

作为京剧电影工程第一、二批共20部作品中的唯一一部武戏,《大闹天宫》承载着传承和创新的重要使命——

把“小猴”打造成“国家名片”

《大闹天宫》剧照。 巫晓波摄

王丽俐

近日,凤凰剧院灯火辉煌,人头攒动,“大闹天宫”海报悬挂其间,预告一场文化盛宴的到来,雀跃的气氛在这不大的剧院内四溢蔓延。在这个寒冷的冬夜,京剧迷们与一出热闹的武戏有了一次美好的遇见。在这座无虚席的剧场,700余位观众,共同见证了一部由福建京剧院牵头,汇集了全国十几个京剧院团和艺术院校的30多名优秀武生的优秀剧目《大闹天宫》。精湛的“猴子”风采,独特的技巧语言、跌宕的艺术节奏,瑰丽的灯光秀场,将尘封的神话从记忆深处唤醒,让观众流连忘返,大呼过瘾。

小剧场大文化

京剧迷大都满足于安坐在电视机或者电脑前,而乐于到剧院切身感受,有点空闲就喜欢到剧院

转转,痴痴迷迷地看上几场,唱上几句。气场的力量可以最大限度地激发审美的共鸣,福州的京剧迷对凤凰剧院颇为熟悉且充满感情。自2006年省政府将剧院划归福建京剧院以来,京剧迷们就看着它从老陈故旧的颓败变身成为广厦明厅的新剧院,从门庭寥寂渐渐变得熙熙攘攘,从“象牙塔”走向文化大广场。

在文化多元、审美多元的今天,这是个难得也难能可贵的奇现象、好现象。虽然比起国家京剧院、上海京剧院等一级院团,福建京剧团底子薄,名角少,分量轻,但福建人天生就有一股“爱拼才会赢”的“精气神”,不服“强”也不服输,不自闭也不自卑,敢于从改革中求生存,从创新中求突破。这些年,在中央领导的亲切关怀下他们创造了精品,推出了新人,同时,以开放的姿态走出去,普及京剧知识,培养京剧爱好,吸引少年戏迷……为厚实福建京剧土壤作出不懈努力。低谷时的一声长啸,山鸣水应,凭着一股傻劲、韧劲与拼劲,福建京剧人立定足跟做事,硬是撑出了一小片天地,扛起了“京剧电影工

程”的大担子。

“小马”拉“火车”

关注京剧的票友都知道,“京剧电影工程”是京剧史上迄今为止规模最大、影响最广、技术最新的一次电影拍摄,包括《龙凤呈祥》《霸王别姬》《谢瑶环》等经典剧目纷纷被搬上了大银幕,为中国电影史添上浓墨重彩的一笔。而在凤凰剧院上演的《大闹天宫》也是其中一部。作为京剧电影工程第一、二批共20部作品中的唯一一部武戏,《大闹天宫》承载着取得京剧武戏历史性突破的重要使命。这样一个传承中华优秀传统文化的国家重点文化工程能够将重任交给福建京剧院,无疑是对这些年来福建京剧事业发展的肯定与赞许。

由福建京剧院为基地创作的这出大悲大喜、大俗大雅的剧目,由武戏贯穿,很具喜剧气质,它躲避了文戏的冗长、迟缓、入套,有了更为活泼与爽快的

悲欢。在文学史上,《西游记》最具特色的地方就是游戏性,也就是猴性,武戏与猴性是很契合的。央视空中戏院用2个小时时间对凤凰剧院的“首秀”进行了全副展播,这意味着福建京剧院“扬国粹经典,振武戏雄风”的探索与努力有了良好的开端与前景。

福建京剧院1948年诞生于淮海战役硝烟弥漫的战火之中,原系中国人民解放军三野十兵团政治部京剧团,2006年更名为福建京剧院,自建团以来,福建京剧院这匹“小马”,摸着石头过河,创演了《真假美猴王》《雷锋之歌》《山花》《走过十五岁》《北风紧》《才女鱼玄机》《赵武灵王》等传统和创新剧目400多出。近年来,剧院新人辈出,新剧频发,又多次赴日本、泰国、新加坡、法国等国家开展对外文化交流演出。“小马”虽小,却已经可以拉“火车”,不仅追风逐日,而且行稳致远。

小剧院大志向

《大闹天宫》这部剧是出了名的“唱死天工累死猴”。140分钟的演出,有超过90分钟的武戏,没有一分钟可以马虎。这对于“猴王”有着极高的体力要求,因此这部剧出现了四个不同时期的“猴王”。他们分别是中央戏剧学院教师王璐、北京京剧院的魏学雷和詹磊,还有我们福建京剧院的李哲。京剧猴戏流派众多,这一场看下来,这四个“猴王”各有师承,表演各有千秋,和而不同。

尤其是福建京剧院的“小猴王”李哲,他在第6场出场,年纪不大的小伙子,唱念做打却是娴熟自如,气韵盎然,炉火纯青。细问之下方知他曾师从李幼斌、梁斌、张四全等诸位先生。而李幼斌先生正是30多年前让福建京剧武戏名噪一时的《真假美猴王》的导演。当年《真假美猴王》在北京上映时,可谓盛况空前,一票难求。此次他的学生李哲将登台开打《大闹天宫》,80岁高龄的李幼斌先生仍亲临现场,以身率范。“名师高徒”此言不虛,名师以身教者从,高徒以行报师恩。

笔者曾和福建京剧院的金院长聊起京剧武戏的现状。“理想很丰满,现实很骨感”,不可否认,武戏在全国各大院团中,趋于下滑的态势。一是武戏有难度,危险系数大,二是武戏演员的艺术生命比较短暂,留有成功的几率不高。但谈到武戏的未来,金院长却转面一笑,坚定地要把《大闹天宫》打造成为中华优秀传统文化的“国家名片”,京剧电影发展的高峰之作,振兴京剧武戏的经典剧目。

这是“痴人说梦”的空泛遐想吗?不。盖叫天有句话让人印象深刻:“凡事总要有信心,老想着‘行’。要是做一件事,先就担心着:‘怕不行吧?’那你就没有勇气了”。福建人向来不怕人说“痴”,更不怕人说“偏”,我们有的只是“第一个吃螃蟹”和“不甘人后”的精神模式与行为模式,何愁有不达之境?福建京剧院这只“小猴”的“大志向”就是例证。

梦想,并不是专利,路,就在脚下。

全国地方戏曲剧种普查共有348个

本报讯(记者赵亮)12月26日,文化部召开了专题新闻发布会,对全国范围内开展的地方戏曲剧种普查成果进行发布。截止到2015年8月31日,全国有348个剧种,其中分布区域在两个省市区以上(含)的剧种48个,分布区域仅限1个省区市的剧种300个。

据介绍,按照《国务院办公厅印发关于支持戏曲传承发展若干政策的通知》(国办发〔2015〕52号)要求,2015年7月至2017年6月,要在全国范围内开展地方戏曲剧种普查。经过两年的努力,目前普查数据已全部入库,普查先期工作已完成。

本次普查以《中国戏曲志》《中国戏曲音乐集成》为基本参照,以中国艺术研究院发布的《中国戏曲剧种认定标准》为剧种认定依据,以国家统计局《全国文化文物统计报表制度》(国统制〔2011〕102号)为报表统计依据,制定了普查的剧种标准、分类标准、数据标准、图片标准、统计标准等,设计了普查数据表,获得国家统计局备案文号(国统办函〔2015〕365号),全套表格由《戏曲剧种数据表》《演出团体数据表》《人才情况数据表》等13个分表组成。截止2017年6月30日,完成全国普查基础数据复核工作,所有数据正式入库。

“聂绀弩杯”大学生中华诗词邀请赛落幕

本报讯(记者张聃)聆听古诗书韵,共创中华经典,日前,2017年“聂绀弩杯”大学生中华诗词邀请赛决赛在武汉落幕。从现场参与热度与三届参赛统计数据发现,经过短短三年发展,自2015年开始举办的“聂绀弩杯”大学生中华诗词邀请赛已成为大学生诗坛极具影响力的青春盛会。

据了解,“聂绀弩杯”大学生中华诗词邀请赛是为弘扬中华优秀传统文化,激发当代大学生对中华传统诗词的认同与热爱,由中华全国学生联合会、中华诗词学会、中华诗词研究院共同主办,湖北省学生联合会、湖北省荆门市聂绀弩诗词研究基金会、湖北省诗词学会、华中师范大学等承办,楚世家(武汉)传媒有限公司“诗词世界”微信公众平台协办。自2015年创办至今已连续举办三届,总参赛作品已超过3500件,覆盖全国绝大部分高校。最终,12名学子进入决赛。

巨幅唐卡《一代宗师·十世班禅》创世界纪录

本报讯(记者邢生祥)近日,由国家民族画院唐卡艺术研究院执行院长、青海省工艺美术大师桑杰本创作的巨幅唐卡长卷《一代宗师·十世班禅》,荣获世界纪录协会“世界最长的唐卡长卷”和“世界上绘制人物形象最多的唐卡长卷”两项世界纪录称号。

据介绍,唐卡《一代宗师·十世班禅》创作于2012年至2016年,历时5年,60多名艺术工作者参与绘制,是“中华民族一家亲”大型美术创作工程作品。作品高1.8米、长56米,以新中国的建立和西藏和平解放的历史为题材,体现了中国56个民族“中华民族一家亲”的宏大主题,充分展示了十世班禅大师为维护民族团结、维护祖国统一而奋斗的一生。

唐卡《一代宗师·十世班禅》传承世界非物质文化遗产,以藏族独具特色的绘画艺术形式,结合青海海南热贡艺术的特色表现手法和传统技艺,将画卷中的2500多个人物形象和中华的锦绣河山生动描绘。

综艺节目《演员的诞生》剧照。 资料图片

刘颖余

顾名思义,综艺感是由综艺衍生出来的。综艺节目进入国人视野,也就20多年时间,那么据此推测,综艺感概念的推出,不会比这更早。它大约也是对于过去综艺节目过于严肃板正的一种反动和矫正。现在,说一个人有综艺感,基本等同于夸奖。说一个明星没有综艺感,常常就有嘲笑意味,仿佛活该被滚滚向前的时代列车抛弃。

那么,到底何谓综艺感?有人说,综艺感就是搞笑、幽默,让观众感觉开心快乐就是综艺感,这有一定道理。观众看综艺节目,就是来放松娱乐的,而不是接受教育的,当然,节目要寓教于乐,那就更高级了,但前提还是“乐”,其次才是“寓”得巧妙自然,一上来就“教”,恐怕就没人看了。由此可见,会逗乐对于保持综艺感,是很重要的。

著名演员何冰在向媒体谈到为何上综艺真人秀时说:“我觉得也没什么,就是之前一直特别抵触这个东西。后来我想,我都这岁数了,就经历一下,看看到底他们要干什么。其实他们说的什么综艺感,我坦率地跟你说,那套嗤我挺会的,不是就上去开个玩笑,逗个贫?指不定谁更厉害呢。”看来,何冰理解的综艺感,就是会贫会逗的那套嗤。

但显然,随着综艺节目发展至今,所谓综艺感的含义也变得越来越丰富了。因为观众口味越来越刁,仅靠逗乐,恐怕远远不够(否则,相声和小品演员会霸占综艺界)。一个综艺感强的人,还应该能适时地来事儿,会看气氛和他人情绪,把握尺度,收放自如。总而言之,要不刻意地搞笑,让人感觉自然而亲和,而不是装疯卖傻,盲目自嗨。以这样的标准衡量,综艺感的培养其实是并不容易的,综艺咖们也不是随便便能成功的,需要天生的幽默感,较高的情商和文化素质,并有良好的表达能力。而一个综艺节目要想让观众爱看,同样要做非常多的工作:整个团队的运作,明星之间的协调和默契,后期制作的用心良苦,以及前期的市场调查……

现在综艺节目越来越多,几乎所有的大牌明星都“下场”做起了综艺,电视台和明星看起来是各得其所。但其实也是有得有失。一些综艺感强的艺人如鱼得水,一些综艺感不强或不愿意迁就的艺人就难免尴尬,甚至波及节目本身。

比如最近弄得沸沸扬扬的“袁立事件”,换一个艺人,也许就是息事宁人,一派祥和,但偏偏碰上了喜欢较真,缺乏综艺感(也许是不愿表演综艺感)的袁立,因此,说浙江卫视后悔请了袁立,那是一定的。而观众也许倒要感谢袁立,因为正是这位勇敢的“孩子”,让人们看透了皇帝的“新装”。至少让人们意识到,所谓的真人秀,其实并不那么“真”,就像赵雷安慰袁娅维被《歌手》淘汰后说的那样:游戏而已。

当综艺节目变为游戏,参与者的综艺感就服从游戏规则,或者是潜规则。这样的综艺感真的是一种值得追求的东西吗?

生活在一个快速而紧张的时代里,人无疑是需要娱乐的,也时不时要满足一下对于他人(尤其是明星和公众人物)的窥探欲,这是综艺真人秀节目大行其道的人性逻辑。但娱乐亦有度,这个度是什么?我觉得,至少是无害于世道人心。所谓的综艺感,也应服从这一底线。否则,人们迟早是会感到厌倦乃至心生厌恶的。

鲁迅先生最喜欢说的一句俏皮话是,革命不可不革,亦不可太革。所谓的综艺感,大抵也是如此吧。

从2015年的459部到2017年的787部,网络自制剧在数量增长的同时,质量也有明显提升——

网络自制剧改变大众娱乐方式

本报记者 刘洋

“大部分网络自制剧的观众是二三线城市的,尤其是小城市的女青年,大城市反而并不是最主流的,因为很忙,每天就那点时间。”2017年12月27日,在中国艺术研究院举办的电影电视评论周的论坛上,谈到网络自制剧中影视剧的观众时,爱奇艺副总裁陈潇这样说道。

从2015年的459部上升到2017年的787部,网络自制剧数字成倍的增长,已经不再是一种现象,而成为了改变大众娱乐方式的一种“新常态”。自制剧播放量从2015年的317亿人次,上升到2017年的1147亿人次,如此巨大的流量,使网络自制剧的投资也达到了历史最高。“所有因素使网络自制剧在创作质量方面已经发生了向精品化拓展的趋向。”论坛席间,中国电影评论学会常务副会长张卫这样说道。

2017年6月,国家新闻出版广电总局进一步发布了关于网络视听节目创作播出管理的通知。9月,五部委联合下发关于支持电视剧繁荣发展的若干政策的通知。

广电总局一系列政策出台之后,由于资金的问题,网络逐渐成为影视剧主要的播出平台。“像《大军

师司马懿之军师联盟》本来是电视台先播出,但是电视台付不了钱,先给网络制作,最后网络先播了,那就是网络剧。”张卫说。

“从影视剧本身传播的特点来说,它的裂变是非常明显的,以前更多的是强调我这个剧规模比较大,明星比较多,我传播的电视台或者渠道比较强,更偏向集中式传播。现在网络平台更强调对某一部分人群的特定吸引,再从这部分人群回到主流。”对于网络剧的传播特点,陈潇接着表示。

2017年,从流量数据的统计上来说,网络自制剧《余罪》名列前茅,但是此前,由于并没有突出的明星效应,内容上也不够大众,当时并没有电视台愿意播放。但是,在爱奇艺播出后,《余罪》却吸引了一部分小人群,形成了一波讨论和口碑,再次回到大众。“因为大众有一个特点,没有人讨论的不会看,传播上与以前相比,更多的是从小众回到主流,这个做法以前是比较少见的。”陈潇举例说。

近来,《中国有嘻哈》《国家宝藏》都成为了社交媒体上被刷屏的节目,热度与好评也居高不下。“因为嘻哈音乐在中国极度小众,刚开始制作时我们面临了很大的压力。但是尝试之后发现非常成功。”陈潇进一步讨论,除了影视剧,自制综艺也在面临转向。“节目引起关注并不代表中国的音乐消费品位就转向了,但是做了以后,让别

人看到了曾经没有关注过的内容,说明文化价值也能换来关注。”陈潇说,这也表达了自制剧面临着更多新的机会。

“没错。”影视制作人谭飞表示,“像《国家宝藏》的观看量过亿,以前是完全不可思议的,现在中国社会的中产从空心到实心化,他需要通过某一个节目或者具体的文艺节目寻找同类,这个诉求比以前强烈多了,特别是这几年。”

“我不久前参加的网络剧已经超过了2016年前后拍的电视剧制作的精良和投入程度。”演员孙茜根据自己的经验发言说,“拍摄中,90后的导演自己手绘了每一个人的服装图,这么认真,除了我拍摄《甄嬛传》的时候,很少体验过。”

“由此造成的重大变化有三个。”张卫总结道,首先,是网络剧现在推出的前十名当中出现了黄晓明、黄轩等一批重要的电影电视网演员,改变了以前大鹏、筷子兄弟等喜感审美的风向。其次,悬疑、爱情、青春、玄幻这些内容大大减少,出现了表现崇高美学状态的作品,比如表现地下党题材的《风筝》等影视剧。也因为前两点的原因,最近一段时间的网络剧也出现了主题的深化,比如《琅琊榜2》主人公身先士卒的价值追求、大军师司马懿和诸葛亮两个人相知相杀又相斗的复杂状态等。“这就使得网剧和电视剧的审美差距在不断缩小,边界日益模糊。”张卫说。

面塑“生肖”迎新年

2017年12月24日,新年临近,山东省枣庄市市中区61岁的民间艺人陶宗勤创作的“十二生肖”迎新画面塑作品,栩栩如生,喜迎新年的到来。

东方IC供图

