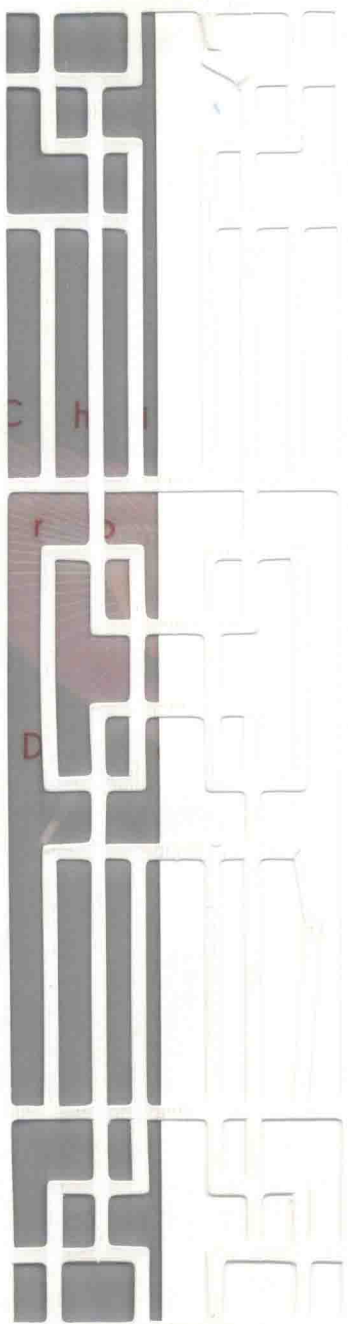

戏剧的中国表达

「西湖论坛」编委会 编

浙江人民出版社

西湖论坛

『西湖论坛』编委会 编

戏
剧
的
中
国
表

● 浙江人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

戏剧的中国表达 / “西湖论坛”编委会编. —杭州 : 浙江人民出版社, 2016. 12

ISBN 978-7-213-07721-0

I. ①戏… II. ①西… III. ①中国戏剧-戏剧研究-文集 IV. ①J82-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 289859 号

戏剧的中国表达

“西湖论坛”编委会 编

出版发行 浙江人民出版社 (杭州市体育场路 347 号 邮编 310006)

市场部电话: (0571) 85061682 85176516

责任编辑 洪 晓

责任校对 姚建国 朱志萍

封面设计 观止堂_未氓

电脑制版 杭州大漠照排印刷有限公司

印 刷 杭州丰源印刷有限公司

开 本 710 毫米 × 1000 毫米 1/16

印 张 21.25

字 数 253 千字

插 页 3

版 次 2016 年 12 月第 1 版

印 次 2016 年 12 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-213-07721-0

定 价 48.00 元

如发现印装质量问题,影响阅读,请与市场部联系调换。

『西湖论坛』编委会

顾问 夏潮

主编 庞井君 田宇原

副主编 周由强 吴天行 赵雁君 刁玉泉

执行主编 沈勇 胡一峰

编委会（按姓氏笔画为序）

刁玉泉 田宇原 吴天行 沈勇 张薇 罗丽 周由强

庞井君 郑永为 郑荣健 胡一峰 胡凌红 赵雁君 黄波

序 一

夏 潮^①

青年是人一生中最美好的时期。习近平总书记指出，祖国的未来属于青年，重视青年就是重视未来。国家如此，民族如此，文化如此，艺术亦如此，我们的评论事业也是一样。值此第二届中国青年文艺评论家“西湖论坛”文集——《戏剧的中国表达》出版之际，我想就青年文艺评论家如何更好地成长谈几点想法。

一是加强理论学习，增强文化定力。文艺创作、文艺批评、文艺理论离不开理论的支撑。当代中国正处在深刻变革之中，人们思想活动的独立性、选择性、差异性显著增强，思想意识和价值取向多元多样。同时，我们的文艺思潮也是纷繁复杂，所以常常出现“乱花渐欲迷人眼”的景象。在这样的情况下，青年文艺评论家尤其需要有理论定力和文化定力。这就要坚守住中华文化立场，弘扬中华文化精神，反映中国人的审美追求。传承中华文化，增强文化定力并不是盲目排外，而是洋为中用。必须认真学习借鉴世界各国人民创造的优秀文化。青年评论家具有年龄和语言的优势，

^① 夏潮，中国文联党组成员、副主席。

要发挥自己的优势,积极适应世界文明多样化发展的走向、趋势,努力参与中国和世界各国艺术,包括各种文化思潮的互学、互鉴之中,通过交流、交融吸收和互补,借鉴其他国家和民族优秀的文化,丰富我们。

二是坚守家国情怀,增强责任担当。一切轰动当时、传之后世的作品,反映的都是时代要求和人民心声。大家都知道,无论哪一个国家和民族,那些久传不息的经典名作都是充满着对人民命运的悲悯,对人民悲欢的关切,都以精湛的艺术形式彰显出深厚的人民情怀。评论家也一样,最重要的品质就是具有强烈的家国情怀,优秀的艺术家和优秀的评论家一定是与人民和时代同呼吸、同命运的。这就是我们的批评家、评论家的社会责任感和历史责任感,这种责任感来自于我们对国家、对民族、对人民深切的了解和深沉的爱。所谓责任担当,就是要通过我们的艺术实践给人以真、给人以美、给人以善。青年评论家在任何时候都应该用充满朝气、理性、客观的评论反映人民对文艺精品的呼唤和人民的审美要求,讴歌真善美,鞭挞假恶丑,给人以信仰的坚守、精神的力量和美的启迪,发挥文艺评论提高审美、引领风尚的重要作用。

三是紧贴艺术实践,书写锦绣文章。当前,我们深切地感受到,文艺样式从来没有像现在这样丰富,文艺创作从来没有像现在这样活跃,文艺欣赏和传播方式从来没有像现在这样多样,文艺领域、评论领域出现了一系列新情况,也对文艺评论家的能力和素养提出了新要求。在市场经济条件下,随着生活的快节奏,随着互联网时代呼啸而来,青年群体已经成为我们文艺消费主要的群体,整个社会大众审美情趣也在发生变化。新媒体飞速发展,使文艺资讯流通加快,发表文艺评论变得比以往更加便捷,既开拓了观察文艺现象的新渠道、新视野,为评论家发声提供了更加广阔的平台,但同时也催生了一些非理性、庸俗化、跟风吹捧恶搞的网评乱象。

青年评论家应敏锐地察觉、及时地捕捉到这些变化,对发生在我们身边的文艺现象、大量涌现的文艺新作及时加以科学地品评。做到快、准,用理性的声音、客观的评论提升大众的审美鉴赏水平。要做到这些,首先要求我们要提升自身的文化修养、艺术品位和美学水平,提高明辨是非、善恶美丑的能力。文艺批评需要理论指导,但我们提倡的文艺批评不是一个从理论到理论,从学术到学术的东西,一定要紧贴当下鲜活的文艺实践。我们的文艺批评,尤其是青年人的文艺批评,绝对不能成为小圈子批评、自说自话的批评、小众文化的批评。围绕着提高审美、引领风尚,要使我们的文章短而精,使我们的语言风格活泼、清新。我们要适应互联网的需求,用理性的批评占据网络阵地,用文质兼美的评论作品,赢得青年网民的喜爱和欢迎。

青年文艺评论家是文艺评论界的重要力量,也是文艺评论事业的希望所在。2016年4月26日,习近平总书记在与知识分子、劳动模范、青年代表座谈时指出,青年要敢于做先锋,而不做过客、当看客。习近平总书记以前还说过,人的一生只有一次青春。现在,青春是用来奋斗的;将来,青春是用来回忆的。青年文艺评论家要认真学习领会习近平总书记讲话精神,深化对中华文化立场的认同和感悟,深入思考时代对文艺特别是文艺批评提出的新要求、新任务,增强社会责任感和文化使命感,努力提高文艺评论的引导力、公信力、战斗力,为构建具有中国特色、中国风格、中国气派的文艺评论话语作出努力。“西湖论坛”作为中国青年文艺评论家的重要平台,要持之以恒地办下去,继续保持目前良好的发展势头。在此基础上,立足西湖,辐射全国,采取分论坛以及年度作品,艺术家、评论家发布等多种形式,进一步加强对青年文艺评论家的团结凝聚和服务引导,为推动文艺评论事业蓬勃发展作出新的贡献。

序 二

王晓鹰^①

2016年5月初,中国文艺评论家协会和浙江省文联在杭州主办了第二届中国青年文艺评论家“西湖论坛”。具体承办人、浙江省文艺评论家协会秘书长沈勇邀请我担任此次论坛的学术主持,我以“太忙”为借口一再推托,但拗不过他的坚持,最后还是接受了。“忙”当然也是事实,但之所以推托,是因为我毕竟是个以创作实践为主业的人,虽然也做一点粗浅的学问,但在这样一个艺术评论界的盛会上做学术主持,我自觉不太合适。而最终接受邀请也恰恰是因为这一点,这次论坛汇集了全国各地的文艺评论青年精英,我对此心怀一份期待,期待青年评论家的思考角度和话语表达带给我冲击和启发。另外,本次论坛的主题“戏剧的中国表达”对我也非常有吸引力,这是个实践性很强的创作研究课题,与我近些年在导演创作和理论阐发方面屡屡触及的“中国式舞台意象的现代表达”有共通之处。我想把沈勇给我的这个荣幸当作一个吸收、

^① 王晓鹰,国家话剧院常务副院长、中国戏剧家协会副主席、国家一级导演,本届论坛学术主持。

学习的机会,对于我进一步梳理自己的思考和创作一定大有裨益。如此种种理由,让我在“西湖论坛”学术主持位置上坐了整整两天,可以说收获颇丰。

两天的论坛,演讲者多达30人之众,各有各的选题,各有各的角度,各有各的思考,各有各的精彩。虽然表面看上去每个发言对论坛主题“戏剧的中国表达”的聚焦清晰程度和扣题紧密程度不尽相同,但都表现出相关的思考,比如关于“二度西潮”的意义、关于主流戏剧创作的难题、关于近来日趋热闹的戏剧节邀请展演出状况的分析梳理、关于青年戏剧实践以及不同艺术门类实践的拓展与启发,还有对于戏剧评论本身的评论,可以说都与论坛主题有不同角度、不同层面的关联。

我在最后的总结发言中用三个字概括了参加这个论坛的感受和认识:新、真、忧。

首先是“新”,确实是很新的印象和感觉。我平时参加戏剧界的各种学术研讨会或创作座谈会,接触较多的是国内的顶尖专家,与年轻评论者接触的不多。这次集中补缺,从他们的演讲中感受到了强烈的“新意”,新的观察、新的思路、新的表达话语,有时还有新的理论框架,当然还会有一些新的忧虑,提出一些新的问题。这个“新”字,是这次论坛不同于其他论坛非常重要的一个特征。

第二是“真”,这跟“新”字是有关系的。青年评论家表现出来的那份真实、真诚、真切,同样给我留下深刻的印象。有时热情洋溢,有时直言不讳,有时严肃严谨,有时调侃活泼,有时心平气和,有时激越激愤,但毫无例外都是非常“真”的,非常真实、非常真诚、非常真切,这大概也是青年人的特点和优长。

第三是“忧”。这次论坛一个比较明显的基调,是大家很多时候都表达出一种忧思、忧虑,提出了一些问题和困惑,虽然这些问题和困惑不能立刻找到答案。我以为戏剧评论确实需要一种面对

问题进行积极探索的思想动力,我们不只是表达对问题的忧虑,也会有关于解决和思考,会寻找解决的可能性或者解决的思路。论坛主办者在这方面煞费苦心,第一届的主题叫“中国戏曲如何走向未来”,这一次的主题叫“戏剧的中国表达”,从中可以看出主办者希望论坛能够讨论怎么面对困境、怎么解决问题、怎么向前发展,讨论我们如何面向未来实现“中国戏剧的现代表达”。所以我认为,大家发言中所表现出来的“忧”是非常可贵的,其中有一种内在的能量,未来向前发展的动力可能就蕴含在“忧”的精神能量里。

另外,我建议年轻戏剧评论者可以尝试着更接近艺术创作实践。艺术评论如果对创作实践距离过大就会有隔膜感,这对于两者之间建立良性互动是不利的。评论者其实还同时具有另外两个身份——观看者和研究者。一个观看者,一个观众,当然有自己对观看对象的主观印象,那可能是一些即时的感受和理解,可能不全面、不深入甚至可能情绪化、碎片化,直接把这种主观印象、粗浅理解不经梳理、不作深究就进行表达,这只是一个单纯的观看者的评论,事实上很多观众在自媒体上所做的就是这样的评论。而专业的评论者除了是观看者外还得是研究者,专业评论是建立在专业研究基础上的,要有专业的思考框架、专业的理论背景,要有开阔的视野、开放的观念,尤其是要有一贯性的评价标准。但我认为只是观看者加上研究者还不够,还不能成为真正意义上的评论者,不仅戏剧观看与戏剧评论有区别,戏剧研究与戏剧评论也同样有区别,区别就在与创作实践的关联程度。真正的戏剧评论需要与戏剧创作实践、与戏剧创作者、与戏剧艺术创作的 actual 过程建立更近的关联和更感性的认知。这就如同只观看体育比赛加上研究体育理论并不能成为一个好的体育评论员,还需要接触运动员和教练员、观察训练过程甚至旁听赛前布置,总之要真正了解从训练到比赛的完整关系,才能做出懂行的、准确的、精彩的比赛评论。我们

在就某一个演出所举办的座谈会上常常会听到一些缺乏客观性和针对性的评论,似是而非、语焉不详,甚至隔靴搔痒,没有与这个具体的创作实践案例建立真正意义上的交流对话,令听者很不满足。其实真正的艺术创作,真正的创作者,非常需要评论者能针对自己的创作实践展开深入、有效的分析评说,当然评论者也不必对创作者说一定要具体怎么做或者一定不要怎么做,但过于疏远的距离带来的隔膜感,只能造成评论的“自说自话”而难以对创作实践的提高和深化产生实际影响。

发展艺术评论,其根本目的是为了推进艺术创作向前发展。什么是发展?我们现在经常说中国戏剧的“大繁荣、大发展”,毫无疑问,中国戏剧目前的确十分繁荣,参与戏剧创作的力量更为多元,演出的场次和观众人次也达到前所未有的数量,票房业绩更是不可同日而语。不过,我们也应该清醒地认识到,繁荣并非完全等同于发展,繁荣是量的积累,而发展则应该是质的进步。在这样由不同层面的创作演出集聚起来的繁荣基础上,我们的戏剧艺术要取得真正意义上的发展靠的是什么呢?或者说怎样的创作实践才能实现真正意义上的发展?我认为有可能要做三方面的不懈努力:

第一,有经典意识的原创。我们观看外国戏剧演出,或者我们排演外国戏剧作品,我们要从中得到的是什么呢?就是要培养建立经典性的意识和创作追求。我们有成百上千的原创戏剧,但如果我们没有经典性的创作意识,即我们如何在原创作品中解决对人的精神层面深入开掘和深度表达的问题,如果我们没有在“人”这个艺术创作的根本问题上做跨越表面功利层面进行深入开掘经典意识的话,就难以创作出能够流传下去的经典作品。对于经典,每个人的理解不同,每个人的能力也不同,但需要有经典性的意识,在这个共识下努力创作出足够多的作品,构成足够大的基数,其中,哪些能够成为经典,哪些只是过眼烟云,“大浪淘沙”的工作可

以留给历史去做。但是如果没有追求经典性的意识,恐怕有再大的作品基数,再大的繁荣基础,也难以出现真正的传世之作。

第二,有中国意识的原创。习近平总书记说“要讲好中国故事”,我理解“讲好中国故事”得塑造好中国式的人物、表达好中国式的情感,如果你能够深入传递中国式的哲思,当然更好。还有一层是不可或缺的,就是中国式的表达。这里的“表达”不只是表面形式,其中包括表达什么和如何表达两个方面。“中国式的表达”不是贴上一个简单的形式标签就能实现的。

第三,有创新意识的原创。我们从观摩外国戏剧演出可以强烈地感受他们的创新意识,包括内涵的创新和表达的创新。我们应该在戏剧创作中为我们的文化底蕴和戏剧传统注入一种现代品格,使之成为一种具有当代活力、能与世界交流的“现代表达”。

总之,戏剧评论应该对戏剧创作真正意义上的发展起到更大的推动作用,推动中国戏剧出现更多有“经典意识”“中国意识”和“创新意识”的原创作品,在此基础上探索“中国戏剧的现代表达”之路。我们要拿创作与世界对话,而不是拿观念与世界对话,我们所有的观念、所有的评说、所有的忧虑,都不能脱离艺术创作实践探索,因为如果中国戏剧的创作实践拿不出真正能够与现代对话、与世界交流的原创作品,“戏剧的中国表达”就是一个难以企及的目标。

目 录

序 一 夏 潮 /001

序 二 王晓鹰 /004

“二度西潮”与跨文化互动

他山之石

——“西潮”带给中国剧坛的启示 胡 薇 /003

市场逻辑与文化选择

——浅析中国当代戏剧“二度西潮”特征和缘起 谷海慧
/016

从“引进”到“去魅”:我们距离外国戏剧有多远

——再论近年来外国戏剧引进潮现象 徐 健 /027

重返当代戏剧的中国表达

——以话剧《小城之春》为例分析 王新荣 /036

价值构建与人文精神

主旋律戏剧影视作品的困境与出路 李 伟 /051

罗丹的启示:现实主义的现代表达 郑永为 /059

人学精神:话剧突围的内在驱动 穆海亮 /072

舞剧的一种中国表达

——新世纪中国主旋律舞剧创作走向分析 慕羽 /086

中国当代戏剧中文学精神的缺位与重拾 陈建忠 /104

戏剧与民族化探索

叙事的乡愁:渐行渐远的传统 郑荣健 /115

在民族复兴视野下寻找中国戏剧美学的当代表达 陶庆梅 /128

原创的迷思应该打破 张之薇 /143

今日改编之重构 郭晨子 /155

中国舞剧的未来之路 梁戈迺 /164

技术变革与新戏剧实践

屏幕艺术的“入侵”与剧场艺术的嬗变及其反思 臧娜 /191

表演中国人的身体

——“戏剧的中国表达”作为问题 周夏奏 /202

“就地解散!”

——独立戏剧的几种方案 孙晓星 /217

论中国当代小剧场戏剧的概念生成与本土化探索 白莲 /231

全媒体时代的戏剧评论

自媒体时代:中国戏剧评论的危机与展望 罗丽 /247

后现代戏剧时代,评论何为? 颜榴 /259

从2015年中国戏剧市场看其背后的三个课题 奚牧凉 /269

戏剧生态与文化传播

大剧院作为方法：文化治理、权力景观和世界主义想象 杨 子
/285

国有话剧院团在地方演出市场中的角色扮演 黄 波 /303

莎士比亚戏剧的中国面孔与当代表达 胡凌虹 /312

后 记 /323

