

《想亲亲》及地域文化的符号化呈现

挑灯小语

□ 霜枫酒红

被称为“史上最热”的2023年“五一”假期里,大同的景区景点迎来如潮的游人之时,大同大剧院也以民俗歌舞组画《想亲亲》成为关注的焦点——这是时隔多年后《想亲亲》的复排与观众再度见面,尤其是在大同市推动文旅高质量发展之际与观众见面,自然让公众的期待超越了一部舞台作品本身。

民俗歌舞组画《想亲亲》以一个美丽动人的爱情故事为主线,分为《打樱桃》《挂红灯》《蒸喜糕》《拜天地》《闹洞房》《走西口》《故乡情》《尾声》等场次,把恋爱、娶亲、忙婚、喜宴、洞房、离别、团圆等极具爱情标识和民俗特征的内容贯穿起来,在讲故事之际完成了塞上风俗画的上演和地方文艺价值的展示。艺术是审美地掌握世界的一种方式方法。应该说,《想亲亲》扎实地用大众化的艺术手段完成了对地方历史、风俗民情和人文之美的“掌握”,也让观众在欢笑和陶醉中获得了审美享受和人文认知。

仅就故事结构而言,《想亲亲》的脉络简洁明了,人物“钱贵贵”“二妹妹”都是符号化的存在,以他们的人生历程支撑起舞台光与景、声与乐、歌与舞、戏与曲的融会贯通、交互生辉,使整部作品以饱满的艺术质感丰盈观众的感官体验、唤起观众的审美激情,从而让观众获得比较一致的文化认同和城市印象。走出剧场、离开大同,观众还可能回味独特的曲艺、舞蹈、戏剧等表演形式,继续体味浓郁、朴素的力量之美。或如美学家普列汉诺夫所言,“最大的美正是在于真实

和朴素”。

在全民的假日里看过《想亲亲》,不少人会将其与各地的文旅演出剧目相比较,从《云南映象》《印象丽江》《四季周庄》到《坐妹》《只有河南》《再回延安》等。国内的这些创意性的作品在题材和表现上各有侧重,但都是从当地的历史文化渊源(包括历史事件、神话传说、民俗等)中提取表现因子,力求体现当地历史文化、民俗风情,而且都跟随时潮流表现方式得力、投资运作都紧贴市场方向和国家政策。最终,这些作品成为了地域文化的舞台化符号,成了代表性的文旅消费产品,甚至成为新的文化地标,在实现巨大经济效益的同时实现了良好的社会效益。

当我们《想亲亲》和《云南映象》《四季周庄》等文旅市场作品放在一起观察时会发现,它们都精准地从当地的历史文化渊源中找到了故事内核。《云南映象》源于彩云之南的这片红土地,是对云南民族民间文化的深刻表现和深情礼赞,并且有着新世纪的时代特征。《四季周庄》弥补了江南水乡大型旅游演出的空白,理论上其他水乡也可以模仿,但是周庄首创性无疑奠定了《四季周庄》在水乡大型旅游演出市场的地位和权威。《想亲亲》将丰富的大同民俗文化、戏曲文化元素整合到剧中并实现了悦目的表现,虽然不是沉浸式演出,但以出色的艺术策划和整合而绽放出特别的艺术姿彩,给观众以非凡的艺术享受,应该说可以担当旅游演出之任。

2023年“五一”假期的“史上最热”现实再次说明,与时代发展同步的是公众精神文化需求不断提升。当下,公众的审美观、需求观已经随着网络的普及、快餐文化的流行而悄然变化,公众需要在轻松休闲中获得文化享受。《云南映象》《四季周庄》等现象则说明,文旅消费早已进入了新时期,一个城市的文旅供给如果不升级的话将很难适应消费需求,甚至会在公众用脚投票的过程中而落败。

回顾这些现象级的文旅演出,严格地说,无论是《云南映象》《四季周庄》甚至包括《想亲亲》都没有明确的剧情,而观众也不需要复杂的剧情。因此,呈现在舞台上的是文化意象,它们与传统的歌舞剧、话剧等有着明显区别。这些作品都是致力于把当地传统的历史文化、民俗风情有机地放置到现代审美视野下,重新进行拆分、整合进而呈现出一种在地性的生活现象,表达着人与自然和谐、人与人和睦的价值观念。另外,这些演出表达的文化意象都相当地抽象和简略,不给观众传达任何精神上的负担和压力,而是让大家在视觉、听觉刺激中得到心理快感、审美愉悦。

“五一”假期过后,公众还会踏上旅程,文旅需求将持续多样化。如此大背景之下,舞台艺术无疑会有更多的呈现机会,追赶文旅大发展、适应艺术繁荣潮流,催生更多的品牌演出已非为文旅市场锦上添花,更是弘扬中华优秀传统文化的必然。

舞台剧“留量”更重要

近年来,舞台演出市场蓬勃发展,走进剧场成为很多人休闲放松的方式。大量优秀舞台作品满足着人们的精神文化需求,带来美的享受和精神的鼓舞。但与此同时,舞台作品也存在良莠不齐的问题,一些作品的质量亟须提升。

当下,不少流量明星走上舞台尝试,给市场带来了新鲜感、注入了新活力。曾有话剧制作人表示,偶像明星参演话剧,一定程度上带动了演出市场的复苏与繁荣。开票售罄、场场爆满,不仅给了舞台艺术从业者极大的信心,也给出品方创排更多精品演出提供了更多可能。对明星而言,走上舞台可以有效锤炼自身的业务能力和综合素质;对舞台演出而言,恰当借用流量,不仅能够获得商业回报,也能够吸引更多观众。

要实现这样的目标,文艺工作者必须始终秉持正确的职业态度。倘若创作者能够沉下心来提升剧目品质、明星能够下更大功夫磨炼演技,就能达成共赢。

需要看到的是,目前仍有部分舞台演出虽有制造爆款的雄心,却没有打磨内容的专心;虽有宣发营销的精心,却没有锻造品质的耐心。一部作品优秀与否,与明星数量多少、名气大小无关,只有用内容说话,以质量立足,方能真正打动观众,赢得口碑。

舞台创作需要戒骄戒躁,要流量更要“留量”。唯有深入生活、遵循艺术规律、锤炼内容质量、追求社会效益与经济效益相统一,作品才能常演常新、叫好又叫座。面对前景广阔的舞台演出市场,我们期待看到更多好作品与好演员的双向奔赴,用更多思想精深、艺术精湛、制作精良的作品,不断滋养人们的精神世界。

选自《学习强国》

唯有爱与真理永恒

《天才基本法》这部剧似乎是近年来很少见的一种题材,玄幻?没有那种光怪陆离、故弄玄虚!科幻?亦不存在天马行空,不着边际,它更像是一种超前的科学预见,比如宇宙中是有平行时空存在的,世界不只三维,也许是更多维的。所以故事很新奇,很不同——

故事中设置了两个平行世界:草莓世界和芝士世界,剧中的所有人物都分别平行地存在于两个世界中,也就是说两个世界中都有这些人存在,只不过在两个不同的世界中,他们各自境遇不同,注定两个世界各有各的精彩,各有各的烦恼;虽说是两个不同的世界,但因为时间的作用,又相互印证,因果互为解释,而见证和理清这些印证与解释的人就是男主裴之和女主林朝夕,因为他们是天才,他们通过解锁密码搞清两个世界的秘密的过程,便是《天才基本法》。

天才才是真实存在的,我们少不得在上学期间就能碰到几个,不见怎么用功,成天迷迷瞪瞪,可就是一考都会、逢考必过。本剧中的男主人公裴之就是这样,不需如何刻苦,就能有好成绩,尤其数学上的超级天赋,让周围人拍马难及,无论是在哪个世界。女主林朝夕与数学同样渊源很深,父亲是数学方面的天才,她又与数学有剪不断理还乱的关系,剧中就以数学为媒介,为裴之与林朝夕在两个世界穿行的密钥,把两代人物关系拢到一起,把两个世界联系在一起。

裴之与林朝夕在穿行的过程中,看到了自己及周围人的现在和未来,顺理成章萌生出把一切都变好的想法——想让这个

世界的父亲健在,想让另一个世界的父亲摆脱疾病的困扰;想让朋友及时关注家人身体,避免追悔莫及;想让自己就留在父母双全的世界,不惜把这个世界的自己封存……但是不管怎么想,想让自己看起来更幸福,想让周围的一切变好,也不管只有天才才有资格破解穿行的密码,可终究不能随心所欲,这部剧的深意正在于此——生活是需要直面的、生活从来不能求全。即便以爱的名义,也不可以。

——草莓世界的男主裴之只是在小时候碰到从芝士世界穿行而来的女主林朝夕,短暂的相处后,这段记忆就再也抹不掉了,哪怕草莓世界也有一个林朝夕,但裴之对她仅是在履行对芝士世界林朝夕临走时的一个承诺——照顾好草莓世界的自己。他并不喜欢与自己同一世界的她,反而对芝士世界的林朝夕无时无刻不在惦记,直到功成名就仍念念不忘,只是这种跨时空的爱想要实现终究是有代价的——彻底不顾草莓世界的林朝夕,决绝地封存芝士世界的裴之。爱当真是自私的,是可以不管不顾的吗?对此,剧中给了一种并不残酷、相对人道的结局,芝士世界的林朝夕向草莓世界的裴之表明,自己喜欢的是同一世界的裴之,哪怕这个世界的他并不完美——有精神病遗传史,并且也犯过病,相比草莓世界的裴之,虽一样是天才,但毫无建树,但是她喜欢的就是这样的他……导演很果决,他从根源上解决了这样的难题,芝士世界的林朝夕没有给从草莓世界兴冲冲穿越而来,带着与芝士世界的林朝夕共同生活的美好心愿的裴之以任何滞留的希望……

——当芝士世界的林朝夕带着裴之穿越到草莓世界,裴之被草莓世界自己的生活所吸引——父母双全,家庭氛围其乐融融,尤其是母亲,被父亲和他这个儿子宠溺着,脸上成天挂着笑容,而不是芝士世界那个失去丈夫又时刻担心孩子犯病而焦虑的母亲。芝士世界的裴之留恋于这种温暖,不想离开。而芝士世界的林朝夕何尝不是体会着草莓世界中有健康乐观的父亲、活力又阳光的弟弟陪伴在侧的欢娱,但她是清醒的,她来自芝士世界,她不能剥夺草莓世界的自己的生活,她也不能撇下芝士世界患有老年痴呆的父亲,这是她的责任。

剧本在每一次的穿越后,都以及时止损的方式完成对秩序感的维护,也打破了观者对于完美的幻想,虽然大家都觉得草莓世界优秀到无可挑剔的裴之,与芝士世界坚韧而又勇敢、同样优秀的林朝夕多么般配;芝士世界的裴之和林朝夕太苦了,他们要是不那么清醒,一直待在草莓世界有多好。这两种可能都那么符合大家心目中对于完美的想象,但是现实从来不是完美的,完美只会出现在故事中,也只会让人获得像是被麻醉后片刻的快感。

故事情节叙述起来有些拗口,不过也在于它的新奇——你不论站在什么角度都会有解读,解读出不一样的故事版本。所谓的平行世界不过是两个自己的碰撞和对话,乃至和解,平行世界的存在就像是撒在人心上的“饵料”,是诱惑,是期许,也是泡影,总要清醒着才能去看清,可是这清醒来之不易,总要经过两个自己的博弈,总要学着放弃,清醒着也是痛苦的。有句话叫“人

无俗虑悟清凉”,但是谁能脱俗,谁又能无虑,普通人不能,天才亦不能。面对平行世界中那个理想的世界,有几人愿意选择清醒。但是现实无处可逃。

剧中的两个世界中,草莓世界看起来比芝士世界更温情,但是草莓世界中的林朝夕和裴之都因为爱而不得想要逃离,芝士世界的老林早早患上了老年痴呆症,这个世界中他也没多一个义子陪伴,女儿林朝夕为了照顾家过得很辛苦;芝士世界的裴之有精神疾病之患,父亲早早离世,母亲被父亲的死折磨、被他的疾困扰得近乎偏执,他和母亲难得展颜一笑……但是芝士世界的林朝夕和裴之是相爱着的,老林也是拼尽全力地爱着女儿,裴之的母亲也因为对儿子的爱和生活慢慢和解,日子再难,因为有爱过着过着也不那么苦了。

罗曼罗兰有一句话风靡全球:世界上只有一种英雄主义,那就是在看清生活的真相之后依然热爱它。用它来解释剧中林朝夕和裴之果断地离开草莓世界回到芝士世界也是合适的,也许生活中,我们都是自己的英雄。

剧中的老林在清醒的时候,他的演讲稿中有这样一句话:“人活着并没有什么意义,爱与真理除外。”所以人活着就是意义,因为只有活着才有爱的能力和追求真理的动力。

世界也许真的是多维的,也许真的有平行世界存在,也许某一个平行世界确有你想要的幸福,但在你独一无二的世界中,请直面生活的真相,不逃避不畏缩,用力活着,好好活着。

兰子