

致敬文化 舞台演出

【2018】

1. 《永不消逝的电波》

导演：韩真 周莉娅
编剧：罗怀臻
出品方：上海歌舞剧团

宋宝珍：此剧将一个人们耳熟能详的电影故事，改编成形象生动、意象鲜明的舞剧作品。它对历史氛围的表现，对上海文化符号的运用、对当代舞蹈语汇的创新，对于推进中国舞剧的艺术发展具有启示意义。

喻荣军：国内第一部“谍战舞剧”。此剧以全新的视角来讲述红色经典，让老故事与年轻人的情感产生共振。其把肢体剧的方式引进舞剧创作中，形成了全新的舞蹈语汇，用电影镜头来讲述故事，“画面”清晰，动感十足，有电影大片的即视感。全剧既紧张刺激，又情感饱满，精彩纷呈，一气呵成。

郑荣健：该剧打开由“电波”辐射和勾连的无数线索，塑造了地下工作者群像。剧中的小裁缝、黄包车夫、卖花姑娘等形象，是此前舞剧中所没有的。荡气回肠的英雄传奇、开阔而充满年代感的历史人物画面、多元时尚而充满现代感的舞台叙事，融汇凝聚成一种史诗的气象、经典的质感。不仅是舞剧题材的重要拓展，更在审美观念、叙事方式、语汇表达等方面留下了浓墨重彩。

2. 《柳青》

导演：傅勇凡
编剧：唐栋
出品方：西安话剧院

宋宝珍：此剧选取主人公柳青在神木塬上皇甫村大半生的人生经历，表现其在农村工作、生活、写作的方方面面——历史命运的跌宕起伏和人生境遇的酸甜苦辣。对于农村生活，柳青不仅身入、心入、魂入，而且有独到的感悟和觉悟。此剧塑造了一个真正关心党、国家和人民的前途命运，有觉悟、有担当的共产党员文艺家的形象。富有现实生活的厚度与人性思考的深度，整体有乡土特色和中国风格。

3. 《敦煌女儿》

导演：张曼君
编剧：杨林
出品方：上海沪剧院

罗怀臻：樊锦诗是敦煌的女儿，也是上海的女儿。由沪剧名角茅善玉塑造舞台上的樊锦诗，题材、人物、神韵，三者合一，相得益彰。七年光阴，对于一位女性演员来说可谓是一大笔生命成本，茅善玉无怨无悔地付出了。因为这个七年，她已经从样貌到举止，再到气质和精神，都与那个生活的原型难舍难分了。因此，《敦煌女儿》不但是沪剧创作的突破，也是艺术家表演艺术的升华。

4. 《醒·狮》

编剧：罗丽
编导：钱鑫 王思思
出品方：广州歌舞剧院

喻荣军：一台深得醒狮和南拳文化精髓、融合岭南历史文化和民间传统舞蹈的作品。既结合了醒狮的动作，从点睛、起势，到登高、采青、辗转腾挪、摔打跳跃，也融入了南拳的神韵，形成独特的舞蹈语汇，而这些也象征着民族的抗争与觉醒。尤其是具有浓郁岭南地方特色的音乐和鼓的运用，令观感燃爆，荡气回肠。

罗怀臻：《醒·狮》的编导是年轻人。该剧举重若轻、寓庄于谐，演出全程令人激情澎湃，震动、震惊、震撼。尤为可贵的是，该剧体现出我们对民族舞剧的创作有了更为深刻的理解：民族和地域的不只是表面的民俗和民风，更是一种蕴涵着民族精神和地域情感的、具有人文深度的民间表达。因为具有人文深度，作品显得亲近、自由、高超。

5. 《特赦》

导演：李伯男
编剧：徐瑛
出品方：中国国家话剧院

林蔚然：该剧高度还原了1935年施剑翘刺杀孙传芳案始末。在跌宕起伏的案情追溯过程中，围绕情与法之争，不断促使观众进行价值判断。在代入感极强的戏剧情境设置中，引导观众重新审视历史并展开思考。戏剧结构工整，舞美制作精良，是同期话剧作品中不可多得的上乘之作。

宋宝珍：此剧选取一桩民国公案作为创作素材，叙事线索和表现重点不在于故事的完整性，也不在于塑造仇恨十年、一朝伸冤的侠女形象，而在于从逐级审判过程、法庭内外辩论与社会投射中，开掘情与法、权与法、理与法的纠结与争辩。通过悖论式的矛盾转化，展现这段历史公案的当代意义和人性反思。

剧目推荐人（排名不分先后）

马也（中国艺术研究院研究员）
宋宝珍（中国艺术研究院话剧研究所所长）
傅谨（中国文艺评论家协会副主席）
罗怀臻（中国戏剧家协会副主席）
喻荣军（上海文广演艺集团副总裁）
林蔚然（《新剧本》杂志执行主编）
徐健（《文艺报》艺术评论部副主任）
郑荣健（媒体人、青年评论家）
闫平（青年编剧）

——编者按

6. 《太行娘亲》

导演：王青
编剧：李莉、张裕
出品方：山西晋城市上党梆子剧院

马也：剧场有戏，处处是戏，悬念和命运紧紧抓住观众。一个只会“养娃顾家”的山村奶奶（赵氏），怎么成长为感天动地的英雄？这个形象怎么塑造？中国有很多好故事，但是好故事严格说来还是素材；怎么讲好，才是艺术家的真本事。这部戏的情境设置具体有力真实，尖锐险峻奇绝；又能在动态过程中完成人物的成长。两代英雄母亲同时诞生，两代艺术家的表演令人赞叹。一个地方剧团的创造，为中国戏曲带来振奋，带来希望，也带来思考。

7. 《最后一头战象》

导演：何念
编剧：何念
出品方：上海木偶剧团

罗怀臻：一台《战马》曾经让我们看到中外舞台剧的差距。在比较与学习中，《最后一头战象》收获了崭新的成果。从小小的“偶”到庞然大物的“象”，偶的概念、偶剧的概念，因之发生了更新。“象偶”的研发，是创作，也是科研。这次具有原创意义的研发，不仅对于一出剧有意思，也对一门艺术一个行业有意义。该剧是成功的，它不仅表达了人类普遍共有的正义感，也表达了尊重生命的意识。

喻荣军：本剧改编自沈石溪的同名小说，讲述的是人与动物之间的情感，探讨的却是生与死的话题。该剧是海派木偶的一次重要突破和转型，尤其是高达3.2米的巨型象偶的设计、制作与运用，既有海派木偶惟妙惟肖的细腻感和生动感，又有对传统杖头木偶技艺的继承和颠覆，是现代科技与传统技艺的完美融合，让海派木偶焕发出新的光彩。

8. 《海河人家》

导演：钟海
编剧：黄维若
出品方：天津人民艺术剧院

徐健：新世纪以来，话剧舞台上涌现了一批以不同地域“人家”命名的作品，构成了现实题材话剧创作一道独特的景观。《海河人家》延续了“人家”系列作品关注寻常人生、跟踪时代变迁、展现地域风情的特色，同时，又从主题提炼、艺术呈现等方面进行了创新。剧作以天津海河旁一座小洋楼为空间载体，将8个家庭30多个人物的命运编织进一个近乎生活流式的散文化结构当中，以扑面而来的烟火气、幽默细腻的情感表达、扎实稳健的情节架构，完成了个体生活记忆与时代精神走向的对接。让日常生活中的细节“说话”，让家长里短成为社会变迁的“见证”，该剧在明朗、积极、多彩的“一片生活”中，艺术化地传达了致敬改革开放40年的主题。

9. 《武训先生》

导演：韩剑英
编剧：罗怀臻
出品方：上海淮剧团

林蔚然：在尊重传统淮剧舞台习惯的基础上，着重突出舞台质感，将现代性植入戏剧，创造了崭新的戏曲审美。奇特的人物经历结合高度写意的舞台呈现，使本剧焕发出动人的生命力。卑贱与崇高、愚昧与觉醒，不同的理念在剧中激烈碰撞，为观众提供一个关于贫穷与富有的全新的思考维度。本剧不仅具有探索层面的美学意义，同时兼具深刻而厚重的现实意义。

闫平：渴求知识、恪守人性成为武训底色，从角色到剧目，都高扬着人的进取、尊严和善意。该剧提出“再乡土化”理念，是“都市新淮剧”的又一次探索。从乡土化到去乡土化，到再乡土化，剧作家强调的是升级转换和回归。回归本体，让演员的声腔和道白成为舞台主体，让舞台形式回到戏曲诞生之时的说唱艺术年代，但又尊重现代的审美格调，坚持对剧种个性、品格的探索。

10. 《关中晓月》

导演：何红星
编剧：郑怀兴
出品方：陕西周至秦腔剧团

傅谨：该剧以陕西涇阳女商人、安堡堡女主人周莹为原型，将这位曾经因帮助过西狩的慈禧而被封“护国夫人”的主人公，置于清末庚子国难的时代背景下，其中对女主人公商英与慈禧交锋、解救近代关中儒士刘古愚的义举的描写尤为独到。女主人公在新旧思想更迭之时，面对传统文化传承危机挺身而出，为接续“关学”做出了特殊贡献，角度新颖，也引发人们对商人在中华文明史的地位和作用的思考。

（本文图片来自网络）