

金秋十月,戏动山河

从演出市场和观众观剧习惯 看,每年十月都是戏剧演出的高 峰月。今年的各类戏剧节集中安 排在十月份,也印证了这一点。这 些戏剧节不但剧目丰富多彩,而 且推出了观演对话、论坛、剧评、 剧本朗读、评奖及人才培训等多 种让人耳目一新的活动,名副其 实成为了"戏剧人的节日"

10月9日-27日在武汉举办 的第十七届中国戏剧节,来自全 国23个省、直辖市、自治区的31台 优秀剧目亮相,涵盖京剧、越剧、 豫剧、黄梅戏、评剧、晋剧、昆剧、 婺剧、高甲戏、山东梆子、楚剧、花 鼓戏、壮剧、川剧等14个戏曲剧种 以及话剧、歌剧、儿童剧,最大限 度地体现了戏剧艺术的多样性和 丰富性

10月13日晚在济南市开幕的 第四届中国歌剧节,一直持续至 11月7日,来自全国各地的24部优 秀歌剧作品在山东7个城市演出 48场,既有中外经典歌剧,如《白 毛女》《茶花女》等,又有2018年以 来的新创剧目,如《沂蒙山》《红 船》等,以及各地近年来新创的优 秀剧目,如《银杏树下》等。现实题 材作品中,有反映抗疫精神的《天 使日记》,反映脱贫攻坚的《山茶 花开》,反映英模人物的《张富清》 等。其中民族歌剧《沂蒙山》作为 开幕大戏,10月13日晚在济南省 会大剧院上演,吸引了653万观众 线上线下同步观看。

10月17日至22日,第三届华 东六省一市现代地方小戏大赛在 江苏射阳举办,作品汇集沪剧、淮 剧、越剧、莆仙戏、赣剧、山东梆子 等二十多个地方剧种,特色浓郁。

10月15日至24日,因疫情等 原因推迟了一年的第八届乌镇戏 剧节盛装回归,来自全国各地24 部剧目的66场演出,在乌镇的12 座剧场盛装亮相。本届戏剧节分 为特邀剧目、青年竞演、古镇嘉年 华、小镇对话四个单元,目光聚焦 中国戏剧,邀请了众多高质量、极 具代表性的艺术作品,全方位展 现了中国戏剧包容多元的整体面

10月24-26日在山东广饶举 办的山东国际大众艺术节暨山东 省第五届吕剧票友大赛,以及10 月14日在博兴开幕的山东省第四 届农民戏剧展演月,将戏剧的触 角伸展到广大城镇乡村,进一步 夯实了戏剧的观众基础。

压力之下,何以坚守

演员的生命在舞台上。2021 年的10月之所以值得纪念,正因 为它是戏剧人出于热爱和信念, 经过不懈努力,完成的一次重新 集结和出发

戏剧与电影、电视等艺术最 大的不同,就在于它无可替代的 现场性,因为任何一部戏剧都需 要演员和观众共同完成。疫情使 得线上观剧成为新的选择,但线 上观剧永远代替不了现场观剧的 魅力。这种现场性更是注定了这 两年来戏剧坚守之不易。

而纵目所及,在坚守的人群 中,无论国有院团还是民营团体, 青年戏剧人的表现无疑可以打一 个高分。

且看在本届乌镇戏剧节上, 最活跃最热情的身影便是青年戏 剧人,青年竞演已成为戏剧节四 个单元中最今人瞩目、最能代表 戏剧未来的单元。第八届乌镇戏 剧节青年竞演以"树、面包、过去" 三个元素进行命题创作。571个作 品横跨13个省市,覆盖18个城市, 最终有18组作品成功入围,获得 在蚌湾剧场竞演的机会。"茂"是 第八届乌镇戏剧节的主题,而青 年人则代表新生之笋,代表着生 机勃勃,为中国戏剧添枝加叶,助 其繁茂向上。难怪乌镇戏剧节主 席陈向宏先生发表了如下感言:

乌镇戏剧节上最活跃最热情的身影是青年戏剧人

刚刚过去的这个十月,对 于热爱戏剧的人们来说是个令 人振奋的月份。第十七届中国 戏剧节、第四届中国歌剧节、第 三届华东六省一市现代地方小 戏大赛、第八届乌镇戏剧节以 及第十四届山东国际大众艺术 节、山东省第四届农民戏剧节 展演月等各类戏剧节,在金秋 十月集中亮相,大放异彩,不仅 让线上线下的观众饱尝了一场 场戏剧艺术盛宴,也显示了中 国戏剧人面对疫情防控压力, 在艺术创作之路上顽强坚守、 不断探索创新的可贵品质。在 疫情防控常态化之下,戏剧人 如何坚守,坚守中如何创新,尤 其是青年戏剧人的表现,是个 颇值得关注的话题

戏剧之神一直眷顾着乌镇,八年 来共有8000多名戏剧青年参与了 青年竞演,今年我看到了历届的 青年竞演选手带着作品成为了本 届的王演、导演。

一位自称"杨小乱"的青年戏 剧人在日记中这样写道:乌镇是 梦幻之地,原因就在于,你看来自 全国的学戏剧爱戏剧的青年人, 飞蛾扑火般地奔来这里……

南京大学教授《戏剧与影视 评论》主编吕效平称:乌镇戏剧 节,放眼望去全是年轻人,这里让 我看见了中国戏剧的希望。

北京奕朵文化是一家民营公 司,自今年6月以来,顶着疫情、市 场和资金压力接连出品了《疯狂 粉丝》和《国王的朋友》两部戏剧。 其负责人、今年45岁的刘云向记 者坦言,疫情下很多行业陷入困 境,演艺从业者更像进入了寒冬, 相关人员纷纷改行,家人一直催 促他离开北京回到凤凰古城接管 家里的客栈和酒吧,但在北京这 几年的光阴让他感觉,这个城市 可以承载梦想,戏剧带给他的不 光是感动,也让他对人生和未来 多了一份思考。

据了解,戏剧《疯狂粉丝》6月 份在北京演出了三场,上座率达 百分之七八十,目前正筹划进行 全国巡演;戏剧《国王的朋友》正 在紧张排练,并将于11月18、19日 演出两场。

"疫情下的生计很艰难,可这 也是生活和命运带给我的财富, 让我学会了从容接受现实的一 切,而依旧怀着对美好生活的向 往,对戏剧的一份执着和热爱勇 敢前行,这就是人生,更是行走在 路上的风景!"刘云如是说。

山东省艺术研究院副研究 员、优秀青年编剧高志娟参与编 剧的两部戏——定陶两夹弦《公 鸡过寿》获得第三届华东六省-市现代地方小戏大赛大奖,山东 梆子《承诺》获得第十七届中国戏 剧节优秀剧目奖。荣誉的背后是 创作团队的敬业和艰辛的付出。 山东梆子《承诺》创作初始,城市

还未解封,到原型生活工作的地 方聊城茌平采风存在客观上的难 度,但因为这是一部讲述脱贫攻 坚第一书记的现代戏,最离不开 的就是到一线采风。为此, 高志娟 除了从网络上搜集人物相关资料 之外,还花了大量时间通过语音 和视频通话的方式对主人公原 型、贫困户等相关人物进行采访。 "一开始他们很客气,一问一答聊 不出所以然,收效甚微。我没有放 弃,每天跟他们微信问候,从疫 情、天气聊起,跟他们拉家常谈天 说地,渐渐熟悉了以后,采访对象 逐渐放松了下来,处成了无话不 谈的朋友,他们自然愿意和我敞 开心扉,我也慢慢深入到他们的 内心世界,一个个生动鲜活的人物也呼之效也" 物也呼之欲出。

如果说疫情给创作者带来了 深入生活的难题,那对二度创作者 来说面临的问题更现实也更复杂, 因为无论是坐排、响排还是合成、 彩排都需要现场面对面进行。高志 娟介绍说,两夹弦《公鸡过寿》为参 加此次华东六省一市现代地方小 戏大赛提升备战的时候,疫情有些 紧张,到菏泽当地排练有诸多不 便,但为了作品质量,导演、作曲、 舞美各位主创和剧团共同磋商,科 学制定了"云排练"方案;剧团构建 了 乐 队 负 责 人 、演 员 负 责 人 、唱 腔 负责人、服装负责人,定时向导演 进行"云作业"反馈。

创新求变,令人期待

创新求变一直是戏剧艺术不 变的追求。纵观上述各类戏剧节, 无论在传播方式上,还是在剧目 选择、节庆活动上,都有创新之 举,显示了中国戏剧的兼容并包。

和往届相比,鸟镇戏剧节本 届女性戏剧人的作品大大增加, 10位女性戏剧人作品集中亮相, 成为一个值得关注的现象;在坚 持以话剧为主的同时,本届戏剧 节也给其他戏剧形式提供了更好 的舞台,比如《五声》《野草》《七窍 生烟》三部舞蹈作品独立出一个 "风声水舞"单元,令人耳目一新。

但不可否认,就整体而言,当 下的戏剧作品还存在诸多问题, 真正现实的优秀之作还少之又 少;宏观有余微观不足,框架有余 细节不足的问题还比较突出;真 正关注社会底层人物,关注工人、 农民、知识分子内心真实苦乐的 日常戏剧少之又少。

有人说,戏剧是动作,戏剧是 过程,戏剧是对比,戏剧是惊奇, 戏剧是发现。但归根到底,戏剧是 假定性和剧场性的结合,它永远 离不开观众,需要观众共同完成。 如果一出戏观众看了还想再看, 那它离成功就不远了。所以观众 关心什么,你的戏有没有情趣,始 终应该是创作者不该忘记的关

比如,疫情之下人们在关心 什么?疫情之下戏剧如何创新求 变以更好地回应人们的关切?这 不能不说是摆在戏剧人面前的-道新课题。

接下来的问题是,当疫情防 控常态化成为我们必须接受的日 常生活的一部分,那么这场持续 了近两年的新冠病毒疫情在给戏 剧创作和演出带来严重挫伤的同 时,从积极的方面讲,它是否也会 给戏剧创作带来一些新的观念和 契机呢?

疫情之下的生活本身就是一 个新的题材,疫情改变了世界,必 然会发生新的故事,人们的生存 处境、人与人之间的关系会发生 改变,人们对生命观、价值观会出 现新的认识。对于戏剧人来说,命 题作文也好,自主创作也好,疫情 之下的生活都是一个绕不过去的 应该关照的题材,因为不管你喜 欢不喜欢,承认不承认,它都已经 成为我们生活的一部分。

事实上,越是发生疫情的时 代,人们越需要精神的支撑和心 灵的抚慰,而这恰恰正是戏剧发 挥作用的地方,所以,我们有充分 的理由期待并相信戏剧人在疫情 之下仍大有作为。