停地将观众引入一个个充满奇妙思想的梦境中。该剧自从2003年问世以来,目

形体戏剧季开幕

用身体演一出好戏

郑娜

前已经演出近千场、笑做25个国家,而此次加盟“1.2.3……形体戏剧季”的演出则是《默默无言》的首次中国之旅。

而《乔尼的小推车》和《水生》则分别带有浓浓的法兰西风情与中国古典韵味。默默自语着谁也听不懂的普瓦图古老语言的乔尼,推着他那辆同样古老的小推车,游走在过去与现实之间,戏谑的幽默、含泪的微笑、充满着诗意与乡愁的意境,都将随着乔尼的寻觅而慢慢弥散在剧场中间。《水生》则是三拓旗剧团近三年备受赞誉的代表剧目,该剧改编自《聊斋志异之王六郎》,整体充盈着清冷、神秘的气息,其中,古老傩戏元素的运用也作为点睛之笔,闪烁在舞台上。

戏剧节的节目总监王婧介绍:“这些甄选的所有剧目都来自近五届的阿维尼翁戏剧节,我们特别选择了强调身体表现又不失风趣的剧目。同时,我们希望这些与传统舞台剧不同的表演能够让更多观众体会到形体戏剧的魅力。”



《纸人卡夫的英雄梦想》



“电视剧与中国梦”系列③

表达「中国梦」

杨状振

电视剧如何更好地

本身就兼具了群体性和个体性的双重特征。从这个意义上讲,讲述社会个体或某一家庭逐梦经历及成长故事的“这一个”人物(或家庭)形象也总是会在某一个时点、某一个视角、某一处心情的审视下,与社会中的其他成员(或家庭)擦身而过,存在着将经历重合、将影子叠加的机会与空间。电视剧讲述“中国梦”、塑造典型人物的基本要求,就是要学会巧妙而稳定地把“某一个瞬间、某一个视角、某一处心情”下的人物状态定格,并将其带入到电视剧的“这一个人物形象”、“这一个家庭故事”和“这一个时空”的讲述中去。

在这一方面,2012年播出的《温州一家人》,2013年播出的《老有所依》《假如生活欺骗了你》,2014年播出的《父母爱情》《正阳门下》,都为当代“中国梦”的电视剧刻画做出了表率。5部剧的共同特点是:均以某一家庭中的核心人物为灵魂,截取时代进程中的不同断面,讲述了“同一屋檐下的故事”。从周万顺、赵银花、江木兰、黎阳、江德福、安杰、韩春明的身上,活脱脱涌出无数个彼时彼地、彼情彼景中的你、我、他的普通人形象。借助典型化手法,这些剧集在叙事中还超越了仅仅属于个体和家庭空间的“家族史叙事”模式,集中谱写了改革开放、尤其是上世纪90年代深化市场经济改革以来,中国当代社会整体情势的变迁和几代人追逐梦想的步伐。

故事选择的时代性与多样化

人物是电视剧讲述“中国梦”的关键和根本,而故事则是塑造好人物的平台和基础,选择什么样的故事,其实是回答电视剧讲述“中国梦”时应该着重表现什么领域和题材的问题。凡是符合社会主义核心价值观的题材,都应该是电视剧在讲述“中国梦”的过程中可以纳入的题材。如果进一步考虑到“中国梦”体系的当下性、社会性和全民参与性,大力推进和强化现实题材电视剧的创作,尤其是其质量和品位,则应成为当下荧屏叙事讲述“中国梦”的首选领域。

强调现实题材电视剧创作,除了基于其和“中国梦”的当下性、社会性、全民参与性等特点紧密吻合之外,更重要的一点还在于,这是对现实题材电视剧在当下创作中所面临的庸俗戏剧化和泛娱乐化趋势的一种纠正。在一片泛娱乐化的声浪中,作者往往以人为的戏剧冲突,替换掉对人文关怀的追索和对现实生活、时代精神深入肌理的刻画描写。由此所造成的现实题材电视剧讲述“中国梦”故事的两个短板则是:“现实题材剧却缺乏现实关怀的时代精神”,“现实题材剧却缺乏多样视角下的现代生活”。

相比大量官斗剧、家斗剧和娱乐婚恋剧的泛滥,近两年播出的《推拿》《有你才幸福》《老有所依》等剧集,在解决现实题材电视剧的内容覆盖不足、选题方向单一和表现力度弱等方面开始有意识地做出尝试。以上几部电视剧均把镜

电视剧《正阳门下》



电视剧《父母爱情》



电视剧《推拿》

头聚焦在日益突出却少有剧集关注的时代难题上,用静水流深的大篇幅、高浓度、重情感镜头记录下被时代大潮挤出生活中心的那一群人的生活状态——盲人、老人和空巢家庭。这部分群体在泛娱乐时代很难成为娱乐产业关注的中心话题,但与他们的生活相伴的残疾人的生存与发展问题、老年人的身心健康与养老问题、独生子女的孝亲与抚幼问题等,却是决定“中国梦”能否实现的关键问题之一。

电视剧讲述“中国梦”的一个目标,就是要凝心聚力在全社会形成一种不畏艰难、拼搏进取、自强不息、团结自信的时代氛围,就是要形成一种直面问题、敢于克服、厚德善美、友爱互助的社会情势。这是现实题材电视剧在传播和讲述“中国梦”时所必须承担的使命,也是其在选择讲述什么样的故事、表现什么样的内容、营造怎样的时代氛围和精神风貌时所必须考量的问题。以现实题材为主,坚持题材的多样性和包容性,有胸怀有视野、不回避敢直面、能化解勇于担当、会讲述善引导,是正确处理这一问题的关键。

情感表现的真实性与生活化

叙事学家罗伯特·麦基在谈到影视作品的表现时,曾说过有三件事要避免:沉闷的场面、尴尬的论述和陈词滥调。这一观点其实点明了电视剧叙事中有关情感表现的一个重要原则:即真实鲜活、不矫揉、不造作。

真实性不是自然主义,不是对生活流程不加选择和提炼的平铺直叙,而是在生活本质真实的基础上,从总体上反映出时代的整体情势和人们的集体心理。譬如《闯关东》一剧中对朱开山一家历经战乱而骨气不减故事的升华,就以史诗

般的风格、大开大阖的叙事节奏和落地生根的逼真情感,演绎出中国人“世乱心不乱、人去德不息”的豪迈气节。剧中的情感之所以大气而不显得矫揉造作,就是因为剧情的推进和讲述严格遵循了基本史实和生活自身的逻辑,将人物放回历史情境当场,以生活的眼光去看待彼时彼地的人和事。正是因为有了生活逻辑和本质真实的支撑,《闯关东》的情感表现才注入了生动鲜活的烟火气息,把一个乱世中“挣生活”的故事,讲述成了一个渴求国家富强的“自强中国梦”故事。

随着近些年电视剧创作中跟风趋势和泛娱乐化现象的流行,在情感的生活化和真实性表现方面,现实题材电视剧创作中同时出现了不加剔选的自然主义倾向和刻意矫揉造作、追求夸张效果的表演主义倾向两种模式,前者会降低和减弱“中国梦”叙事的深度与力度,后者则会重返程式化、概念化的表演老路。解决电视剧表现“中国梦”过程中的情感书写问题,就必须重视现实主义艺术创作坚持的“真实性”和“生活化”原则;切实放下身段深入生活、体验生活、观察生活,认真真地把剧情结构理顺,把人物关系和生活逻辑理顺,进而在高度概括和凝练化了的镜头语言下,把人物间的情感张力保持到叙事进程的最后一刻,让观众体验到场景可还原、情境能再现、故事可复制,但情感契合却永远独一无二的审美快感。

总之,我们要把故事的时代性、人物的典型化和情感的提炼升华作为电视剧“中国梦”叙事的基本策略予以完善和坚持。所谓“有故事、讲真情、树性格、立人物”的创作路径,故事是基础,情感是两翼,性格是血肉,人物才是最终可以持续生长的根本,只有处理好了四者间的关系,才能把握住“中国梦”电视剧叙事的灵魂和走向。

“2014全视频之夜”启动

视频平台优酷日前在京宣布,与安徽卫视联合主办,以微博、艾瑞为战略合作伙伴的“2014全视频之夜”正式启动。该活动囊括影视、综艺、网络自制等多个影像品类,是中国视频行业首次进行跨平台的全网盘点。

2014年是视频影像大爆发的一年。神曲《小苹果》掀起了全民广场舞的狂欢,“冰桶事件”为公益慈善传播提供了激动人心的样本;韩剧《来自星星的你》让“外星教授”都敏俊一夜间成为街谈巷议的明星;电视台及视频网站的真人秀也迎来了黄金时代。

据介绍,以优酷、微博、艾瑞三家大数据为依托的年度视频人物入围名单已出炉。名单囊括了传统影视、综艺节目、网络自制节目、网络剧等“全品类”内容。其中既有如赵薇、周迅、李易峰、杨幂、朴树、筷子兄弟等通过2014影像备受追捧的知名艺人,也有像肖渡吧、暴走漫画、尼玛坤爷、BIG笑工坊、飞碟一分钟等代表了普通网友喜爱的网络视频先锋人物。(文意)

民间艺术新玩法: 街头艺人持证上岗

非遗玩转金融圈

□尹晓宇 黄帆

“以前经常在街头被城管赶来赶去的,没有一个地方可以让你安心地去表演,现在会得到一些政府机关和社会的认可,是一件很好的事情。”殷凯上月底获得了上海街头艺人的表演资质证书,首批共有8人,他们持有上海市行业协会颁发的“上海街头艺人节目审核许可证”上街表演,目前表演区域是在静安区的嘉里中心,表演领域包括手工、杂技、魔术等民间艺术。此次持证上岗的8名艺人中,有4人是海外归国的街头艺人,另外4人则是上海本地受到一定认可的街头艺人,一半以上是“80后”。

根据人流情况,8名艺人也有一定的协调分工:周一至周五,艺人会选择在周边进行两三档表演,而周末人流量增大,艺人就会走上街头,表演也相对集中。所有艺人的收入全部来自于行人打赏,收入的多少全看自己的表演素质,上海市演出行业协会也与他们一起订立了“不定价、不转让摊位、不销售、不乞讨、不扰民”等14项持证上街的合同约定,试点一个月。

在吉林省敦化市,民间艺术刀画正通过与金融业结合发展。刀画虽然几年前就已经列入敦化的非遗,但像大多数的非遗一样,面临着传承、缺钱等诸多问题。近来,这项传统艺术通过引入吉林文投的文化发展平台,获得了首期1000万元的融资。未来,刀画与金融的关系还会更加紧密,吉林文投集团董事长张梓熠计划通过建立新的文化产业投融资体系,将刀画同人参、鹿茸等老吉林特产一起打造成为吉林的新特产。

“传统商业银行金融产品重抵押、重企业实物资产规模以及注重企业现金流量,使得文化产业融资比较难。”吉林文投总经理于雷告诉记者



上海街头艺人持证上岗 (光明图片)

者,今年6月,解决中小文化企业发展融资问题的文化产业投资基金管理公司已经落地,目前正在筹备专注于文化的民营银行,这会为刀画这类民间艺术带来更大融资空间,解决传统技艺保护、传承和发展中的缺钱问题。“国务院近期支持东北振兴若干重大政策举措中就提到要鼓励东北地区办民营银行,我们目前已经开始相关申请,目标就是服务于文化发展。”于雷透露。

今年3月,文化部、中国人民银行、财政部发布的《关于深入推进文化金融合作的意见》明确指出,探索建立文化金融合作试验区。“在条块分割的产业结构中,文化产业一次开发、多次利用的高收益盈利模式无法实现,金融机构介入其中难以实现可持续。”张梓熠介绍,文化产业投融资信用担保平台就是要打破这个瓶颈,而吉林省文化产业银行成立后,将针对文化产业投入大、周期长、轻资产特点,推行著作权(版权)质押、知识产权质押、股权质押等多种金融产品。

资讯

《舌尖上的中国》《北京爱情故事》斐济开播

国家新闻出版广电总局透露,纪录片《舌尖上的中国》《超级工程》、电视剧《北京爱情故事》19日起在南太平洋岛国斐济播出。根据播放协议,《奋斗》《金太狼的幸福生活》《杜拉拉升职记》《医者仁心》《故官》等14部作品也将于近期登陆斐济电视频道。

斐济电视公司是斐济最大的商业电视台,除覆盖斐济本国外,还辐射到巴布亚新几内亚、库克群岛、密克罗尼西亚、萨摩亚、汤加及瓦努阿图等岛国。

斐济电视公司首席执行官冈莱莪说,之前《建国大业》《人在囧途》《极限救援》等影片一经播出广受好评,此轮播放必将进一步扩大中国影视作品在南太平洋岛国的影响。(瞭静)