

路过那座巨大的剧场建筑时,总会想象有演出时的盛况,更会期望演出能够常态化。受新冠肺炎疫情的影响以及其他原因,很久没有在剧场里看到戏剧演出了,猛然间意识到戏剧离生活真的是有了一定距离。

2022年3月27日,又迎来一个世界戏剧日(World theatre day)。这个纪念日起源于1962年,旨在唤起人们对戏剧的重视,共享戏剧艺术给人类带来的精神财富。其中 theatre 有两重含义,作为演出场所的“剧场”和作为艺术形式的“戏剧”。剧场内外是两个不同的世界。剧场内,观众席和舞台在传统意义上是被隔绝成两个空间的,舞台之上呈现的是一个不受空间和时间所束缚的自在世界。因此,当我们走入剧场坐在观众席面对舞台上的演出时,其实就是在遇见另外一个世界。当然也可以说是在体验日常生活之外的生活——戏剧里的故事就是对生活提炼后不同形式的再现。

表面上看,舞台的空间是有限的,但是艺术家总能在有限中与台下的观众共同创造着无限——无数个平行世界。例如,穿越时间看到千百年前的某段历史,跨越国境看到另一个国度的传奇,身处同样的时空演绎出另一种故事发展的可能性……现实生活是线性进行的,但剧场中能够看到生活的更多展开可能性与形式,进而带来超越现实的审美与思考。

19世纪最富盛名的剧作家、与萧伯纳齐名的英国才子奥斯卡·王尔德曾说,“戏剧是最伟大的艺术形式,是一个人与别人分享关于人之为人感受的最直接的方式。”戏剧是人类的话语工具和文化载体,起源于民间仪式表

演,而且是多点起源。一般认为,中国戏曲与古希腊戏剧、古印度梵剧为世界三大古老戏剧样式。

中国戏曲是中国人的骄傲,也是中国文化的标识。历史上,传统戏曲在发展过程中融合了我国多民族文化的特点,在不同地区也形成了各自的形式和流派。元朝时,随着经济、文化的发展戏曲发展达到了新的巅峰,诞生了《西厢记》《牡丹亭》《窦娥冤》《打金枝》等至今传唱、脍炙人口的经典剧目。

今天,中国戏曲是国内至少300种以上戏曲剧种的概括和总称。它们大部分因地方语言和音乐特色而区分开来,如晋剧、豫剧、川剧、汉剧、秦腔、黄梅戏、越剧、粤剧等;也有因民族差异而得名的,如藏戏、傣剧、白剧、侗戏等。“国剧”京剧作为中国戏曲的代表,不仅是中国的艺术符号也是跨文化传播载体,在世界上极富影响力。中国的戏剧不仅有传统戏曲,还有在现代化进程中形成的中国话剧。2021年在中国共产党成立100周年前夕热播的电视连续剧《觉醒年代》中出现了活报剧的画面。活报剧是广场剧的一种。“活报剧”,即“活的报纸”,是一种以速写手法迅速反映事实的戏剧形式。《觉醒年代》中,陈延年等大学生在校园和街头演出活报剧,批判以辜鸿铭为代表的旧文化,收到了良好的群众反响。

当然,“五四”新文化运动时期火爆的不仅有“活报剧”,还有文明戏和“爱美剧”。文明戏是中国早期话剧,20世纪初曾在上海、天津等地流行,演出时无正式剧本,演员可即兴发挥,以“对话”为主要表现手段,“唱段”部分地存在,但表演和唱腔已经不再要求程式化了。因为对演

员的要求不高,又可以即时将时事入戏,所以文明戏一度很受欢迎。

根据“业余”的英文 Amateur 译音而来的“爱美剧”,是继文明戏之后上世纪20年代初由民众戏剧社提倡的一种戏剧运动。它抨击传统旧戏和堕落的文明戏,大力倡导“非营业性质的,提倡艺术的新剧”。“爱美剧”在当时的戏剧界产生过相当影响,牵着年轻人的崇拜和狂热的心。这也呼应着“五四”新文化运动的思想启蒙和文化革新,标志着中国戏剧开始走向现代化。此后,中国观众看到了各种流派戏剧。尤其是现代话剧在百年历程中涌现出一批有影响的作品,《白毛女》《龙须沟》《茶馆》《蔡文姬》《关汉卿》《万水千山》《马兰花》《霓虹灯下的哨兵》《枫叶红了的时候》《于无声处》《丹心谱》《报春花》《狗儿爷涅槃》《潘金莲》《桑树坪纪事》《鸟人》《商鞅》等等均已成为地标性剧目。

当代,随着媒介技术发展,广播剧、电影、电视剧、网剧等作为戏剧与不同媒介的结合,成为广义意义上戏剧的新形态。有“女王专业户”之称的英国演员海伦·米伦说,“古往今来,人类无时无刻不在诉说着彼此的故事。只要人类存在,优美的戏剧艺术就不会消亡。”故事与人类密切相关,叙事艺术与人类协同发展。只要人类生活还在延续,戏剧的源泉就不会枯竭。

曾经在一家图书馆看过话剧演出,也曾经策划另一家图书馆纪念中国话剧诞生111周年活动……戏剧不仅在与不同媒介结合,也在与不同场景混搭。叙事是人类的本能,戏剧本身也在不断突破。因此,戏剧注定要被关注,关键是有关方面如何做好创作、演出供给。

一代油商的赞歌

讲述洪商传奇,讴歌湘西儿女家国情怀的《一代洪商》,近期正在央视八套黄金时段热播。该剧由国内金牌制片人孟凡耀担纲制片,著名导演路奇执导,剧情以“洪油”为脉络,洪江为背景,讲述了刘、杨两家百年油号,在奸商与官府、军阀、日谍、土匪互相勾结的历史大背景下,所演绎出的恩怨传奇。

地处湘西的洪江,自古就是重要的驿站和商贸要地,以出产优质的桐油,人称“洪油”而享誉大江南北。清末民国时期,许多人慕名来到洪江,以经营桐油为生,极大振兴了当地经济,也因此留下许多“一个包袱一把伞,来到洪江当老板”的商业传奇。刘岐山、杨竹秋就是其中的代表,他们虽富甲一方,但行商天下,讲的是一个“信”和“义”字,在他们身上,鲜明地体现出“以义致利,经纬天下”的济世情怀。剧中的刘云湘和杨同昌,就是以刘岐山和杨竹秋的故事为原型改编而成的。

全剧一开篇,就以一场洪油贸易纠纷拉开大幕。杨、刘二人展开了激烈的交锋,跌宕起伏的剧情里,一波三折地呈现出验油、赌油再到浸猪笼沉塘的桥段。表面看,杨、刘两家斗的是油,彰显的却是洪商的人品及信誉,特别是刘云湘“宁亏银子,不亏良心”的铿锵话语,更是鲜明地道出了一代洪商的经营之道和为人之道。

剧中,元隆油号掌柜刘云湘和恒顺油号掌柜杨同昌都是本分手艺人,却被时代巨变裹挟进历史洪流。两人的爱国热忱,也深深感染了他们的后代。他们与日谍奸奸殊死搏斗,最终保住洪江城,迎来抗战胜利。《一代洪商》中,刘杨两家先后经历了“八国通牒”“北伐”“币制改革”“桐油贷款”“常德会战”和“湘西会战”等一系列历史风云,在家国利益面前,他们毅然选择放下个人恩怨,积极投身到抗战的时代洪流中,以民族大义为己任,谱写了一曲湘西儿女心系天下,舍生取义的热血赞歌。刘云湘和杨同昌的诚信、奉献、担当,刘杨两家儿女的赤胆、忠勇、报国,生动展现出洪商群体“苟利国家生死以,岂因祸福避趋之”的高贵品质。

全剧从情设上来看,悬念迭生,扣人心弦,极具艺术张力。从思想意蕴上而言,以洪商故事讲述家国情怀,充盈着满满的正能量。从演员阵容观之,张丰毅、李立群领衔主演,两位老戏骨演对手戏,张弛有度,韵味十足,看得人直呼过瘾。而为了再现当年“洪油”贸易的盛况,剧组还原了一个近乎真实的“洪江码头”,把观众带入到那个沧桑厚重的洪商时代,随着剧情的演绎同频共振,深深沉醉在这部饱含质感的年代剧中。

《一代洪商》的播出,用独特的视角,诠释了一代洪商敢为人先、勇毅担当的湖湘精神。它的热播,契合时代主题,激荡人心,提振士气,为主旋律影视剧的创作,开辟出一条可资借鉴的新路径。刘小兵

《中国好时节》:演绎节气文化之美

如今,越来越多的电视节目开始关注中国传统节气文化。歌舞融入山水、穿越古今时空、融合流行元素……多档节目各显神通,令人目不暇接。这些节目用观众喜闻乐见的形式深挖节气文化内涵,为观众奉上了一道又一道充实有趣的文化盛宴,让现代人重新感受到古老的节气文化之美。

“二十四节气”是中国古代农耕社会中生产生活的指南,与自然界的物候变化息息相关。让现代人重拾节气文化,意味着需要让日历上标注节气的蝇头小字与大自然和人们当下的生活重新建立联系。

浙江卫视《中国好时节》系列晚会春分篇序幕《春分无限》,讲述了片刻不离手机的现代青年意外走入自然春色的奇妙经历。整台晚会遵循节气从自然中来、到自然中去的创作原则,抛却华丽的灯光特效,以天然实景拍摄和简约低碳的舞美,尽最大可能展现节气文化的天然之美、中华文化的留白之美。柔韧曼妙的《春茶意暖》、正气浩然的《剑器近》讲述了春分“阴阳相衡”的和谐,《盼春织》的杭罗文化、《晴春蝶戏》的越剧文

化、《听见江南》的青瓷文化、《千手观音》的春祭文化呈现了传统文化的丰富内涵;实景群舞《海丝新语》、歌曲《相信》表现了经济社会的蓬勃发展……

晚会采取宋代简约雅致的视觉风格,在内容上囊括了丰富的传统文化元素,体现了中国文化中敬畏自然、与时偕行的特色和深沉的家国情怀。晚会获得同时段第一的收视成绩,登上多个社交平台热搜,引发不少观众的共鸣。“真的忽略节气之美很久了。想起小时候爷爷春分时带我去放风筝。”有观众在社交平台写下这样的感触。

“二十四节气”作为中国人古老的智慧,具有丰富的文化内涵。对于电视节目而言,向青少年普及节气文化必须采取更巧妙、更有趣的叙述手段。

一些电视节目结合流行元素,吸引年轻人关注节气文化。如山东卫视的《二十四节气风物志》融合当下流行的国风歌曲和戏曲唱腔元素,联合“网红”416女团成员朱鸢,用趣味性十足的“游学记”形式,展现画春牛、竖鸡子、放纸鸢等春分习俗。娇俏灵动的少女、憨态可掬的猫咪、充满奇幻色彩脚本,让短视频

呈现出丰富内涵。

而河南卫视打造的“中国节气”系列节目,用贴近时代生活、充满趣味和新意的讲故事的形式,为观众讲解节气文化的内涵和寓意。节目采取简单的短片形式,每期时长约10至15分钟。开篇的《中国节气——春分奇遇记》风格明快,格调诙谐。故事中,最早记录“二十四节气”的西汉淮南王刘安穿越到现代社会,与小男孩刘一旦相遇,还帮助他完成了一场“艾火令鸡子飞”的科学实验。短片用充满趣味性的情节,将节气文化蕴藏其中,让观众在欣赏的同时,收获春分“雷乃发声,四阳渐盛,万物复苏,五谷生长”的时节之美。节目在多个网络平台播出,扩大了在青少年观众中的影响力。

浙江卫视《中国好时节》系列晚会春分篇的主创人员说:“我们发扬传统文化,不能忘记节气。希望从春分开始,在春、夏、秋、冬各自有一场晚会,将节气深耕到观众心中。”用电视节目做引,让观众再次看到欧阳修笔下“四时之景不同”,再次发出“而乐亦无穷也”的美好感慨,真切体会春生夏长、秋收冬藏,可谓一种全新的中国式浪漫。选自《学习强国》