

★

新作一瞥

传承经典 增添亮点

——赞“电影工程”版《龙凤呈祥》

□ 张关正

★

江边夜弹

被「囧」之后细思量

□ 许思悦

随着上海京剧院的全部《霸王别姬》、国家京剧院的《龙凤呈祥》先后于2012年12月21日、2013年元旦在上海逸夫舞台和北京梅兰芳大戏院正式演出,由中央首长亲自倡导的“拍摄京剧经典传统大戏电影工程”已全面进入试点、实施阶段。“拍摄京剧经典传统大戏电影工程”是把十个艺术成就大、影响力广、具有代表性、堪称经典的传统大戏由当今最优秀的艺术家组成最佳阵容,经过认真整理、精排、演出后拍成电影,作为我们这一代人承上启下,留给子孙后代继续传承、发展的范本。

开了一个好头

2013年元旦,我在北京梅兰芳大剧院观摩了由国家京剧院精心组织排练,由李维康、耿其昌、叶少兰、陈少云、赵葆秀、朱强、寇春华、杨赤、安平、王平等艺术家联袂演出的经典传统京剧《龙凤呈祥》。热烈火爆的演出效果,为这一工程的全面启动开了一个好头,也使我们对这项工程的美好

★

talk

大家点评

沪剧《倾城之恋》

民营文慧沪剧团创排的新编大戏《倾城之恋》,制作颇有专业水准。常被认为有“小资情调”的张爱玲作品经过一番处理,变身为沪剧擅长的西装旗袍戏,看上去倒也顺畅。虽然演员阵容上的不足显而易见,不过看得出该剧各个方面都在努力向专业剧团的方向靠拢,这在民营戏曲剧团中是颇为难得的。

沪剧《倾城之恋》的情节几乎都依照原著,台词也用了不少原著中的词句,但戏的风格却更接近沪剧。虽然这出戏不少地方还有待打磨,但总体来讲应该算一次相当有益的尝试。其实沪剧经典的西装旗袍戏如《雷雨》《大雷雨》《茶花女》《魂断蓝桥》等很大一部分都改编自国内外著名的剧作或小说、电影,因为有扎实的文本基础,这些戏往往较能经得住市场和观众的考验。

青锋

电视剧《楚汉传奇》

《楚汉传奇》,高希希,陈道明,80集,耗资2.4亿元,安徽、浙江、北京、天津四大卫视联播,这任何一条,都指向一个目标——具有史诗野心和气质的历史正剧。从服装道具的考究古朴,到神色影调的厚重沧桑,再到战争场面的宏大气魄,都没有叫人失望,但高希希这一次或许恰恰输在了他最得意的大场面上。

孙佳音

相声剧《那一夜,我们说相声》

相声剧《那一夜,我们说相声》通过“背包客”和“六星饭店族”在全球各地或野趣十足或奢华万分的体验,展现了“世界很大,有家才好”的主题。

该剧是台湾导演赖声川发明的“相声剧”的第7部,故事处在一个架空的虚构背景中,却颇具现实意义。在展现全球各地旅行体验之际,还融入了美术、美食、音乐等的欣赏“秘籍”。最终发现两位上台鞠躬的男主角“程克”与“吕仁”走遍天下的终极原因,不是为了出行,而是逃避现实里缺爱的生活。旅游时是出走,归途则指向回家。当他们都得到家人的谅解时,归航的船帆拉起,全剧终。

朱光

前景增添了信心。

《龙凤呈祥》是京剧界逢年过节必演的经典老戏,我不但演过,也看过许多不同版本、阵容的演出,但这次观看,却别有一番感受。我从侧面了解到,担任这次演出组织工作的国家京剧院,把列为“拍摄京剧经典传统大戏电影工程”试点剧目的《龙凤呈祥》的重排工作当作剧院艺术生产的重点工程,院长亲自挂帅,举全院之力,调集精兵强将,组织了强大的编导班子,首先对各种演出版本进行了全面、细致的比对,对每一句台词、每一种流派以及名家的不同艺术处理作了字斟句酌的推敲、梳理,同时慎重地修正、删改了老本子中的一些水词、错字,力求做到综合各家之长,择优而取之,几经修改,数易其稿,最后完成了这次演出的版本,为这一工程启动获得“开门红”奠定了重要基础。

增添新鲜色彩

京剧是以演员表演为中心的舞台艺术,在一些传统老戏中,演员的

★

艺海气象

2013,电视剧观众的期盼

□ 孙祖平

对新一年的电视剧,人们有哪些期盼?这不能不从过去一年电视剧的成绩和不足说起。评论家们的口径难得地统一:去年,电视剧精品佳作少之又少,在上半年播出的800部电视剧中,收视率破1的仅占5%。换言之,公众的认可度不高。透视一下欠缺了什么,便能看出新一年的电视剧应该充实和突破什么。

现实剧

期盼大气深刻

2012年,每每一部既有足够的可看性,又承载着浓郁时代气息和社会担当的佳作亮相荧屏,总能激起一片喝彩之声。主旋律电视剧中出挑的有上海出品的《焦裕禄》,虽说故事距今已有五十年,但其人物、内涵切合当今民众的期望,仍有强烈的现实意义。《北京爱情故事》和《北京青年》也无疑是荧屏亮丽的风景,用青春的方式讲述青春的故事,为观众带来荡漾的激情,同时吸引了年轻观众。《向东是大海》表现了一代甬商在风雨飘摇的旧中国的艰难崛起和挣扎;《母亲,母亲》中的女主人公金国秀的命运展现了一部四川近现代革命史;《正者无敌》中以冯天魁为代表的川军将领率军出川,拼死抗日,两万八千将士与敌同归于尽,剧终时,鬼子冲上城头,只见战死的冯天魁端坐椅中,怒发上指,目眦尽裂,死死盯着来犯之敌,浩然之气惊天地泣鬼神。然而,这等品格的电视剧实在是太少太少。一个老生常谈的话题依然存在:我国的改革开放已进入攻坚阶段,经济大潮裹挟着每个人的生活,但2012年除了一部《浮沉》,还有哪些值得我们一看的同类现实题材电视剧呢?

家庭剧

有待走出窠臼

作为人类社会生存最基础的组织单位,家庭中的任何动静都是电视剧

舞台呈现有时比剧本还重要。这场演出充分体现出京剧是“角儿的艺术”的特点。非常值得称道的是,这次担任主演的一些老艺术家心怀强烈的历史责任感,对自己扮演的角色,对台上的每一句唱、每一段词、每一个表情、每一个动作都作了认真而大胆的再创作。从他们的演出中可以感受到,这些老艺术家都力求做到:前人留下的经典一点不丢,原剧中存在的瑕疵慎重地加以剔除,以与时俱进的精神为该剧的表演增添新鲜的色彩和亮点,为京剧艺术的传承作出积极的向导与示范作用,并使这样的经典老戏更加好听、好看、更有魅力。

表现细腻真切

这次演出在艺术上有几个地方给我留下了特别深刻的印象。如李维康扮演的孙尚香,在“洞房”一场戏中,她根据孙尚香这个未嫁待嫁的“东吴郡主”特定的身份、性格、此刻心情的细致分析,对这段观众耳熟能详的西皮快板,逐句逐字,甚至对每一个旋律、

■电视剧《焦裕禄》具有强烈的现实意义

创作的永恒话题。《金太狼的幸福生活》《夫妻那些事》一类的电视剧,从剧名到选材,明摆着是投构成电视剧收视主体的那部分受众之所好。家庭剧之所以成为他们最为主要和最为重要的收视选项,是因为他们把家庭剧当作生活的教科书,凡夫妻恩怨、父子对峙、母女侧目、婆媳斗法、姑嫂勃谿、兄弟阋于墙……都令他们百看不厌、乐此不疲。正是瞄准了这个无限商机,影视公司重视家庭剧的生产,《婆婆来了》后紧跟着《丈母娘来了》《前妻来了》《继父来了》《××来了》,为强化矛盾冲突,剧中角色个个像吃了炸药包,动不动就高扯嗓门,争个不停,吵个不停;时不时挥棍舞棒,拳打脚踢,大打出手。按行业的说法,就是“洒狗血”,闹出些动静来,以博取观众的眼球。家庭剧如何突破窠臼,拍出新意,是一个

每一个气口都做了细致、独到的润色、处理,把一个“不喜女红、爱习武艺”,娇贵美丽的未婚少女临嫁前对婚姻幸福的憧憬及对兄长孙权把自己的婚姻拖入政治斗争不满的复杂心情,通过这六句慢板的演唱,表现得细腻真切,淋漓酣畅。李维康的演唱几乎一句一个满堂彩,征服了全场观众。她在“别宫”一场中,为突出浓浓的母女之情,在辞别母亲出宫时,大胆地增添了深情而优美的“三跪”,深深打动了全场的观众。可以说李维康的表演,是我所见过的对孙尚香这个人物最成功的诠释和最到位的表演,也为年轻一代演员如何对传统戏表演进行积极的继承作出了具体的示范。

再如耿其昌先生扮演的刘备,他在忠实恪守中规中矩的传统表演的前提下,又根据对刘备这一人物行为和感情发展脉络的合理分析,并参考各派演员曾有过的不同演法,结合自身条件进行了再创造。在孙尚香答应随刘备一同回转荆州、进宫去拜别吴国太,下场后刘备唱的那两句西皮散板,他一反传统的一般唱法,依据刘备此时喜悦激动的心态,特别使用了很费力的、近似“嘎调”的高腔处理,既符合刘备此时的情绪,又使全场观众为之一震,剧场里出现了平时演出时没有过的热烈气氛与高潮,为这出经典老戏又增添了一个炫丽的亮点。(作者为中国戏曲学院京剧研究所副所长、教授)

图 TP

情节剧

好看还须品格

经过这么些年的历练,国产电视剧在叙事层面已相当熟练,情节的生动性和丰富性取得了长足的进步。在为人津津乐道的电视剧中,《甄嬛传》和《悬崖》制作精良,编导演俱佳。前者缜密细腻,引人入胜,后宫女人们的勾心斗角被刻画得丝丝入扣;后者沉稳大气,张力十足,人物的内心和情感伴随着剧情跌宕起伏,剧中男女主角和头号反派的出演可圈可点,这几部作品的艺术水准,使2012年国产电视剧触摸到了可与往年比肩的高度,但情节剧在内涵的厚实性和时代感方面,却仍显孱弱。

盼今年电视剧生产有个好收成。

《泰囧》把影市“贺岁档”烧得热乎乎。如今,这道风景已渐渐隐去,但它留下的亢奋连带许多问号依然萦绕着无数关注电影的心,我们这些被“囧”过的人不得不沉下心来想一想。

《泰囧》以三千万元的投资撬动近四千万观众、近十三亿元票房的大蛋糕,这近乎天方夜谭的成功决非偶然。我们可以从创作的各个环节梳理出很多助其成功的原因,然而成功首先应归于这部影片市场定位的准确。

这是一部为贺岁档度身定制的影片。这个档期观众的消费心态和观赏需求,决定了贺岁片传递的是欢庆、快乐、和谐、喜气。从上世纪90年代初起,烙着“冯氏幽默”印记的贺岁片成为观众喜闻乐见的“特供影片”“必选节目”。但近年来,很多电影机构和制作者盲目模仿,简单效尤,单从自己的主观愿望出发,不分风格样式,不论恩怨情仇,或沉闷压抑,或刀光剑影,或凄凄惨惨,统统塞进贺岁档,结果市场不领情,观众不买账,赔了夫人又折兵。可喜的是,《泰囧》的创作者头脑清醒,在坚持喜剧风格的基础上,对题材的确立、喜剧的构建、人物的冲突各个方面精心设计,弄巧藏拙,调动手段,在“贺”上下功夫,在“笑”上做文章,在“喜”上见效果。这种定位获得了观众的认可和欢迎。

“以销定产,适销对路”的市场规则,要求影片制作者明确锁定目标观众,并据此组织创作和营销,这就要求加强研究,弄清楚市场和观众喜欢什么,谨慎地选择题材和样式。不经朝思暮想、殚精竭虑,即便小有成功也是靠运气。魄力替代不了魅力,口气吸引不了人气,很多影片的失败教训是发人深省的。“以销定产,适销对路”还要求投资者创作者学会与观众互动,通过作品让观众一起分享自己的追求和风格,分享生活的丰富和情感的多面。不下生活,不接地气,“剃头挑子一头热”,就无法与观众一起分享生活,观众也不会与你一起分享艺术。

电影是大众的艺术,是市场化程度最高的艺术门类,观众是电影的衣食父母,因此应该大力倡导与百姓互动、与观众分享的全新理念,真心实意地与观众建立一种平等互惠的关系,想观众所想,奉观众所需,始终把自己置身于观众中。我以为,要将中国建设成为电影大国、强国,其考量的标准不仅仅是影片的数量和票房的总量,更重要的是广大老百姓对电影的关注度、参与度和享受度,说白了就是每个公民平均每年能进影院的次数。要做到这一点,电影人必须“纡尊降贵”,转换观念,贴近社会、贴近生活、贴近观众,用生活承载艺术,将追求交观众检验。当然,艺术家有自己的良知和责任,在与观众同步之时,必须不断释放有益于社会的正能量。

贺岁档仅有一部《泰囧》风靡,着实让电影圈有点“囧”。但愿《泰囧》的成功能促进电影产业的进步。