

今秋,2022江苏省大学生戏剧展演活力飞扬——

在青春的跑道上“预演”梦想

紫金文化艺术节

□ 本报记者 冯圆芳 姚依依

一张张明媚的面庞,诉说着对梦想的渴望,也流露着求索的迷惘;充满青春活力的肢体,铿锵毅然的理想之音,在璀璨的舞台上飞扬。今秋,江苏省大学生戏剧展演如期而至,紫金文化艺术节的“大舞台”,再一次为年轻的他们“虚席以待”。

于追溯中远眺 未来之路在脚下清晰

在追溯中远眺,倾听前人的声音、凝聚再出发的动力,这种“向前”与“向后”交织的律动与张力,成为今年“大戏展”剧目的重要特点。

话剧《聚宝门外》是开幕大戏,资深编剧毛贵民、导演刘慧萍携省校戏的学生,奉上了一部“南京版的《茶馆》”。百年前的南京聚宝门(即中华门)外,一幕幕被欺凌侮辱的人间悲剧在此上演。“一开始,孩子们对那个年代和角色的认知是空白。”刘慧萍回忆起孩子们因戏成长的点滴,“准备戏服时,好多孩子跑来问我:老师你看我穿这个衣服好看吗?我反问:你是谁?徐明远吗?方狗子吗?一个旧时代的茶馆跑堂,能穿得这么好?他们愣住了。”挑战难度最大的是饰演女主角桂花的小演员——她如何理解并演绎那个年代底层人民的血泪控诉——“你还叫我们穷人活不活!”刘慧萍找来一批反映旧中国百姓生活的影视剧给她反复看,“她最后终于‘喊’出来了,声泪俱下,这声呐喊喊出了一个时代的宣判。”

南京中医药大学本草话剧社的《问脉千年》,是另一种意义上的追溯和“问脉”。该剧以两名博士对李时珍的寻访,和“医圣”穿越至今、晤面屠呦呦、见证中医药事业飞跃发展的奇幻情节,来清晰锚定今日中医药学子的使命。“每一次‘回到’李时珍,他严谨治学的态度、为四海之民生康健而献身的精神,都使我们获得力量。”饰演女博士的2019级中药资源与开发专业学生章芊芊说。《问脉千年》还提到了著名的“李约瑟之问”,这位曾于1958年到访南中医学的生物化学和科学史家发出疑问——近代科学为什么没有产生于曾经有过辉煌科学技术成就的中国?南中医的学子们并没有回避这个时代之问。“传承创新,发展中医药,中国实现科技自立自强!请祖国放心,强国有我!请中医药放心,不负重托!未来我们来!”借剧中人之口,医学生们道出了自己的志业。

方有志,家有谱,校有史。本届“大戏展”上,对本校校史的深入挖掘和创意讲述成为一大亮点。

南京传媒学院短剧《民谣》剧照 (校方供图)

“小我”与“大我”如何取舍,树人奉献和小家安稳能否两全?由南京师范大学音乐学院师生自编自导自演的音乐短剧《芳华绽放》,让今日师生与百年前的著名教育家吴贻芳、魏特琳、陈洪、冯姑尔展开心灵对话。只听“吴先生”娓娓讲述南师校训中“厚生”二字的涵义:“人生的目的,不光是为自己活着,还要用自己的智慧和能力来帮助他人和社会,这样不但有益于别人,自己的生命也因之而更丰满……”在对校史的回望和对未来抉择的预演中,学子们借音乐+戏剧的形式思索与自勉。

继承传统,大胆创新 这一代在舞台上“独特自信”

“忽闻万岁将父斩,吓得宝钗心胆寒,急急忙忙上金殿,要斩我父为哪般?”今年,南京中医药大学梨杏飘香京剧社再度登台演出,2020级中医学专业李玟璇在《大登殿》中饰演王宝钏。虽台步、身段和专业演员尚有距离,但那婉转清丽的唱腔,倒颇有几分程派的韵味。

高中时偶然听到京剧,觉得“很解压”,李玟璇自此成了票友。在大学社团里,她和师友走台步、跑圆场、练嗓子、学唱段,忙得不亦乐乎。“这次备战‘大戏展’,时间紧张,演员又多,18名同学须配合得严丝合缝,是一难;王宝钏在金殿上面对不同情境有不同的情感,解救父亲是一个侧面,斩杀魏虎是另一个侧面,又是一难;最难的是身段,王宝钏登殿时穿蟒袍、端玉带,这道具平时我们哪有啊,只好找学姐借了来。”李玟璇笑道。难虽难,她却觉得很值!“我喜欢王宝钏的执着、坚守,我把我理解的、学到的王宝钏都表现出来了!”

一出有模有样的《大登殿》,印证了传统戏剧的传承之根在校园。江苏师范大学的原创舞剧《人民就是江山》,则以现代语汇擦亮了543万淮海战役支前民工的身影。

人民群众用小推车推出来的胜利,在舞台上如何推陈出新?《人民就是江山》以新婚之喜为悲剧伏笔,以个体牺牲预示伟大胜利,以“人民”的群体塑像支撑起“江山”的屹立。趁着排演的机会,饰演通讯员的2019级舞蹈编导专业学生袁德高,向学院老师、该剧副导演兼总导演曹海滨“偷师”——“耳熟能详的支前故事还能这么演啊!”他看到,舞台的焦点在个体与集体之间来回切换,细腻的个人境遇表达使“他”被铭记;舞台调度虚实相应,结尾处,近景的“我们”凝望远景的“他们”,空间层次重叠而丰富;现代艺术手法的创意运用更是极富启迪:一群身着喜服的新娘,与仅存衣冠的亡夫悲恸地缠绵共舞,张力值一下拉满!

江苏大剧院摄影师屠景清见证着校园戏剧的日益成熟。这一次,南京传媒学院2021级表演系的孩子竟把学生作业搬上了大舞台。短剧《民谣》是表演系学生吴昊对上一辈童年的致敬与回望:河南的一座军阀大院内,爷爷和三个孩子彼此守望,吵吵闹闹,少年们在笑与泪中,一点一滴,找寻到成长的方向……在趋于白热化的同台竞演中,《民谣》以独特自信的“生活流”别开生面。

“学会观察生活,从酸甜苦辣喜怒哀乐中感悟到生活固有的能量,在生活本身的逻辑之上添加自己的想象力和表现力,这是我们在学期课程中对学生提出的期望。《民谣》正是他们对自身生活的开掘。”南表演系教师于声瑞为学生们的成绩感到欣慰。主创吴昊也透过《民谣》寄寓着他的表达,即对淳朴人性的致敬,对生活这曲“民谣”的理解——它有澎湃激越的高潮,但更多是朴素和缓的行吟与浅斟低唱。

戏剧也是“课堂” 思索“我是谁,将去向何方”

大学生戏剧,一头连接着美育,一头连接

着思政“课堂”。本届“大戏展”期间,有观众如此点评:大学生们以青春之头脑、青春之四肢演绎青春之中国,又带着舞台上的美和力量回到现实生活和学习中。不同于实习或打工,戏剧表演是青年学子对别样生活的主动体验和融入,这对培养向善向美的健全人格、帮助他们坚定理想信念,有着深远的“化育”力量。

“我不知道我该成为一个怎样的人,直到有一天我读到一本关于瞿秋白的书……那时候,信仰对人们来说,竟是如此重要吗?”南京艺术学院的短剧《英特纳雄耐尔一定要实现》,以当代学子热忱求索的目光,注视着瞿秋白临刑前的最后时光。

瞿先生为什么在就义前要了二两黄酒、一碟豆腐?饰演瞿秋白的南艺2019级表演专业学生李博闻,从这个细节里悟出了英雄的伟大。“可见瞿先生是个热爱生活的人,他有妻子、有孩子,有他所珍爱的这一切在这人世间,他不是因为厌恶生活才决意赴死,而是对他来说‘所欲有甚于生者’……”

有时,生动的楷模不在远处,就在身边。南京体育学院的音乐剧《钟山之巅》,以南体校史折射古老大国从体育弱国向体育强国的跃迁之路。11月21日演出当天,南京体育学院体操学院副院长、2008年北京奥运会蹦床冠军陆春龙亲自客串。台下,欢呼、掌声一浪高过一浪。

“那些年,我经常训练到队友早已走光,场馆里只剩下两盏灯和清洁阿姨,那时,无人倾诉的孤独和不知未来在何方的迷茫,常常淹没了我。拿了奥运冠军后,我一度消沉迷茫,后来有一天决心振作:穿上减肥服训练,每20分钟拉开拉链‘倒’一次汗水,一个月内回到标准体重,想想就觉得疯狂。我还是没能再续辉煌,但这个过程本身,我觉得就是体育精神。”陆春龙告诉孩子们,体育精神有它的“上限”,即对卓越的追求、对人类极限的超越;也有更具普遍意义的“下限”,即咬牙坚持,在逆境中不轻言放弃。“努力了或许仍无法抵达梦想的高度,但请相信,你一定会比今天走得更好更远。”

在“大戏展”的舞台上,一拨接学子青蓝相继,借戏剧来严肃思考,为“不确定”的未来增添“确定性”。

“这是大学生自己的戏剧盛会,是青春和戏剧的拥抱,是青年与时代、民族和人民的相向而行,是激情和梦想的绽放飞扬。”本届“大戏展”评委组组长、省戏剧文学创作院副院长袁纛热情评价说。在她看来,本届参展作品题材更加丰富多元,主题与艺术的融合更加圆熟巧妙,作品的完成度也更高。“真欣慰,能看到大学生自己演的主角,我仿佛触碰到他们澎湃的心跳,他们的呼吸和体温,也看到了他们对人生、对社会、对古今的思考和表达。跃跃欲试,即将接过接力棒的他们,是戏剧的希望所在,也决定着民族未来的模样。”

中国江苏二胡之乡民族音乐盛典活动拉开帷幕

本报讯(记者 顾星欣)11月22日晚,由中国音协、省委宣传部、省文联主办,省音协、苏州市委宣传部、苏州市文联承办的2022中国江苏二胡之乡民族音乐盛典活动在江苏大剧院拉开帷幕。

音乐会在一曲充满江南韵味的民族管弦乐《茉莉飘香》中拉开序幕。著名古筝演奏家王蔚第二次登上民族盛典的舞台,倾情演绎了意境深沉悠远、古朴典雅的古筝名曲《高山流水》;著名二胡演奏家马晓辉弓弦律动之间,一曲极富画面感的《牧羊女》生动展现;著名笛子演奏家詹永明为现场听众献上了他自己创作的笛子诗《秋辞》,乐音悠长。在年轻人中拥有高人气的著名琵琶演奏家方锦龙演奏了一曲《春江花月夜》,给听众以沉浸式的艺术享受;著名中阮演奏家冯满天和著名唢呐演奏家牛建党共同登台,合作表演了一曲充满西北风情、豪情满怀的《信天游畅想》。著名二胡演奏家朱自耀演奏了二胡名曲《二泉映月》,娴熟的技法和深沉的情感让观众无不沉醉其中。曲风陡转,著名琵琶演奏家吴玉霞演奏起铿锵激昂的《星火燎原》,如嘹亮的号角,把整场演出的热烈旋律推向高潮。音乐会在著名作曲家赵季平创作的民族管弦乐《国风》中落下帷幕。

本场开幕式音乐会由著名指挥家张列、常畅执棒,江苏省演艺集团民族乐团担任乐队演奏,整场演出气势恢宏、高潮迭起。

据悉,中国江苏二胡之乡民族音乐盛典活动的前身为中国二胡之乡民族音乐节,2000年在江苏举办首届,2018年更名为中国江苏二胡之乡民族音乐盛典,每两年举办一次,已成为江苏重要的品牌文化活动和今年的民族音乐盛典活动将持续到11月29日。

400余所高校师生相聚云端

探讨影视内容生产和人才培养

□ 本报记者 周娟

11月19日,以“中国影视学科知识体系与人才培养:新路径与新模式”为主题的中国高校影视学会第二十二届年会在南京召开。本届年会采用线上线下相结合的方式,由中国高等院校影视学会与南京大学联合主办。400余所高校师生相聚云端,共同探讨影视的内容生产和人才培养。

过去两年,全球电影票房遭遇巨大冲击,如何促进电影产业良性发展?学会学术委员会主任、北京电影学院党委副书记、副院长胡智锋指出,要将“中国影视现代化”作为今后一个时期中国电影事业发展的根本方法。他从四个方面阐释“中国影视现代化”:“一要开辟新道路,坚守中国特色,坚持高质量发展模式,坚持以人民为中心;二要树立新理念,传递共同价值,分享共同经验,呈现共同情感;三要书写新形象,奋力书写伟人形象,用心书写英雄形象,用心书写新人形象;四要构建新话语,创新技术话语、艺术话语、文化话语、学术话语体系。”

在胡智锋看来,中华优秀传统文化是中国创新的宝藏,电影工作者要坚定文化自信,对中华优秀传统文化进行创新性转化,同时,也要将中国传统文化中“天人合一”“天人一家”“中和之道”等智慧呈现出来,打造能展现中华民族原创力的影视作品。

随着“新文科”建设的提出以及新学科学术理念的颁布,包括影视学科在内的艺术学科建设理念将发生巨大变化。教育部戏剧与影视学类教学指导委员会主任委员、北京师范大学艺术与传媒学院教授周星分析,在新学科学术实施过程中,可能会出现“学”改“专”、“学”改“学”、增设“学”、增设“专”等情况,“未来影视传媒的专业建制需注重平衡与统一:招生上在才华与素养之间寻求平衡;培养上在技能和文化双管齐下;师资方面追求职业与专业的两位一体;专业性方面要兼顾阶段成果与文字刊发两个维度;毕业要求上,高端创作与论文互证,缺一不可。”

北京电影学院研究生院院长王海洲教授则从“艺术专业博士学位建设”的角度出发,指出未来艺术专业博士学位建设要处理好艺术实践需求和高等教育等教育,确认一套合适的考核标准,在兼容现有人才培养方式优势的基础上,进行创新性探索。

学会会长、中国传媒大学艺术学部部长丁亚平说,传统影视学科知识体系已无法满足影视生产的新内容,“我们需要从内在驱动的维度,探索中国影视学科知识体系的自主性,在这基础上,观照中国影视产业的发展,观照科技对影视的赋能,以及媒介对影视的影响。”

“不能忽视电影研究中哲学的重要性。”南京大学人文社会科学资深教授周宪说,目前在电影学中的知识系统中,电影理论、电影史和电影批评研究是主要分支,但电影哲学是整个电影学研究的基础,不可或缺。周宪认为,在中国电影崛起的当下,电影哲学扮演了极为重要的知识角色,很多有关电影的基本问题,最终都需在电影哲学层面上得到解答。

《大博弈》热播,对话著名作家周梅森——

“我的书桌放在社会上、大地上”

□ 本报记者 周娟

改编自周梅森同名小说的现实主义题材剧《大博弈》眼下正在东方卫视、浙江卫视热播。该剧对准“中国制造”,以中国重汽行业的发展为背景,以地方国企北方机械公司为切口,讲述了孙和平(秦昊饰)、刘必定(田雨饰)、杨柳(谭凯饰)三个有梦想的企业家,在不同立场上,为各自使命相互制衡,展开了一场惊心动魄的大博弈。这其中,既有市场浪潮中的交锋,也有人性上的较量。

跟踪了12年的原型

“20年来,它一直就是我想写的故事。”周梅森说,《大博弈》的创意可以追溯到本世纪初。

当时,改革开放加速,资本市场雄起,2005年,一家上市公司被地方国企兼并,引起周梅森的关注,后来恰逢股改,他又身不由己成了“中小股东代表”。那段不可多得的历史被周梅森揉进了小说《梦想与疯狂》中。不过,当时小说写的主要是,股改中大股东对小股民利益的侵犯,制造业只是一笔划过。

小说出版后,一家著名重装动力集团公司老总与周梅森见面时,向他讲述了自己逆境翻盘的故事。这位企业家在最困难时,曾远赴印尼雅加达拓展市场,但推销并不顺畅。他发现当地鼠患严重,便灵机一动,从国内购来老鼠药售卖,在当地供不应求。“当时在雅加达售卖一包老鼠药的利润,甚至超过一台小发动机。”周梅森至今都能回忆起这位企业家神采飞扬的样子。

说者无意,听者有心。透过这段经历,周梅森对“商业精神”有了更深的体会,“我强烈感受到他身上的坚韧毅力和商业嗅觉,以及在艰难转轨过程中,顽强崛起的企业家精神。”

这位企业家正是《大博弈》中孙和平的原型。此后,周梅森跟踪“原型”12年,几次到他旗下的企

周梅森工作照

业采访体验,深度接触后,一个关于中国制造的故事在脑海里酝酿。在后来相当长一段时间里,周梅森还研究了一批制造企业,电视剧中观众能找到三一重工、徐工集团等企业的影子。

关于“中国制造”,周梅森想换一种方法来讲,直面中国制造业几十年来走过的艰辛悲壮之路。周梅森说,《大博弈》讲的是中国制造业是怎么崛起的,如何在博弈中发展壮大,他希望写出中国制造业发展的澎湃气韵,为这段历史留下文学和影视的记忆。

改革开放40年是博弈的史诗

剧中,北方机械厂经营不善即将破产,远在东南亚担任海外销售经理的孙和平临危受命就任厂长。凭借强烈的市场意识,他带领北机加入老同学杨柳掌舵的沉重集团,大刀阔斧的改革让北机获得新生,在香港上市。为了做大做强,孙和平又谋求收购老同学刘必定控股的红旗重汽,三个充满梦想的创业者,展开了惊心动魄的大博弈……

“在内部博弈中壮大,在世界博弈中出彩”,周梅森认为,“改革开放40年,是博弈的史诗”。

《大博弈》中的三个主人公,怀着同样的重卡整装制造梦。孙和平头脑灵活,勇于创新;民营企业家家刘必定狡黠豪气,有敏锐的市场嗅觉,深谙资本运作;杨柳身为国企集团掌舵人,进退有度,运筹帷幄。“三人虽个性迥异,但他们都是中国制造艰难崛起的中坚力量。我最欣赏他们身上的博弈精神,逆境翻盘不甘失败的英雄主义。”周梅森说,三人的关系,代表了产业资本和金融资本的博弈,财富欲望与道德坚守的博弈。

周梅森的人生道路,几乎与改革开放同步,作为亲历者和受益者,他对那个年代充满了感情。

在周梅森看来,中国制造也经过了“质”的飞跃。新中国成立之际,中国工业基础相当薄弱,连每户一把锄头都满足不了。改革开放后,迎来发展良机,日用工业遍地开花,从打火机到空调、冰箱,形成了一个又一个制造基地,温州的打火机,绍兴的纺织,义乌的小商品名噪一时。成功加入世界贸易组织后,中国制造开始转型升级,格力空调、联想电脑等大批国产品牌在全球竞争中迅速崛起,到了2010年,中国制造业增加值开始雄踞世界第一的宝座……

“中国制造从无到有,从有到强,从强到精,不断淬炼升华,改变了中华民族的面貌,也震惊了世界,这个不能不正视。”这40年来,周梅森密切关注着中国制造的起步,制造业活跃的企业家,也被他注视良久。

“《大博弈》的立足点,在于写出那个时代的本质。”周梅森解释,传统的计划经济体制被打破后,迈进了社会主义市场经济,再到后来的拥抱全球化,相当于迈进了“博弈场”,中国的宏大叙事正是在这个基础上产生的,“我需要写一部工业和资本博弈的史诗,向那个英雄辈出的时代致敬!”

力求写透中国社会现实的方方面面

《大博弈》中的孙和平带点痞气,是周梅森最喜欢的人物,在一开局,孙和平就奉上了大场

面;他在东南亚谈生意,遭遇警匪枪战。为了卖出更多的发动机,孙和平将老鼠药搭配发动机一起卖;听说要回国接手摇摇欲坠的机械厂,他几度寻求出路,勉强出任后又四处卑微找其他企业“讨饭”寻找资金。

周梅森说,孙和平的创业经历“不正经”,博弈过程不按常理出牌,但最终逆袭成功。

创作的关键在于写“人”,周梅森想站在时代的高点写出人性的复杂。《大博弈》中没有力挽狂澜史诗般的英雄气,而是将严肃的制造业改革故事用生活化方式呈现出来。

周梅森对人物性格的精准拿捏,与他足够丰富的人生阅历不无关系:小时候,因家境贫寒,周梅森在山上砸过石子,在建筑队当过小工。18岁那年,他成了徐州矿务局韩桥煤矿一矿工,每天在300米深的井下下煤。23岁,周梅森成为一名杂志社编辑。后来,又下海经商,参与房产开发,实业经营、证券投资等。

“我的书桌就放在社会上,放在大地上。”周梅森说,自己从一个矿工开始写,一直写到现在,40多年来,他很欣慰,自己在小说中完成了他看到的那部分现实。

“生于这个时代,创作不能不关心这个时代。”从1996年的《人间正道》,到《人民的名义》《人民的财产》,再到《大博弈》,周梅森认为,“现实主义一定是直面时代大潮又刻骨铭心的。”他说,我们面对着百年未有之大变局,在崛起的年代,各种社会矛盾暴露出来,这很正常,但我们要有正视矛盾的勇气,力求写透中国社会现实的方方面面。

周梅森希望更多年轻人能看看这部剧,“我讲的故事他们或许没经历过,我描述的那个年代,或许他们还没有出生,但是,英雄主义,与命运拼搏的斗志,永不言败的进取精神,无论在哪个时代,都是年轻人应该具有的底色。”

周梅森希望,这部剧能激励年轻人向上向善,“遇到挫折不要躺平,青年一代应该成为时代的发光体,孤勇者多了,荧光也能汇成星河。”