

近年来,一批本土话剧热爱者以创新排演、复排经典等多种方式探索海南话剧发展 开启海南的话剧生活

《墨迹未干》剧照

聚焦

■ 本报记者 尤梦瑜

坐落于伦敦泰晤士河南岸的莎士比亚环球剧场(Shakespeare's Globe)正以《罗密欧与朱丽叶》《李尔王》等多部莎翁经典剧目开启2017夏季演出季,这个于上世纪90年代仿造重建、依旧沿袭伊丽莎白时期舞台风格的剧场早已成为全世界莎翁迷们的“朝圣之地”。

在当下语境中重温经典,大海之南,海南岛上的一批戏剧爱好者们也正在筹备着他们的演出。由海南人艺带来的“2017国际当代戏剧演出季”于4月底拉开序幕,《玩偶之家》《墨迹未干》《不是海鸥》《凯撒》四部剧目,从公开排练、表演工作坊到预演,海南人艺以创新的演出与更为密切的观众互动,在推动本地戏剧事业发展时,也在构建着属于海南的戏剧生活。

5月31日晚,《墨迹未干》于海南大学艺术学院音乐厅精彩上演。演出结束后,观众却仍是沉浸其中,迟迟不肯离席。

戏剧团体初登场

随着本土文化事业与市场的发展,居民精神文化产品消费需求的愈加多元,内陆地区话剧产业与市场的生机勃勃,话剧这一艺术形式逐渐在本地生活中日益被关注。不少本地话剧事业的推动者都在寻找着一个时机成立一个属于海南人民自己的话剧艺术团体。

2010年秋天,还在上海戏剧学院任教的邓菡彬在海南大学举行过两次讲座后就有了在海南创立话剧院的想法。当时的海南话剧怕是连

“市场”都还没有,仅仅是属于小众的一种文化消闲与聚合。也难怪邓菡彬的朋友都在质疑他:“你是想在沙漠里种花吗?”

2012年,邓菡彬正式来到海南大学人文传播学院戏剧影视系任教,后来他又成为了海南省剧协副主席。职业、专业、对话剧的热爱让他与一班热爱话剧的人们在一部部话剧“试水”中,打造出海南省人艺话剧院的雏形。

2016年底,海南人艺编排了话剧《莎翁客棧》海南人艺版;今年1月,《冒

充爱情》海南人艺版也与观众见面。据了解,海南人艺将于今年内正式挂牌。

19世纪末,俄罗斯演员、导演、戏剧教育家和理论家斯坦尼斯拉夫斯基与聂米罗维奇·丹钦创建了莫斯科艺术剧院。斯坦尼斯拉夫斯基希望通过此举将戏剧演出正式从大众文化消费中剥离出来,让人们能够将戏剧当成一门独立的艺术来欣赏。莫斯科艺术剧院的成立也成为了现代戏剧表演开始的标志。

在流行文化与快消形式大行其

道的当下,邓菡彬与众多话剧爱好者也希望能够以更加结合当下、富有创新的剧目打动观众。在邓菡彬看来,一个地方的话剧院院应该避免单纯的“机构化”,而是真正创作出有内涵与温度的作品,在推动观众生活方式养成的同时,表达地域文化和思考。

海南人艺目前拥有20余名成员,除了几位专职演员外,大部分成员都是来自传媒、文工团等单位的兼职演员。5月31日晚,《墨迹未干》在海南大学艺术学院音乐厅精彩上演,引起巨大关注。

海南人艺的四部佳作

“2017国际当代戏剧演出季”第一轮从4月开始持续了1个多月的时间。在此期间,海南人艺带来《玩偶之家》《墨迹未干》《不是海鸥》《凯撒》四部剧目。

邓菡彬介绍:“这次的四个剧目中,《玩偶之家》与《墨迹未干》的原著色彩最重,这两部作品之前也都是话剧舞台上的经典之作。”《玩偶之家》此次在保留原著风味的同时,以“戏中戏”的方式呈现。

《不是海鸥》是邓菡彬的原创作品,9年前他在美国伯克利留学时曾

经演出过这部作品。此次他又对剧本进行了一些修改。

相比起这3部话剧,《凯撒》则是一部环境戏剧。“从创排之初我们就没有想过让它在正式的舞台上演出。它更像是一种美术馆里的艺术品,人们与环境所产生的互动,与在剧场演出有所不同。”据邓菡彬介绍,《凯撒》以“话剧表演+乐队+舞蹈”的多元方式进行演出。

“要从当地文化生态切入,让作品与其产生交互。”邓菡彬认为,重排经典作品一方面是满足民众的文化

需求,另一方面则是以艺术方式回应当代。

“在当下社会意识下,女性关于女权表达有了一些新的理解和表达方式,一些女孩子常常讨论《玩偶之家》的女主人娜拉最后是不是该出走。重现大师作品,就是希望观众可以借此结合当下,进行更有意思、更为深刻的思考。”邓菡彬说。

斯洛文尼亚哲学家齐泽克曾说:“当你在自己的日常生活体验中都能看到某个哲学家诸概念的痕迹,那个时候,你才能确认你对那个

哲学家的真爱。”对于海南人艺的创作者与演员们来说,经典犹如这位“真爱”,重排经典不能是把莎翁这样的大师简单地认定为外国的古人,而是要用当代年轻人的身体、眼界去感受这位“外国古人”作品的时代内涵,激活它的当代体验,让作品“活”起来。

这话话剧爱好者们期待着观众们在生活中感知剧作所反映的哲思,在观看过作品之后能够引起观众的思考,哪怕观众们暂时“想不明白”,在他们看来也是有意义的。

以“好玩”作品挖掘本地潜力

“不可否认的是,海南目前既算不上中国话剧的原创重地,在消费市场上也并不是中国话剧巡演版图上的市场重地。”邓菡彬说。

回顾海南近年来的话剧发展历程,也曾出现过一些演出院团或作品,但整体来看,生命力都不算长久。曾经短暂出现过的一些演出团体也都排演过一些剧目,但相对零

散,并未能产生较为久远的影响。

校园戏剧方面,海南大学“海棠剧社”的出现为话剧圈增添了几分亮色,连续五年以不同剧目参加全国性的校园戏剧节,打响了名声的同时,也从一定程度上再度唤醒这片土地对于话剧的那份蠢蠢欲动。

“这两年,海南的话剧氛围渐渐浓了些,越来越多的人参与到了这一

文化生态中。”邓菡彬说。

在谈及本土话剧发展所面临的困境时,邓菡彬笑着回答记者,他不喜欢聊所谓的困难,他更偏爱去谈机遇。在他看来,目前海南话剧事业与市场的薄弱恰恰说明这里的发展充满了潜力。

“我们面对的市场与观众如同一张白纸,观众们还没有被话剧的刻板印象及条条框框所困住,所以我们一

上来就可以直奔向‘好玩’,将能够体现‘游戏精神’的作品带给大家。”邓菡彬说,未来,剧团或许还会排演海南话剧。

“一上来就能排自己的戏,找到海南人艺自己的方向,塑造一个剧团独有的艺术个性。”不难感受到,邓菡彬的言辞之间流露着对于海南话剧事业的信心。

访谈

■ 本报记者 徐晗溪

5月31日晚上,海南大学艺术学院音乐厅上演了一场精彩绝伦的话剧节目《墨迹未干》。看完一场长达90分钟的小剧场演出后,观众并没有立刻离席,而是耐心地听导演兼男一号邓菡彬介绍参与演出的幕后工作人员。

他深深地鞠了一躬,不仅仅是感谢在场的所有观众,更是为了铭记这一季的海南人艺演出终于画上一个漂亮的句点。“我来海南,就是为了创办海南人艺,推广话剧文化。”一年前,记者第一次见到邓菡彬时,海南人艺还只是一个设想,然而不到一年的时间,他已完成梦想照进现实的飞跃。

海南有发展话剧的无限可能

邓菡彬出生于1979年,从小就有

邓菡彬

海南会开出话剧之花

登台演出的经验,酷爱演戏,可是父母却不同意他学表演,只好折中读了中文系,一路从本科,读到硕士,再到博士,待到学业完成,他遵循本心,去了上海戏剧学院做博士后,师从余秋雨先生。

会表演、能说相声的邓菡彬有股反叛精神,在许多人扎堆北上广的时候,他却从上海来到海南,寻找自己的话剧梦。“像不像话剧不重要,关键是话剧一定要好看。”在他看来,话剧文化土壤并不怎么肥沃的话剧之花,因为海南人接触话剧不多,反而不会带着经验去看剧,他们不会考虑像不像的问题,只会关注这台演出是不是有趣。

2012年,他开始执教于海南大学人文传播学院,彼时尚未有创立海南人艺的基础,他便从学生社团海棠剧社入手,指导学生如何表演。“这也是

培养海南话剧气氛的一种方式。”虽然海南大学没有设置相关的专业,在邓菡彬的教导下,海棠剧社出品的话剧作品连续几年入围“金紫荆大学生话剧节”。

海南话剧发展需要多方努力

邓菡彬是海南大学人文传播学院的明星教师,很受学生爱戴,他没有经费给学生演员发工资,却有一大批学生愿意跟着他玩话剧。从《莎翁客棧》到《冒充爱情》,再到最近大火的海南人艺演出季,年轻的学生给了他最有力的支持,却也暴露出部分问题:学生演员终归要毕业,培养一茬毕业一茬,海南人艺一定要有自己的表演团队。

“我们目前还只是一个创作团队,而不是专业的制作团队。”5月31

日的表演就是由海南人艺的明星班底打造,可这样的阵容却不是每次表演都能复制。“现在北上广等城市的话剧票价涨得很厉害,过去只要120、160元就能有不错的位置,现在纷纷涨到二三百元。”为了推广话剧,邓菡彬将海南人艺的话剧票价定在70元左右,一百元钱就能坐很好的观赏位置,持学生证还能享受30元的特价票。

大概因为远低于一线城市的票价,令开春大戏《冒充爱情》票房大卖,高到超乎邓菡彬的预期。“可能有一部分人是候鸟,这部分人有看话剧的诉求,欣赏过海南的美景之后,他们也愿意晚上看看小剧场,尤其是花百十块钱就能买到好位置。”在他看来,一座城市有无常态性的话剧演出,也可视作该城市文化活跃与否的指标之一。

邓菡彬在《墨迹未干》中的排练剧照

“希望政府能给予一定支持,让我们可以多多推出一些惠民票,让更多的老百姓感受到话剧的魅力。”邓菡彬坦言,下一季的话剧演出暂定在9月份,可是如果各方支持力度能更大一些,或许不仅演出会提前,海南话剧常态性的演出也有可能成真。“不管怎样,我们海南人艺都会走下去。”

点击

老漫画期刊成收藏新贵

目前,老漫画期刊已成为纸质品收藏者的主要集藏对象。据史料记载,我国在宋代就已出现漫画的雏形,当时有一位名为石恪的画家,就画过《玉皇朝会图》和《鬼百戏图》等。然而,国内漫画作为一种独立的画种,起步是比较晚的。据悉,从20世纪初开始,漫画被叫作寓意画,到了30年代,丰子恺留洋回国,才把寓意画改称为漫画。

老漫画期刊是指20世纪初到1949年发表或出版的漫画刊物和漫画专集。我国最早的漫画专集是上海出版的《戊申全年画报》,总共为36册,其中第20册为寓意画。

上世纪30年代是我国漫画创作的繁荣时期,当时成立了中国最早的漫画团体“漫画会”,主要漫画刊物有《时代漫画》、《漫画生活》、《中国漫画》、《上海漫画》等;个人漫画专集有黄文农的《文农讽刺画》、丰子恺的《子恺漫画》、叶浅予的《王先生》和《小陈留京外史》、张乐平的《三毛流浪记》等。

漫画是一种含有辛辣讽刺、善意嘲笑、轻松幽默以及愉悦滑稽的夸张艺术品种。其原因是,首先,它的题材新颖独特,从题材上来划分有国际漫画、体育漫画、肖像漫画、生活漫画和寓言漫画等。其次,由于当时漫画被人们视为聊博一笑的小品,一旦看后便随手丢弃,因此世存量极少,更何况经过岁月的侵蚀,能够幸存至今的精品可以说是凤毛麟角。最后,老漫画反映了社会历史的变迁、人情世故的演变,可谓是一种不可替代的珍贵史料。正是这些因素,使得时下老漫画期刊的身价陡增。例如,一册上世纪30年代末出版的《王先生》漫画期刊(全品相),现在开价已达上千元;一本上世纪30年代初出版的《子恺漫画》期刊(全品相),民间的拍卖价已超过2万元。可以说,老漫画成为收藏“新贵”,说明纸质品收藏已进入到一个崭新的领域。

(据《中国文化报》)

跳蚤市场最初真的有跳蚤

跳蚤市场,一个卖二手货的地方,但这二手货市场怎么会跟“跳蚤”扯上关系呢?

有一种说法,跳蚤市场起源于19世纪末的法国。据说,当时在巴黎圣母院旁有一个大型市场,那里专门卖王公贵族淘汰的旧衣服,后来,一场跳蚤之灾席卷了这个地方,旧货商们不得不迁往巴黎北边的圣图,有人在这里闲逛时,半开玩笑地说这里的旧衣服上可能到处都是跳蚤,于是人们便开始称这里为“跳蚤市场”。圣图现在仍然是巴黎有名的跳蚤市场。

有关跳蚤市场(flea market)的来源,还有一种说法。说是flea market最初来源于纽约的Fly Market,Fly Market是纽约下曼哈顿地区的一个固定市场,这一市场从美国独立战争(1775年)之前一直延续到大约1816年。Fly这个词来源于该市场的荷兰语名称Vly或Vlie,这个词在荷兰语的意思是“山谷”,很巧的是,它在荷兰语中的发音正好和英语中的flea一样,所以就形成了英语中的flea market。

(据《山西晚报》)

中华家谱编纂工程和“家家有谱”工程将启动

近日,中国文化信息协会家文化工作委员会在京成立。家文化工作委员会将重点开展中华家谱编纂工程和“家家有谱”工程。

除了庞大的中华家谱的编纂,“家家有谱”工程是对传统家谱体例上的创新与发展,通过个性化定制,让传统家谱故事化、传记化、自助化、图片化。新家谱允许在传统的家规、家训基础上建立“新家规、新家训”,让更有时代意义、更符合现代人的操作和执行的新家规、新家训来引导教化家庭成员,让家谱成为传递家庭和睦氛围,传递孝悌等中华优秀传统文化的工具。

中国文化信息协会家文化工作委员会主任蔡允中说:“我们要全力推动文明家庭建设持续开展;传承传统好家风,创造时代新家风;传承老家谱,建立新家谱,力争做到‘家家有谱’;传承传统好家训,书写时代新家训。加强中华文化交流合作,为中华家文化的传承和发展做出贡献。”

(光明)

关注《文化周刊》
扫描二维码