

文体汇

扫一扫添加新民体育、新民演艺微信公众号

本报文体中心主编 | 总第 437 期 | 2019 年 12 月 7 日 / 星期六 本版编辑 / 谢 炯 视觉设计 / 戚黎明 编辑邮箱: xmfwhb@xmwb.com.cn

我在现场

在中国,青年观众、知识分子似乎是戏剧观众的主力,以至于常人以为戏剧是“小众”艺术。事实上,千百年来,戏剧都是探寻人心、映照人性,与每一个人的精神世界休戚相关的艺术。随着市民对美好生活的向往日益多元丰富、看戏愈发成为一种生活方式,故而,戏剧本质上就是大众艺术。昨天在北京闭幕的“世界好戏 中国观众”论道周,汇聚全球戏剧人,探讨何为好戏,以及戏剧与观众的关系。该活动有着一个目标更精准的英文名字:“World class theatre for the chinese audience”——“为中国观众的全球优质戏剧”。

演员与观众就像是爱人

由央视主持人张越主持的研讨围绕“态度、深度、温度”三个方向,在4天里开展了7场主题活动。法国蒙彼利埃演员之春戏剧节主席让·瓦雷拉、法国著名戏剧导演埃里克·拉卡斯卡德、立陶宛国立考纳斯剧院院长埃吉迪尤斯·斯坦奇卡斯、以色列卡梅尔剧院总经理朗·古埃塔、西班牙剧团艺术总监、著名戏剧导演奥里奥

尔·布罗吉、国际演艺评论家协会副主席让·皮埃尔·汗等欧洲名家,与中国戏剧人从戏剧创作、戏剧制作、剧场功能、全民戏剧教育等角度开展深入探讨。得到众人一致赞同的观点是——戏剧,就是传递爱和能量,所以演员与观众的关系,就像是爱人。“为观众”而委屈自己爱情就会死,要“与观众”一起沉浸其间……

没有观众的演出不完美

写作者出了书就可以称为“作家”、小提琴手在家一人独奏也可以称作“演奏家”、画手在画室里挥毫哪怕死后才卖得出画如梵高,也会被称为“画家”。但是,唯有戏剧表演是不能没有观众的——如果没有观众,台上的演员就不再是演员。所以,戏剧是必须有观众的,演员必须与观众交流。

全,比赛也会令人失望。这就意味着只有这三点,还远远不够。戏剧,是对人的关爱,所以,戏剧,就是爱情故事。就像我们有时候在爱里面度过了不少美好时光——可是当时并不知珍惜。戏剧,就是把热爱传递给年轻人,就像是我们把父爱传递给孩子。有时候,我们自以为是好父亲,做了一些自以为好父亲应该做的事。可是后来,孩子们却喜欢你的其他部分。戏剧,一定是让我们的生活更美好的。

戏剧就是大众艺术

全球戏剧人为中国观众解读世界好戏

信息越丰富我们病得越重

今日社会,是有史以来交流最频繁的时代。人们在各处对谈,在咖啡馆等公共活动场所,在网上时时刻刻用微信——其英文名就是“Wechat”(直译为“我们聊天”)。可以说,我们比17世纪时,交流更多、信息更多。但是,我们却病得更重。

社会太虚拟了,戏剧反而更现实了——以往,社会比较现实,而戏剧作为艺术形式属于比较夸张的。所以,“Dramatic”这个词表面看是“戏剧

性的”,但在英语里的意译是“夸张的”,换言之是“生活里不会发生的”。所以,当面对面的戏剧,远比空对空的网络,更接近活生生的现实。

讲究艺术性的戏剧,是寻求生命力的。这样的戏剧不像制造汽车,制造汽车的目的就是让它开起来,而做戏剧是不停寻求生命的意义。戏剧人会传递光与爱,是能量的传递者。重要的是,是演员与观众携手合作,就像射箭一样,瞄准点总是要高于靶心。

不能“为观众”而是“和观众”

只有戏剧(或者体育比赛)还能把两三千人都聚集在一起,一起做同一件事,有种自古至今、一脉相承的仪式感。戏剧的现场感,能让在场的所有人,建立与“这里”和“当下”的关联。

但是,要注意的是,做戏,“不仅仅是‘为观众’”。埃里克·拉卡斯卡德说,“就像在爱情里,不是为了对方委屈自己去做什么——这样,你们的爱情就

死了;而是‘和观众’,就像在爱情里,凡事要与对方共享。”做戏,就是始终与观众在一起。戏剧,是所有人以同一目标,一起运作的过程。这样,才能彼此增加每一个人的创造力和生命力,一起追求生活和自由。

“我们做戏剧,既不是为了什么,也不是反对什么,而是沉浸其间。”

本报记者 朱光

戏「世界好」中国观众论道周现场

朗·古埃塔
Ran Gwetta
以色列卡梅尔剧院
总经理

安娜伊思·马田
Anais Martane
保利·央华
国际戏剧合作项
秘书长

周星
Zhou Xing
教育部
戏剧戏曲与影视类专业
教学指导委员会主任

王宜文
Wang Yiwen
北京师范大学
艺术与传媒学院
副院长、教授、
硕士生导师

你方唱罢我登场 吸引沪上青少年

两台戏曲艺术节无缝衔接

台前幕后

首届中国(上海)小剧场戏曲展演暨第五届小剧场戏曲节前日刚刚落幕,1700多名观众接连走进长江剧场体验传统与先锋交融的戏曲周,昨晚第五届上海沪剧艺术节又在东方艺术中心开幕,如何让更多年轻人爱上戏曲艺术?从这两台戏曲节中可见一斑。

小剧场开拓新观众

过去一周的长江剧场热闹非凡,常常是红匣子剧场和黑匣子剧场同时开演,电梯一开,一张张年轻的面孔蜂拥进两个剧场。据上海戏曲艺术中心总裁谷好好观察,观众席上,年轻人的比例占到了七成。不仅如此,剧场后台也时不时接待着对戏

曲艺术感兴趣的大学生们,小戏节俨然成了他们的学术新课题。演出结束,演员们下了台,直接就步入了剧场的公共通道,观众更有了直接与演员沟通交流的机会。

谷好好回忆,5年前举办首届小戏节之前,全国各家戏曲院团都有着共同的疑问,未来的观众在哪里?于是,小戏节应运而生,希望在传统大戏之外,在小空间里用较低的成本,以不同的形式与未来的戏曲观众进行一次连接。当越来越多的青年观众走近小戏节,今年小戏节首次邀请上海音乐学院戏曲研究方向的研究生和青年教师加入,为每一部作品观后写观演笔记,让它在更年轻的群体中产生更大的影响力。

名家青少年同台演

“滚滚长江万里奔腾到东海,熠熠明

珠百年锻造耀浦江……”第五届沪剧艺术节在新创沪剧歌曲《起航》壮丽的音乐声中拉开序幕。词曲描绘出海纳百川的上海气度,表达了沪剧人对祖国的美好祝福。一百余名沪剧界老中青演员一同走上舞台,将现场氛围推向高潮。

昨晚的舞台上还来了一群特别的演员,他们有些来自浦东新区观澜小学、顾路小学,有些是从今年上海沪剧院主办的首届校园沪剧大赛上脱颖而出的资深小戏迷。《回望·生死临界点》《红灯记·刑场》《红灯记·做人要做这样的人》(见图)等经典唱段从这群孩子们口中唱出,引发全场一阵又一阵的热情掌声,观众席纷纷发出“噢哟,老灵额”的赞叹声。

今年沪剧节将持续至12月15日,全市十余家国有、民营沪剧院团将走进浦东曹路、康桥、川沙、宣桥、惠南、祝桥、周浦、三林等九个街镇的社区、敬老院,举行8场经典折子戏和9台大戏演出。此外,上海沪剧院将联合观澜小学举办校园沪剧日,沪剧院优秀中青年演员会来到学校教授孩子们沪语童谣和唱段,将“上海的声音”带进校园和课堂。 本报记者 赵玥

祖忠人 摄