

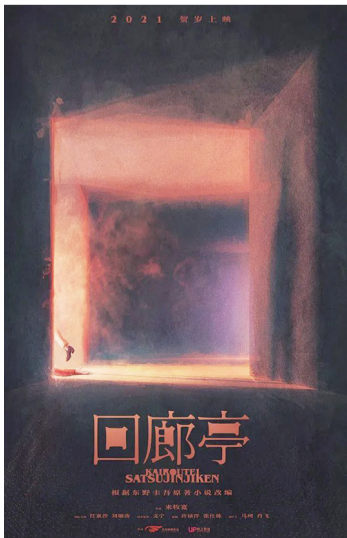

《东方大港》：原创现代京剧的成功探索

陈敬刚

电影《回廊亭》：女人要做自己的光

李凤玲

癸卯春日,电影《回廊亭》赶的是“三八档”。而我感触最深的点,也正是关于女性。影片想要传达的,不仅是东野圭吾式的悬疑和反转,也不仅仅是人性在利益面前的幽深难测,更多的是关于女性对爱情、生活的态度。面对爱情,是迷茫迷失深陷,还是自觉自省自察?面对生活,是忍辱负重委曲求全,还是温暖坚强将自己照亮?这,才是《回廊亭》的终极主题。

幽深的大院,长长的回廊。身家数十亿的富商高晋病逝,一众亲属聚集在回廊亭,各怀鬼胎,觊觎遗产。关键时刻,律师周扬(任素汐饰)带着一本神秘日记来到回廊亭,于是一年前的火灾凶案被重新提起。在火灾中丧生的,正是富商流落在外的私生子,他可是全部遗产的第一顺位继承人。凶手究竟是谁?真相到底怎样?回廊亭里一时气氛诡异,剑拔弩张。

在《回廊亭》中,高家的老二高山(李传缨饰)外形粗犷,内心粗糙,是个“妻管严”;高家老三高志(芦芳生饰)明明爱着饱受侄子高健(王宫良饰)欺凌的程萱(汤敏饰),却一直懦弱徘徊,不敢带她远走高飞;高家明面上唯一的第二代男丁高健,吸毒还家暴,纨绔子弟一枚。

可以说,在《回廊亭》中占据主导地位,都是女性形象。为公布富商遗嘱来到回廊亭的律师周扬,短发西装,精明干练;回廊亭之主高晋的管家林珍惠(刘敏涛饰),素衣简妆,古典恬淡;高山的妻子季冬梅(胡可饰),性格强势,说一不二;高健的女朋友程萱(汤敏饰),柔柔弱弱,小鸟依人。但是,这四个女人,因为面对爱情面对生活的不同态度和不同选择,导致了各不相同的命运。她们之中,有的因爱生爱,有的因爱生恨;有的因爱而活,有的因爱而死;有的因爱在黑暗中看到了光亮,有的则因爱从黑暗走向更深的黑暗。那么,究竟什么是女人真正的光?

程萱,高健的女朋友。她有些傻白甜,更像是恋爱脑,长期忍受着高健的家暴却固守回廊亭,也许就是在等高志带她远走高飞。但在高志心里,亿万财产远比心爱的女人更重要。程萱显然错付了真心,最后只落得无端横死池塘浮尸。

季冬梅,高山的妻子。她的性格原本就骄横,仗着儿子高健在高家得宠,更有了“母以子贵”的跋扈嚣张。她将儿子当成拿捏一切的砝码,于是娇纵溺爱不可避免,高健的骄奢淫逸也就顺理成章,他们母子的悲剧结局也就势成必然。

林珍惠,高晋的管家。她谈吐得体,举手投足间有一种阅尽千帆的从容淡定。殊不知,淡如微风的外表之下掩盖着的是她熊熊燃烧的复仇之火。一年前的那场大火,正是她精心策划所为。她用狸猫换太子的伎俩让高晋的亲生儿子葬身火海,只是为了能让自己的儿子杜宇(侯雯元饰)得到巨额遗产。机关算尽,最终却落得锒铛入狱、亲子背叛的结局。

周扬,原名叶彤(明星饰),曾经是高晋的下属。高晋病危时,为了遗产分配,命她寻找流落在外的私生子。一番辗转,她找到了杜宇,并在彼此相处中爱上了这个男人。在命运的黑暗与低谷中,爱情曾经是照亮了她的光。但很快,在回廊亭的大火中,她重新跌入谷底——爱人葬身火海,自己被烧成重伤。为了复仇,她整容易名,以律师身份重新进入高家,只为寻找事情的真相。

可是,真相之外还有真相,杜宇不仅没死,也并非高晋之子,而是整个阴谋中的重要一环。曾经把爱情看作生命之光的她,发现自己只是被别人利用的一枚棋子。

重重迷雾渐次拨开,周扬也震惊也痛苦,却没有迷失。她找到了隐匿于陋巷之中的杜宇,用他那句曾经拯救了自己的话救赎了杜宇的灵魂:“人在最艰难的时候,哪怕只有一丝光,也要坚强地好好活着。”杜宇在狱中传话,放弃了母亲林珍惠想要留给他的巨额遗产。我想,等他刑满释放后,应该会洗心革面重新做人,走上清白而且希望的人生路。将他照亮并帮他走出迷途的,是叶彤的爱与执着。这也是电影留给我们一个温暖而开放的结局。

而此时的叶彤,已经蜕变成周扬。爱情曾将她照亮,但生活告诉她,爱情并不是唯一,更不是唯一的光亮。电影结尾,她带着一只狗狗走出了那个曾经带给她爱情的角落,自信洒脱地走进光里,留下了一个坚定的背影。她说:“我就是自己的光,温暖,坚强,照耀自己!”

我就是自己的光,每个人都是自己的光,每个女人都是自己的光。女人,就要做自己的光,不依附,不攀附,不做恋爱脑,不做儿女奴,活出自信自尊和自我,用自己的光将自己照亮。这也是电影《回廊亭》所传达出的最亮的光。

作者简介:李凤玲,教师,特约评论员。

2023年4月8日,由山东省委宣传部、山东省文化和旅游厅、青岛市委宣传部、青岛市文化和旅游局共同指导,山东港口集团、青岛演艺集团联合出品,青岛市京剧院创排的现代京剧《东方大港》在青岛大剧院首演。4月12日又登上北京梅兰芳大剧院舞台,参与“新时代舞台艺术优秀剧目”的展演活动。该剧颇具时代感的音乐唱腔以及大气恢宏的舞美灯光,深深打动了首都观众。

原创现代京剧《东方大港》讲述山东港口集团青岛智能港总设计师张连钢及“连钢创新团队”自主创造智能无人全自动化码头的坎坷历程。剧情以张连钢的叙述构思事件,推进情节,勾勒出戏剧冲突和场面动作,以灵动、细腻、深刻、高远的视角回溯中国海港建设的百年历史与风云变化,展现当代海港人不畏险阻、自主创新、协同作战、勇于创造的时代风貌与献身精神,探究和构建当代海港人面向未来的筑港梦想,展现海港员工的家国情怀和精神风貌,彰显“科技兴国”“人才强国”的豪迈壮阔。

“生活是艺术的根”,文艺精品只有根植现实生活,紧跟时代潮流,才能发展繁荣。青岛市话剧院原党总支书记代路回忆,当年创作话剧《海边有个男儿国》的时候,为了体验生活,在青岛港体验生活长达半年。《东方大港》亦是如此,创作这部新时代现实题材京剧,需要大量真实素材为支撑,为了更好地把握时代精神,反映生活本质,青岛市京剧院经过三年多的酝酿,深入生活,直面一线工人,收集整理了大量一手素材。自2020年下半年开始,该剧主创团队多次赴青岛港深入实地体验生活,与张连钢及“连钢创新团队”核心成员多次交流对话。几年下来,剧本数易其稿,为剧目创作打下坚实基础。源于“真实”的艺术最能够打动人心,《东方大港》取材于“时代楷模”“连钢创新团队”的真实故事,具有深厚的现实基础。该剧展现的不单是楷模的平面形象,更以张连钢的视角深度挖掘先模人物真实的内心世界、真情实感、真实人生,因此更具感召力和冲击力。也正因为真实,所以先模矢志报国、勇于创新的家国情怀才能震撼观众心灵,引发观众共鸣。

作为一部展现大国工匠和产业工人精神风貌的现代京剧,如何构思和塑造好剧中“连钢创新团队”性格各异的人物,是编剧、导演和演员必须面对的难题。而对于主人公张连钢的塑造更是剧本创作的重中之重,也是全剧的灵魂所在。创作团队经过对人物原型的深入了解,采用全新描写手法,摒弃对主人公脸谱化、扁平化的塑造模式,把高不可攀的“大英雄”化为平凡的“小人物”。新时期的主旋律文艺作品,不仅需要依靠强烈的视听效果对外的显性冲突进行营造,更要着眼于人物之间内在的潜在冲突。近年来,有些影视剧和舞台剧对主人公在迎难而上、突破创新或绝地求生过程中内心世界的刻画,往往与真实生活有所差距,最终结果自然是事倍功半。

与话剧《海边有个男儿国》不同,京剧《东方大港》并没有将主人公置身于突如其来的险境,而是匠心独运着重描写张连钢与妻子的一次“争吵”,为观众解开主人公的面纱,彰显其真实的内心世界。妻子一句“别忘了你是一个癌症患者”的简单台词,入木三分地点出张连钢的核心角色,作为一个刚刚经历过手术和化疗的癌症患者,在接下“建设自动化码头项目负责人”的重任后,能否带领团队从无到有建成我国第一座全自动化码头?通过这种“反写”人物脆弱的“人性”一面,更加能够衬托其英雄的“神性”一面。

同时也能够自然拉近主人公与观众心贴心的距离,自动化、港口码头这些普通观众日常比较难以接触和理解的词汇,有可能会“劝退”观众,而《东方大港》中这样的剧情进程成功建立起观众对于主人公的情感与信任,关注人物命运的流转,从而进一步引发情感共鸣,欲罢不能地紧随剧情的脚步抵达故事结尾。

《东方大港》的成功充分证明,创作现代京剧首先要深入了解京剧的现状,那就是作为数百年来薪火相传的国粹艺术,京剧在音乐、舞蹈、唱腔、表演以至于舞台美术设计等诸多方面都形成了相对固定的程式,以此表演现代生活的确存在难度。京剧的表演是写意而非写实,要展现现代生活就必须突破适合于展现历史人物和历史生活的传统程式,创作出能够让观众喜闻乐见的现代生活的新程式。这就要求创作者善于汲取各种舞台艺术表现形式的精华,将其转化成京剧母体艺术的血肉,使之能够生动表现现代生活。比如《东方大港》中一些念白明显借鉴了话剧念白的模式,而本质上却是地道的京白,这就是在艺术传承的基础上大胆实现突破创新。同时在多处使用幕后伴唱的形式,让观众能够更加深入地走近人物,渲染舞台气氛,衬托演员唱腔,突出人物情绪,推动剧情发展,并采用时尚电子音乐与传统戏曲元素的融合创作,以音乐熔铸当代生活,彰显时代精神,使民族瑰宝焕发出了新的活力……这些都是艺术传承的基础上大胆实现突破创新。

现代舞台剧的创作要有鲜明的导向,紧扣时代脉搏,在当代中国的伟大变革中发现创作主题,捕捉创作灵感,讴歌中华儿女为实现中华民族伟大复兴的奋斗精神,在筑梦新时代的浪潮中激流勇进,谱写新的时代篇章。

作者简介:陈敬刚,影视创作人,青岛市影视家协会会员。

《文艺评论》征稿邮箱:
zaobaofukan@126.com
请在标题中注明“《文艺评论》
投稿”。(2000字+短视频评论)

「文化青岛」
扫码关注