

国家

NATIONAL
DRAMA

话剧

2020
NO.41

秋季号 总第41期

NATIONAL THEATRE
OF CHINA

2020年9月出版

复工后首部原创话剧《那拉提恋歌》 国庆开演

2020年是打赢脱贫攻坚战的决胜之年，也是新疆维吾尔自治区成立65周年，中国国家话剧院立足时代之基，担负起国有院团的责任与担当，疫情期间没有停止创作的脚步，在线下演出逐步恢复之后，于国庆档期推出抒情喜剧《那拉提恋歌》。

《那拉提恋歌》编剧、导演王宝社，舞美设计王绍林，灯光设计王瑞国，演员王力夫、赵红薇、王勇、王咪佳、周传捷、刘长春、张玉龙、何弘宇。该剧聚焦定点援疆、脱贫攻坚等时代话题，历经数稿打磨提高，不断融入时代元素及地域特征，反映了援疆干部这一特殊群体身上所折射的时代精神和人性光辉。

(剧照摄影：曹志钢)

2020 NO.41

秋季号 总第41期

NATIONAL THEATRE
OF CHINA

2020年9月出版

准印证号：京内资准字1414--L0057号

Publication: 1414--L0057

内部资料 免费交流

For restricted circulation

国家话剧 | 季度出版

主办

中国国家话剧院

编辑出版

《国家话剧》编辑部

编委会主任

诸葛燕喃

编委会副主任

戈大立 | 白雪峰 | 田沁鑫 | 闻国久

主编

诸葛燕喃

执行主编

济洪娜

编辑

郝悦 | 李玲 | 钟海清 | 许沁

本期责编

杜子栋

美术设计

晓航

地址 北京市东城区东单三条8-2 615室 (邮编: 100005)

电话 86-010-65221658

邮箱 ghyjyb@163.com

剧院介绍

中国国家话剧院是中华人民共和国文化和旅游部直属的国家艺术院团。拥有雄厚的艺术创作资源和辉煌的戏剧文化传统。以欧阳予倩、廖承志、吴雪、舒强、金山、孙维世为代表的几代戏剧前辈，奠定了剧院的诞生、发展、继承和创新的坚实厚重的基础。

中国国家话剧院以创作和演出高质量、高品位的古今中外优秀戏剧作品为己任；致力创造精品、重视人才培养、锐意开拓市场；是一片创建中国民族话剧的沃土，是一方驰骋戏剧梦想的舞台，是无数生生不息、辛勤耕耘的戏剧人的家园！

中国国家话剧院拥有三个现代化剧场，适合不同风格和规模的剧目上演；并以北京为中心、辐射全国；同时加强国际间的戏剧交流与合作；竭力为广大人民群众奉献世界和民族的先进戏剧文化硕果。

中国国家话剧院坚持“中国原创、世界经典、实验探索”的创作理念，树立崇高艺术理想，担当戏剧文化责任，坚定时代美学追求和科学经营理念，塑造国家艺术形象，努力发挥国家艺术院团的代表作用、示范作用和导向作用。

NATIONAL THEATRE OF CHINA

National Theatre of China (NTC), affiliated to the Ministry of Culture, is a performing art organization with rich resources on art creativity and splendid cultural traditions on drama. The theatre is formed by a group of well-known senior artists, such as Ouyang Yuqian, Liao Chengzhi, Wu Xue, Shu Qiang, Jin Shan and Sun Weishi who helped to lay a solid foundation during each stage of the theatre's establishment, development, inheritance and innovation.

National Theatre of China commits for producing and staging both ancient and modern Chinese and foreign theatre plays with high quality and high grade. NTC focuses on producing excellent plays, attaching great importance to talent cultivation, expanding the market with determination. It is a fertile land for founding national drama; it is a wonderful stage for realizing the dream of theatre performance; it is the homeland to countless generations and hardworking theatre professionals!

National Theatre of China has three modern theatres which are suitable for varieties of performances. In addition, NTC centers in Beijing, casting influence across the whole country, and promotes international theatre exchanges and cooperation, presenting national and international advanced theatre to Chinese audience.

National Theatre of China adheres to lofty ideals, taking the responsibility for theatre culture. Our core value is embedded in our pursuit of aesthetic tastes of art and scientific management principle, forming national art image, carrying out the functions of cultural representation, demonstration and guidance.

卷首语

2020年，注定是不平凡的一年。突然爆发的新冠疫情，让大家的工作生活按下了暂停键，全国人民心系武汉、心系中国。抗击疫情期间，中国国家话剧院的艺术家们用自己的方式，为这场战役贡献力量。剧院30多位演员为战“疫”发声助力，录制了视频《抗击疫情，国家话剧院在行动》，党员艺术家们朗诵了《生命的交响——献给抗击新型冠状病毒的勇士》，向抗疫英雄致敬。

在不能与观众见面的日子里，中国国家话剧院充分利用互联网平台，为广大观众提供丰富的精神食粮。先后推出了“云剧场”，参加文化和旅游部举办的“2020年全国舞台艺术优秀剧目网络展演”、中央电视台主办的“云端艺术季”、文化和旅游部举办的“纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利75周年舞台艺术优秀剧目展演展播”等活动，《谷文昌》《人间烟火》《俺爹·我爸》《四世同堂》《生死场》等作品在线上展播。此外，剧院主办了“秋天的‘剧’会——全国话剧院团疫情期间原创作品线上展演”活动，集结全国21家话剧院团，为观众奉献了27台优秀的舞台作品。

经过了200天的漫长等待，中国国家话剧院于8月迎来了复工后的演出。《豆汁儿》《比萨斜塔》《哥本哈根》相继登上国话大剧场舞台，与观众见面。短剧小品《喜从天降》《懒汉脱贫》《回家》赴贵州省晴隆县、望谟县、紫云县，话剧《俺爹·我爸》赴贵州省沿河土家族自治县开展“我们的中国梦”——文化进万家的公益演出，经典保留剧目《四世同堂》赴广州演出。同时，剧院也紧锣密鼓地加紧艺术创作，2020年剧院首部新创话剧《那拉提恋歌》在10月进行首演，《英雄时代》《人民至上》《村里来的年轻人》《最后的电波》等作品也进入到了紧张的筹备和创排工作中。

这一刻我们等待了太久。现在大幕拉开，好戏正在上演……

目 录

中国国家话剧院简介 卷首语

艺术战“疫”

01 引语 党员艺术家诗朗诵：《生命的交响——献给抗击新型冠状病毒的勇士》
(刘晶晶 / 李晔 / 涂松岩 / 师悦玲 / 刘晓翠 / 许文广)

02 抗击疫情，国家话剧院在行动
(佟大为 / 袁泉 / 段奕宏 / 刘烨 / 陶虹 / 郭涛 / 海清 / 田雨 / 秦海璐 / 邢家栋 / 殷桃 / 张凯丽 / 刘佩琦 / 韩童生 / 陈数 / 王新 / 师悦玲 / 傅晶 / 倪大红 / 吴樾 / 贾一平 / 许文广 / 伍宇娟 / 刘端端 / 陈建斌 / 褚栓忠 / 李乃文 / 陶红 / 涂松岩 / 范志博 / 韩青 / 刘金山 / 周杰 / 印小天)

08 “秋天的‘剧’会”正式开启
(刘梦妮 / 郝悦)

新剧聚焦

10 时代在呼唤表现真善美的抒情喜剧
(王宝社)

12 “演喜剧，会者不难，难者不会”
(王力夫)

14 找到兴奋点才是喜剧表演的硬道理
(赵红薇)

16 我演了一个透明纯粹的草原姑娘
(王咪佳)

正在上演

18 《比萨斜塔》：夫妻吵架就像一场“猫和老鼠”游戏
(邹一正)

20 《比萨斜塔》：家庭赋予了女性多重身份
(江佳奇)

22 《豆汁儿》的“火候”——《豆汁儿》幕后小记
(许沁)

26 “秋天的‘剧’会”——六部小品作品导演创作谈
(李晔 / 刘晓翠 / 刘丹 / 查文浩)

关注经典

30 “每一场演出都是第一场”——专访《兰陵王》副导演余南南
(许沁)

34 演员需要找到角色的心理机制——访《兰陵王》中饰演“郑儿”的余凤霞
(钟海清)

38 与“行者”并肩——《行者无疆》创作与演出历程之回顾
(赵森)

42 电视剧《谷文昌》在央视热播特别报道

剧院资讯

46 剧院资讯
(杜子栋)

引语

2020年的春天，新型冠状病毒来袭，疫情变化牵动着全国亿万儿女的心。在全民抗疫的时刻，文艺工作者通过自己的方式，感受、记录着奋斗在一线的各行各业的抗疫英雄的无畏与勇气。

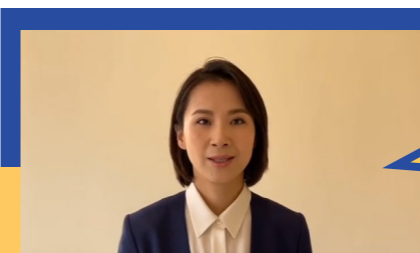
习近平总书记曾言：“每到重大历史关头，文化都能感国运之变化、立时代之潮头、发时代之先声，为亿万人民、为伟大祖国鼓与呼。”有力量的艺术作品，记录着抗疫战士为国奉献的逆行之美，同时给疫情中人们心灵的不安带来慰藉和鼓舞。文艺工作者用艺术行动表达态度，传递情感，助力抗疫。

艺术抗“疫”，中国国家话剧院在行动。疫情爆发之初，剧院的艺术家们通过录制寄语视频和诗朗诵等方式，向各行各业的抗疫英雄致以赞扬与敬意。30多位剧院演员为战“疫”发声助力，视频《抗击疫情，国家话剧院在行动》致敬一线医务工作者，为武汉加油，为中国加油。剧院党员艺术家用诗朗诵《生命的交响——献给抗击新型冠状病毒的勇士》谱成赞歌，传递着大家团结一心，共克时艰的信念。

疫情期间，全国艺术院团停演不停练，蓄力创作了多部记录全民抗疫、歌颂抗疫英雄的原创作品。国家话剧院携手全国21家话剧院团，汇聚了27部原创作品，举办“秋天的‘剧会’——全国话剧院团疫情期间原创作品线上展演”活动。活动于9月初与公众见面，通过线上展演的方式，为舞台创造一种可能，用影像传递一种温暖，为时代记录一种声音。

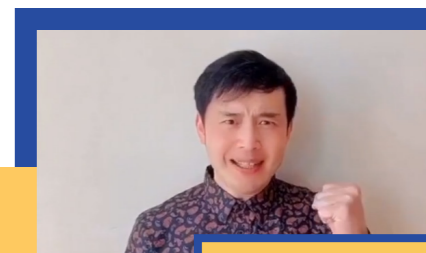
党员艺术家诗朗诵

《生命的交响——献给抗击新型冠状病毒的勇士》 ● 诗作者 / 海田（火箭军）

中国国家话剧院演员
中共党员 刘晶晶

当武汉黑夜的上空，
回荡着国歌旋律的时候
全中国人民的心脏，
与他们同频共振
“把我们的血肉，
筑成我们新的长城”

中国国家话剧院演员
中共党员 李锐

当逆向而行的白衣天使
奔赴抗病毒一线的时候
弥漫乌云的上空
飞扬着一个旋律
“向前，向前，向前
我们的队伍像太阳”

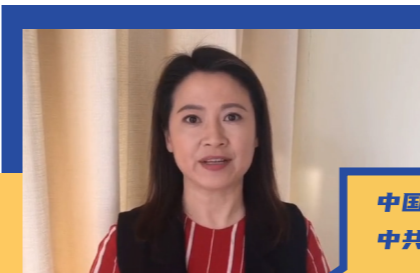
中国国家话剧院演员
中共党员 师悦玲

白色的隔离衣，白色的口罩
与十四亿跳动的赤子之心
高擎着信仰之旗，生命之旗，
忠诚之旗
在与病毒厮杀的白色战场
交汇出顽强拼搏的赞歌
武汉在国歌中挺立
医务人员在挺立里冲锋

中国国家话剧院演员
中共党员 涂松岩

那一个个义无反顾奔赴战场的专家的背影
那一车车四面八方驰援武汉的救援物资
那一位位召必回战必胜的白衣天使
那一批批舍弃万家团圆的志愿者医疗队
那对共同与死神较量，只能穿着隔离服相互鼓励
的医护夫妻
那些义务接送医护人员上下班的的哥的姐
那些每天免费给隔离病房送三餐的饭店员工
他们，你们，我们
共同在心里高奏出一曲曲众志成城的生命交响

中国国家话剧院演员
中共党员 刘晓翠

此时此刻，每一个人都
成为了抗击病毒的勇士
面对肆虐的病魔
面对凶残的邪恶
披坚执锐
义无反顾
从九百六十多万平方公里
的胸膛喷发出的呐喊
飞扬着一个旋律
“我们万众一心
冒着敌人的炮火前进”

中国国家话剧院演员
中共党员 许文广

旋律沸腾，歌声嘹亮
融化了严冬里恐惧的冰冷
吹开了新春佳节里所有亲情
瞩目与关切
在每一个炽热的情怀中
自觉凝成同一个声音
攥紧在拳头中
鼓动在胸膛里
飞扬在眉宇间
环绕在华夏大地之上
“加油，武汉，加油，中国！”

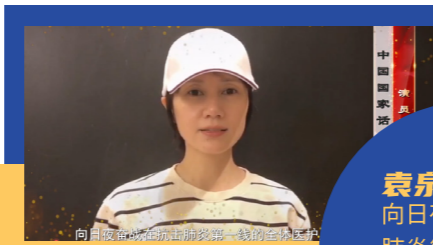
30 多位演员助力发声 抗击疫情，国家话剧院在行动

(按视频出场顺序排序)

2020年2月初，国家话剧院30多位演员通过视频的方式，向战斗在抗疫一线的工作人员致敬。心系武汉，胸怀家国，为打赢疫情防控阻击战发声助力。

佟大为
让我们携手并肩，众志成城抗击疫情。

袁泉
向日夜奋斗在抗击肺炎第一线的全体医护人员们致敬。

海清
因为你们的逆流而上，因为你们的奋不顾身，才有疫情的得到控制。

田雨
向疫情战役中最美的逆行者致敬，望你们平安归来。

段奕宏
向奋战在疫情一线的医务工作者们致敬。

刘烨
是他们，为我们筑起了抗击疫情的钢铁长城。

秦海璐
为武汉加油，向一线的医务工作者们致敬。

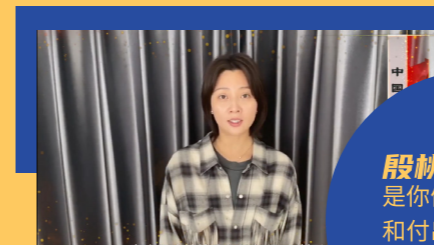
邢家栋
是你们保卫了我们所有人的健康和安安全全。

陶虹
非常为我们的白衣天使感到骄傲。

郭涛
因为你们正在进行艰苦卓绝的斗争，我们才能够健康、平安。

殷桃
是你们的专业、牺牲和付出，为这场疫情给我们筑起了一道钢铁长城。

张凯丽
在这个危难的时刻，我们十四亿中国人在一起。

刘佩琦
让我们团结起来，
共渡难关！

韩童生
抵御疫情，
大家一起行动起来。
戴口罩，勤洗手，
多通风。

倪大红
您的正确的防控意识，
就是为防疫做出了贡献。

吴樾
一定要记得，
戴上口罩。
让我们万众一心，
战胜疫情。

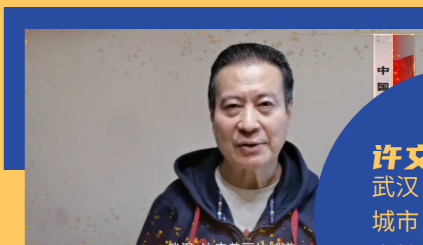
陈数
不信谣，不传谣，
做好科学防护。

王新
拒绝谣言，
拒绝野味。

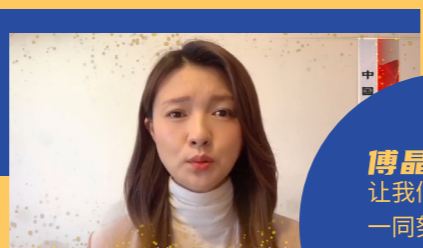
贾一平
在疫情爆发之时，
我们每天都拿着
手机，密切关注武汉。

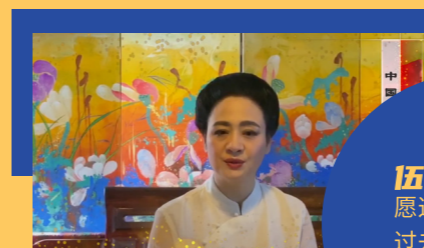
许文广
武汉，这座美丽的
城市，在全国人民的
支持下，克服了
种种困难，
没有倒下。

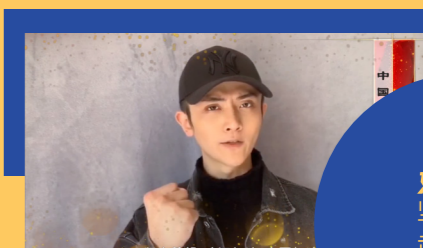
师悦玲
希望所有的医护人
员平安，平安。

傅晶
让我们共同携手，
一同努力。
管理好自己，
保护好自己。

伍宇娟
愿这场疫情早日
过去，愿民众早日
恢复正常生活。

刘端端
坚定希望，
武汉加油，
中国加油！

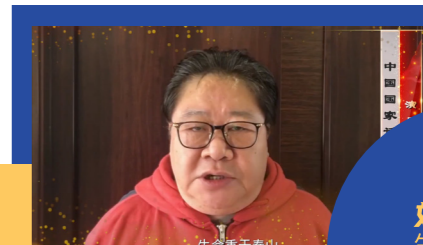
陈建斌
众志成城，
抗击疫情。
携手同行，
共同努力。

褚栓忠
疫情就是命令，
防控就是责任。

韩青
众志成城，
我们一定能赢。

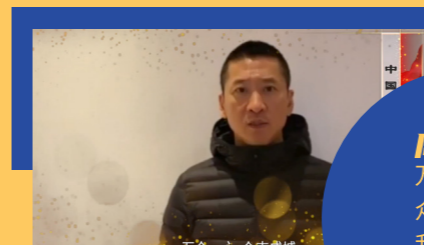
刘金山：
生命重于泰山，
人民利益在前。

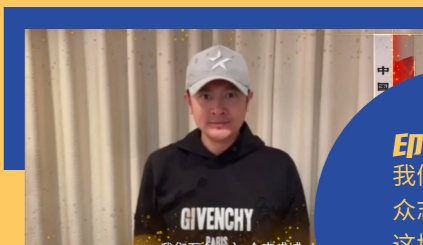
李乃文
愿所有奋战在一线
的医务人员都能够
平安回来。

陶红
你们是生命的
最后防线。

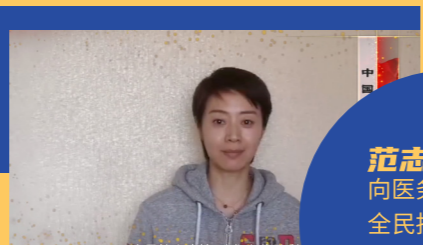
周杰
万众一心，
众志成城。
我相信疫情一定会
过去。

印小天
我们万众一心，
众志成城。
这场疫情，
我们一定会战胜它！

涂松岩
向所有坚守在一线
的医务工作者致敬。

范志博
向医务工作者致敬。
全民抗击疫情，
我们必将胜利。

● 图片来自视频截图

“秋天的‘剧’会” 正式开启

●文 / 刘梦妮、郝悦

由文化和旅游部艺术司指导，中国国家话剧院主办的“秋天的‘剧’会——全国话剧院团疫情期间原创作品线上展演”于9月8日19:30正式开启。本次活动，共有21家院团奉献27部原创剧目，在学习强国、文化和旅游部官方网站、央视新闻、央视频、快手五个平台在线直播。

本次展演是全国话剧院团在疫情之后，首次大规模线上集结，期待通过与新媒体平台合作，探索更多元的舞台艺术呈现方式，全面展现戏剧人在疫情期间不畏艰难、勇攀创作高峰的社会使命与责任担当，助力全社会齐心抗疫、复工复产。

活动首日，推出的展演剧目是由武汉人民艺术剧院出品的大型原创抗疫题材话剧《逆行》，该剧全景展现了武汉人民在抗疫中的巨大付出和牺牲，并通过“突如其来”、“拉响警报”、“抢救生命”、“全民抗疫”、“全国驰援”、“迎接曙光”等震撼人心的戏剧情节，诠释了生命的价值和“不服周”的奋战精神。在剧院“快手”直播平台的观众互动中，不少网友发出“泪目”的评论和表情，作品引起了大家对全民抗疫时期生活的回忆和感触，触碰到了内心中柔软而又坚强的部分。

自9月8日至30日，“秋天的‘剧’会”每晚都会为观众呈上来自全国知名话剧院团的舞台作品：有在疫情期间的原创剧目，也有经典保留剧目；既有原创话剧作品片段，也有情景朗诵会、快板剧、音乐剧等各类型艺术作品。此次展演中，中国国家话剧院也推出《懒汉脱贫》《喜从天降》《回家》《夜深人不静》《你是谁》《一步之“谣”》等六部观照现实题材的短剧作品。展演立足戏剧表演，在创新演出形式的基础寓教于乐，普及推广戏剧艺术，让戏剧走入大众娱乐视野，让更多人了解戏剧艺术、喜爱戏剧艺术。

中国国家话剧院 主办
文化和旅游部官方网站 www.mct.gov.cn 央视频 快手
给舞台创造一种可能 用影像传递一种温暖
为时代记录一种声音
秋天的剧会
Autumn Drama Meeting
Online Show
全国话剧院团疫情期间原创作品
线 / 上 / 展 / 演 9.8-9.30

@中国国家话剧院 锁定直播间

9月8日	武汉人民艺术剧院有限责任公司 话剧《逆行》片段
9月9日	西安话剧院有限责任公司 话剧《棉花花开时》片段
9月10日	山东省话剧院 情景朗诵会《我们在一起》
9月11日	辽宁人民艺术剧院(辽宁儿童艺术剧院) 话剧《工匠世家》片段
9月12日	云南省话剧院有限责任公司 快板剧《双语堂》
9月13日	陕西人民艺术剧院有限公司 话剧《白鹿原》片段
9月14日	广州话剧艺术中心 13号剧院 情景朗诵剧《变成英雄保护你》
9月15日	齐齐哈尔市话剧团 短剧《志愿者》《卡点》

9月16日	西藏自治区话剧团
话剧《八廓街北院》片段
9月17日	杭州话剧艺术中心
话剧《叩问生命》片段
9月18日	宁波市话剧团(海曙区话剧中心)
短剧《回家》
9月19日	南京市话剧团
话剧《鸽子》片段
9月20日	中国国家话剧院
短剧《懒汉脱贫》《喜从天降》
9月21日	上海话剧艺术中心有限公司
音乐剧《那年那时那座城》片段
9月22日	山西省话剧院有限责任公司
话剧《逆行而上》片段
9月23日	天津人民艺术剧院
话剧《生死24小时》片段
9月24日	甘肃演艺集团话剧院(甘肃儿童剧院)
话剧《七先生》片段
9月25日	中国国家话剧院
短剧《回家》《夜深人不静》
9月26日	河北省承德话剧团演艺有限公司
话剧《塞罕长歌》片段
9月27日	上海戏剧学院
话剧《护士日记》片段
9月28日	四川人民艺术剧院有限责任公司
话剧《至少还有我》片段
9月29日	江西省话剧团
话剧《大疫之春》片段
9月30日	中国国家话剧院
短剧《你是谁》《一步之“谣”》

话剧《那拉提恋歌》

王宝社近照

时代在呼唤表现真善美的抒情喜剧

● 文 / 王宝社

喜剧不止于讽刺和夸张

戏剧类型有悲剧、正剧、喜剧，在喜剧里又分讽刺喜剧、闹剧、风俗喜剧，还有抒情喜剧。在战争期间是不大可能出现抒情喜剧的，那时候的艺术作品都是作为战斗的武器而出现的。例如，陈白尘先生的《升官图》、宋之的的《群猴》都是闹剧，极大的夸张讽刺，因为那个时期的观众呼唤这类喜剧。直到现在为止，我们还认可鲁迅先生对喜剧的定义：“把没有价值的东西撕开给人看。”对不对？对，但这指的是讽刺喜剧和闹剧，而抒情喜剧不是的，它是赞美、讴歌人们的心灵美，就像莎士比亚的喜剧是讴歌爱情的。中国戏曲里也有喜剧，像《救风尘》、《李逵负荆》等。李渔的《风筝误》不是讽刺的，它是赞美爱情的，包括《西厢记》。我们是有赞美类型喜剧这条河流的。

喜剧也可以是崇高的

我创作抒情喜剧不是自己随便一想，是因为我读了这些人的书，知道有这种类型，在今天社会需求下，人们也需要这样的喜剧。有的评论家把一个编剧定位为闹剧喜剧作家或讽刺喜剧作家，我认为这有所偏颇。作为一个喜剧编剧，他遇到什么素材就写哪种类型，就像做饭一样，你给我的是猪肉、粉条、白菜，那我只能做东北的猪肉炖粉条，你给我鱼，我做不成猪肉炖粉条——我是根据我碰到的素材来写的，哪块素材打动我，我就选择写什么。我之前创作《托儿》这个讽刺喜剧，是因为我关注到这个社会现象。有评论家认为，悲剧和喜剧都可以是崇高的。我认同这个观点。应该说《那拉提恋歌》这个素材本身包含了崇高的元素，是一群心灵美好的人打动了我，我所做的就是将打动我的东西用艺术手表现出来。

用抒情喜剧表现人间的真善美

我研究了大量抒情喜剧的结构方式和技巧，有信心表现生活中这些现象。今天大家都说拜金主义、精致的个人利己主义横行，事不关己高高挂起，你的事和我有什么关系？一个小区在一个电梯里上下见面互相都不点头，你们家偷了东西和我也没关系，我还以为你们在搬家呢。出于对城市文明的思考，对人与人之间的冷漠的思考，促使我写了《那拉提恋歌》这个剧本，刻画了一群热情、温暖、把别人的事当作自己的事的好人。因为生活中那个地方确实有这么一群好人被我发现了，并感动了我。所谓“情动于中而形于外”，我不喜欢城市里人与人之间的冷漠，也不喜欢那些夸张类的闹剧。这种情况下，我想触摸一群美好心灵的素材，用抒情喜剧的方式表现人间的真善美。

节奏和呼吸是喜剧表演的灵魂

喜剧在戏剧类型里头是最难的，真正的喜剧要达到情节的错位。想好了核心情节，还得让它错位起来。如此来回计算，来回推理，写一个喜剧的工作量是两个正剧的工作量。抒情喜剧比讽刺喜剧又难了一步，在错位的基础上不能出现坏人。喜剧有一个硬指标，笑，不完成笑就不叫喜剧了，境界再高远，情怀再大，没用，观众不承认，得让观众乐起来。因此，

《那拉提恋歌》排练照

导演需要懂喜剧心理学，知道观众什么时候会乐。这就是喜剧导演区别于其他导演的地方，哪一句台词多余，哪一个字挡了节奏，导演都要及时删除或调整。因为多一个字，场上的节奏就变了，观众就可能开始呼吸，而人在呼吸时是不乐的。某种意义上，喜剧是呼吸的艺术。经常听到说这个演员演不了喜剧，我不认可这个观点，只要懂得交流和塑造人物，优秀的话剧演员都会演喜剧。但喜剧表演和正剧表演不一样，他在深入体验人物、适应规定情境的基础上，还得出现“另

一个自我”知道哪使劲，哪不使劲。导演要让演员尽可能地明白哪个地方是笑点，哪句话观众要跟着你的呼吸走。很多搞喜剧的不懂这个门道，于是就开始了恶搞，夸张表演——真正的喜剧在规定情景中产生的！

（作者系原中国武警文工团艺术指导、一级编剧）

（本文责编：钟海清 / 摄影：王昊宸）

“演喜剧，会者不难，难者不会”

●文 / 王力夫

王力夫近照

我们导演王宝社说，“喜剧难写难演，讲好人的喜剧更难写更难演，主旋律正能量的喜剧就更更难写难演。”

作为一出主旋律正能量的喜剧，《那拉提恋歌》讲述了这样一个故事：心内科专家刘海亮是一名援疆医生，立志要在风景优美的那拉提草原培养一个专业的医疗团队，改善当地就医环境。可他的妻子赵颖不理解丈夫的梦想，由于长期两地分居，矛盾愈来愈深，赵颖专程跑来新疆要和刘主任离婚。牧民阿塞提知道后为阻止恩人感情破裂，设计了一出“爱情离间计”，但这个忙越帮越乱，引发了一场令人啼笑皆非的“情感大战”……

因为王宝社老师对于我在他另一个编剧作品《三湾，那一夜》中演的角色比较满意，就考虑让我演了《那拉提恋歌》，是这么一个契机。

“演喜剧，会者不难，难者不会”

要说到喜剧难点，在于喜剧确实很难演。难者不会，会者不难，你要会了，这个喜剧把握起来就比较得心应手，你要是不会，会非常困难！

宝社老师给我们讲课时打了个比方，叫“打闪认针”。天黑认针孔看不清，要等待闪电打出的那一刻把针戳进去。在演戏的时候，说词的节奏差0.1秒都不行，喜剧难就难在节奏的把握和交流判断上。喜剧和正剧不同，喜剧里有大量的反应、交流、判断。比如吵架，人生活当中的吵架经常是语言互相穿插勾连着的，因为吵架的时候心里节奏很快。我之前有过大量的类似风格题材的结构性喜剧的演出经验，这些经验的积累使我在塑造刘海亮时，感到得心应手一些。此外，导演王宝社时常会给剧组讲课，对我的喜剧表演也助益良多。导演会给我们讲喜剧来源、喜剧发展、人类心理学、笑的生理机制……一个演员演喜剧，你知道了观众笑的最本能的原因，那对你来说太有帮助了！排练过程中宝社导演经常以身试法，言传身教，他不光用言语，用身体示范起来也太精确了！因为他曾经当过演员，他演我们每个人的角色，我们都演不过他，给我们示范得很准确，但是示范完了说“你不要学我”，他完全给你腾空间，你只要达到导演要求就行了，具体怎么做、怎么表现是你的事。加上我们剧院这些演员也很敬业，形成了一种非常良性的排练环境，让我们感到“会者不难”。

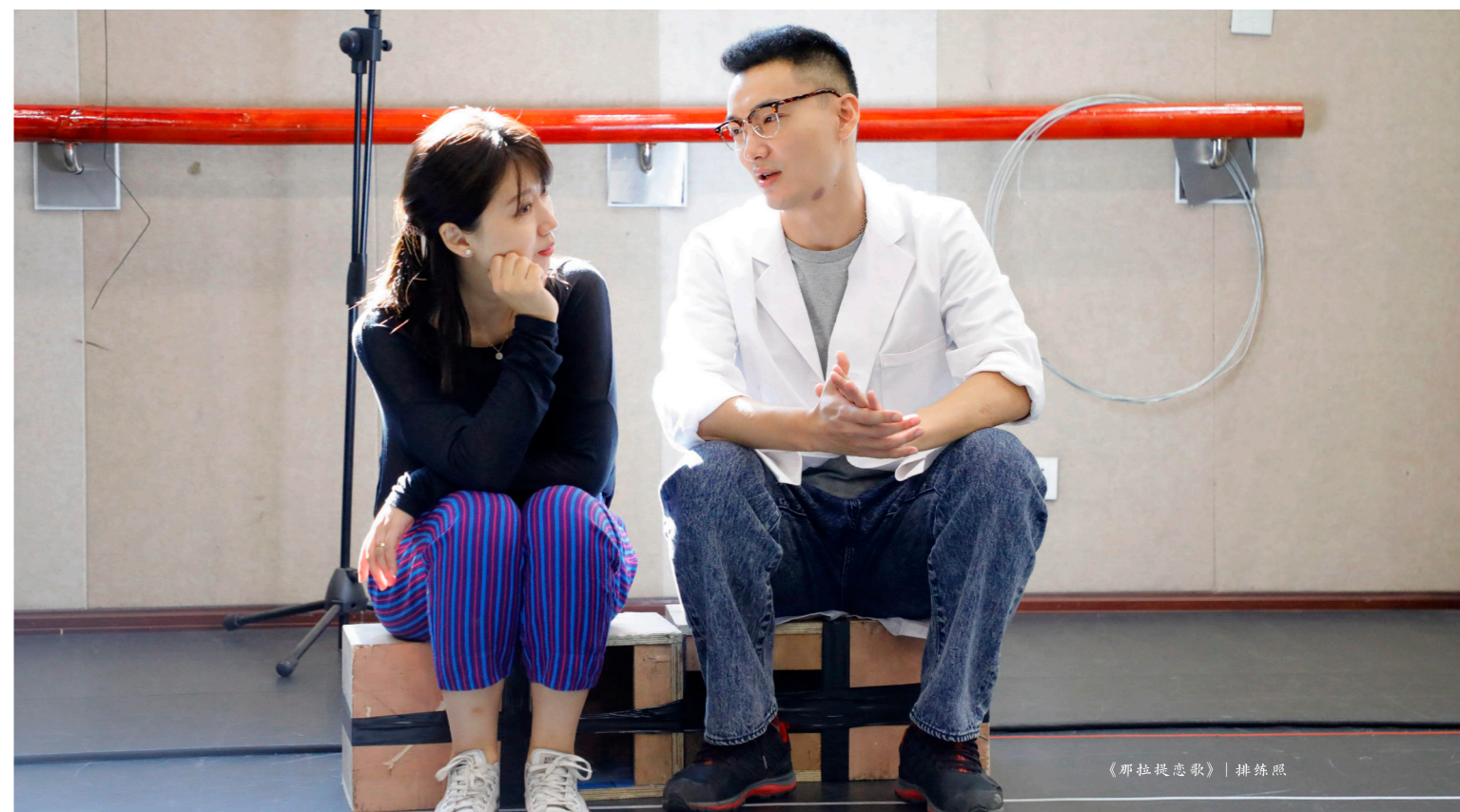
“分析人物要避免分析成脚不着地的高大全人物”

在排练场，王宝社导演对我们说：“真正的英雄是不唱高调的。我写的剧本不能让演员感觉自己在演一个高大上不接地气的人。”所以我在做案头工作的时候，一直告诉自己不要闭门造车，要去生活中找感觉，分析人物避免分析成脚不着地的高大全人物。

由于我在以往的塑造经验中没有演过医生这个职业，但正好我的亲舅舅是一家大医院的医生。于是，在7月份接到消息要饰演刘海亮这个角色后，我就去医院看舅舅工作，经常找他聊天，在家看大量的医疗类的纪录片，观察医生的职业特性和状态。譬如纪录片《生门》中有着“湖北省第一把刀”之称的武汉大学中南医院妇产科主任李家福，就给了我很多灵感。李家福总是佝偻着背，因为他常年低着头、弯着腰做手术。我一直跟导演斟酌，到底应该不应该那样，更生活一些，但是又要考虑舞台美感，得讲究分寸。但是从大方向上来讲，中年男子的体态一定是往下走的，是一种松弛乃至于松懈的状态，这是我实际在生活中的观察。

我觉得本剧最大的矛盾点是刘海亮明明不想离，可又却不得不离。谁想离婚呀？这个人又没有原则问题，但是妻子也确实受不了。

人的离婚有很多种，有的是心如死灰，那高低得离了；还有一种是俩人的火互相窜，谁也不让步，俩人本来没那么想离，火给窜离了。他俩属于第二种，本心不想离，但是没法妥协，没有灰色地带了，前3年是他们感情的灰色地带，就是小颖不愿意，刘海亮又特别愿意，他俩是一黑一白，但是由于感情，这事就不提了，你在那，我支持你，不就3年么？但是又来一个3年，这灰色灰不下去了，只能是黑、白两个选择。

《那拉提恋歌》| 排练照

我认为刘海亮“不想离但不得不离的原因”有两个：一是因为他在草原心内科的建设上达到了“孕育孩子快要生产的关键时期”，就像一个演员孕育一个角色，等于我作为王力夫孕育刘海亮到了一半的时候了，任何人都叫不走我。二是由于刘海亮从小在农村生活，内心比较单纯，又专心攻读医学，有点两耳不闻窗外事，一心只读医学书的意思。他在内地的那段时间，由于他业绩成功，迅速获得名利双收的这个过程一定会受到旁人的嫉妒，这是他无法适应的。到了那拉提，他感到舒适，有安全感。

我去拍的话也能施展拳脚，但是我一直想把话剧阵地坚守住，这跟刘海亮一个想法。

我觉得艺术工作者都应该是单纯的。正如导演王宝社说的，“你只有保持单纯，你心中那根琴弦一碰就颤”。演员对生活的感受力一定是敏锐的，就像琴弦一样，一碰鸣颤，才会产生感情。

（作者供职于中国国家话剧院演员中心）

（本文责编：许沁 / 摄影：王昊宸）

“保持单纯，心中那根琴弦才会一碰就颤”

其实我很理解刘海亮在那拉提的那种安全舒适感。比方说我在剧院工作，虽然收入比不上影视剧组，但是搞艺术创作让我有安全感。我的内心也是比较单纯的，那我作为王力夫来讲太能理解刘海亮了！我没怎么拍过影视剧，相信如果

找到兴奋点才是喜剧表演的硬道理

文 / 赵红薇

赵红薇近照

舞台是演员寄托情感的地方

半年时间没有排练，一开始也没有什么特殊的感觉，但是时间长了以后，忽然觉得演员这个职业挺无助的，别人都在复工，但演员没有复工。感觉大家不需要戏剧了，这时候心里挺难过的。后来听到剧院复工的消息很是激动，第一次从演员的角度去思考自己和观众的关系。以前剧院就是一个单位，舞台就是工作的平台，后来发现你对剧院是有感情的，你对舞台是有思念的，你想站在那个地方通过表演，和观众达到一种互动、交流。舞台不再是一个物理意义上的载体，它更多是一种情感价值上的寄托。

找到兴奋点才是喜剧表演的硬道理

《那拉提恋歌》是一部抒情喜剧，其实我演的大部分也是喜剧。从《恋爱的犀牛》到《琥珀》，从《艳遇》到《彼此更冷酷》，还有《蝴蝶变形记》、《桃色办公室》、《开膛手杰克》……我演喜剧的个人心得：首先得自己高兴，找到一个兴奋点；如果你自身不兴奋、演得没意思，那这出戏在观众看来肯定也没意思。有一场戏，赵颖哭完了把委屈的情绪宣泄完以后，跟丈夫说“你想路上安排好了，哄我玩”，暗示言归于好。这就是我的兴奋点，我觉得这场戏有意思。赵颖这个人物有痛苦、咆哮、抱怨、不满的一面，但也有那种你看着傻傻的可爱的一面。只不过是受了委屈，和丈夫之间的沟通出现了问题，于是刚哭完又心软了下来，如初恋的少女。

写人物小传就开始真情流露

演员写人物小传，就像从自身发生的一件件事情结合到人物里去。我听到大家无私地把内心展露给对方时就特别感动，觉得这种真情能够直到传达到你的心理，都不用演，流露的都是真感情。赵颖这个女性很善良、很知性，事业发展得很好，但是心里还是一个女人，需要丈夫的呵护。在刘海亮没有及时给到呵护的时候，也会产生情绪。她让刘海亮回来的出发点没有错，她理解丈夫要去支疆，但总不能一直在外面，不顾家庭，一直奉献吧。人也会有私欲，不可能一直奉献。我觉得赵颖这个角色是立体的，丰满的，具有现实性的。我也结婚了，曾经觉得只要有爱情什么都不重要。但当乱七八糟的生活干扰到你的时候，除了爱情还需要别的东西来稳固家庭。

一千个场合有一千种生气的节奏

抒情喜剧表演的挑战是什么？节奏快。赵颖的人物心理经常变来变去，一会生气，一会儿又缓和。她可爱的地方在于，本来生着气，想着自己的事，听着丈夫说着说着，就听进去了。当反应过来后，觉得不是这么回事——你在骗我。她的心理节奏很快，不能老是用同一种节奏演到底，那样观众会疲劳。同样是生气，但生气的分寸感是不同的。生气到多少度、愤怒到多少度、缓和到多少度，这个度要想好。此外，有时候加水词是因为你想不起来了，不熟悉，但导演觉得这个不干净，影响了角色的心理节奏。演戏和别的工作有一个相同的地方，就是熟能生巧。只有当你特别熟悉表演状态的时候，才能找到细腻的艺术化处理。

做一个梦里也在琢磨人物的演员

我排练的时候不干别的事情，就会干一件事，也不会出去吃饭、不会出去喝酒、不会出去逛街，这期间只干这一件事情——也没那个脑子干别的事。晚上把剧本合上，说“我不想了，不想了”，但是闭上眼睛，脑子里全是白天排练的东西。这个形象一直在你脑海里，常常梦到自己在排练厅对台词。我对自己的角色特别负责，觉得必须要演好。别人怎么劝说，我也放松不下来。因为他不在台上，是我在台上。只有自己觉得可以上台了，我才好意思站在上面，不然我虚，不敢上。而且，这些年大家看国外的戏多了，接收到的新鲜东西越来越多，你会发现自身的东西很不够用，不管你演了多少戏，还在一个比较封闭的圈子里。有人跟我说：红薇，你看看德国的女演员、你看看俄罗斯的女演员，她们身上的那种力量、张力、爆发力，这种东西要你自己去训练。有时我真想到国外学习，开开眼界，那怕到国外看看戏也好。

希望传达一种纯朴而永恒的爱

我演的角色可能一开始不会得到观众的喜爱，因为赵颖这个人物总跟丈夫刘海亮干架，但我认为观众可以理解我，因为我代表了一部分女性的真实感受。她做的事情并没有错，不是原则上的问题，她只是希望丈夫能够回家。正如导演说的，整个舞台上没有一个恶人，大家都是一群好人在为好人着想，只不过互相着想的时候，阴差阳错过了位，闹出了一些笑话而已，整体都是好人的戏，观众为啥不喜欢呢？一定会喜欢。写的是好人，又是支疆的干部，通过喜剧的方式让大家了解到支疆的干部，有这么一批人默默地为祖国奉献着。一群不认识的人走到一起，为了彼此奉献爱心。这是一种纯朴而永恒的爱。

（作者供职于中国国家话剧院演员中心）

（本文责编：钟海清 / 摄影：王昊宸）

我演了一个透明纯粹的草原姑娘

文 / 王咪佳

王咪佳近照

《那拉提恋歌》排练照

我演了一个透明纯粹的草原姑娘

闲置了半年，作为演员离开了舞台之后感觉是下岗了，等你有机会再站在舞台上时，那种兴奋的感觉，虽然没有喝酒，但感觉像是喝了二两酒，那种感觉难以形容，我特别高兴。晚上，我和家人真地开了瓶红酒庆祝了一下。现在回想起来挺美好的一天。读完剧本之后，给我感觉还挺好的。阿里玛这个角色有点傻白甜，特别可爱，特别直爽、没心没肺、大大咧咧。她唱歌跳舞，我也喜欢这个；她对爱情执着，我也是一个挺敢爱敢恨的女孩。我不是黏糊型的，阿里玛这个女孩正好也是透明纯粹的。

韵味就在似与不似之间

看完剧本以后，觉得最大的挑战就是语言问题。里面有大量带哈萨克族背景的普通话。演员说一些少数民族的话，像是增添色彩；不像会觉得这个人物塑造得很奇怪。剧组有个演员是哈萨克族的，但导演说他那个味道太浓郁了，毕竟是舞台剧，你得先让观众听懂你说什么，再带有那个味儿。演员说得挺痛快，观众一句听不明白，那也不行。我找到了一个哈萨克族的人，已经到内地很长时间了，他说那边的话不那么浓郁。于是我把台词拍成照片，让他一句一句地念给我听。一开始觉得那个味儿有点怪，但熟能生巧，今天听10条，明天再听10条，慢慢就找到那个味儿了。这个方法有点笨，但对我来说比较受用。

多一个“的”都不行

宝社老师是编剧和导演集于一身，他写这个剧本时肯定是反复打磨的。有句词叫“我不是找别克”，但我下意识说成“我不是找别克的”。他说“不对，你这多了个‘的’”。原来一加这个“的”就显得稍微礼貌了点，距离就没有那么近了。后来我发现确实是这样，不太符合人物性格。剧本就是宝社老师自己的孩子，他太了解剧中的人物了。对于演员来说，创作过程的时间是很宝贵的，都希望快速找到状态。不过，我觉得导演严谨点不是浪费时间，反而扳了一些以前我身上自己没发现的毛病。

让观众发笑是很严肃的事情

阿里玛这个角色介于符号性和生活性之间，有些表演要夸张，因为她是少数民族，一说少数民族方言就一定有喜剧效果。但不能表演得太夸张，得符合人物。有一次导演现场随机加了一个包袱，问我平常生病的话会哪难受？我说肚子疼或头疼，然后他就设了两个点：一个是“哦”，一个是“唉”。一开始我做得有慢，他跟我说这个地方一定要快，这样才能瞬间快速反映出来这个人物的性格——她很单纯，没有心眼儿，一思考就显得精了。演员有的时候得想想为什么要做这个调度，将它合理化。但导演说这个时候不要合理，你一合理反而不是这个人物了。磨合了几天之后，我觉得导演说的是对的。

观众不能乐一乐就离开剧场了

这是一部接地气的抒情喜剧，我想通过阿里玛这个角色传递自己的感受：有些眼睛看到的、耳朵听到的未必是真的。现在情侣之间甚至夫妻之间信任度降低了很多，旁边有个人稍微传句话，猜忌就开始了。在戏里别克这个人物挺小心眼的，我的姐姐生病难产，刘主任都能输血，他竟怀疑我跟把生命置之度外的刘主任有不正当关系。观众走出剧场，如果有跟别克一样的人回家可以想一想，不必要的猜疑就没必要

了。如果演员把角色提升到一个高度，普通老百姓看完走出剧场，一定会从这个剧本里找到他要思考的地方。

剧场里那些感动的时刻

让我感动的是我们剧组每个人都很正能量。我在剧院演了七八部戏了，其中有四五部戏都是王瑀老师做场记。她了解演员在创作过程中会疲惫，每次来排练厅都会给大家带点心、饮料、小干果，缓解一下注意力。她很像一个大家长，拉近了每一个人，让每个人把自己的架子放下，特别有家的感觉。此外，剧组有两个外聘的演员，之前完全不认识，但我感觉大家一起开心地排练，没感觉到他们是剧院外面的人。大家一块吃饭，说说笑笑。剧组氛围特别重要，导演说过“要吃进去，再吐出来”，如果大家关系很陌生，很难磨出细节的东西。

（作者供职于中国国家话剧院演员中心）

（本文责编：钟海清 / 摄影：王昊宸）

《比萨斜塔》： 夫妻关系就像“猫和老鼠”的故事

文 / 邹一正

邹一正近照

曾经有人说，女人跟男人的关系就像猫和老鼠，一见到某只老鼠以为过了这村没这店了，恨不得吞进肚子里珍藏一辈子，抓丢了就哭的撕心裂肺，逮到了又患得患失。有人问我怎么看待猫鼠关系，我一直不知如何回答，直到我遇到《比萨斜塔》。

《比萨斜塔》讲述了普通的一天，在一个普通的家庭里，一对普通的夫妻之间的一次决裂。表现了一对彼此忍受多年的中年夫妻，在决定离婚的时候对对方内心世界有了新的发现和理解。这是一部非常贴近现实生活的作品，在此之前曾由翟小兴和赵芮饰演，首先要感谢王剑男导演选择我来饰演剧中男主——丈夫这个角色。其次更要感谢两位优秀的演员，在此前的精彩表演。此次复排，我们是在小兴哥和赵芮姐的表演基础上才得以施展。自接到剧本直至演出，每天都在挖掘剧本中所要传达的信息，以及人物与人物之间所要表达的真实情感和思想脉络，希望能在这版排演创作上做出不一样的表达。

“幸福的家庭都是相似的，不幸的家庭各有各的不幸。剧中的妻子和大多数女人一样认为生活应该像书本里描绘的那样自由、浪漫，她渴望有一个关心她，爱她的丈夫。而她的丈夫是一个典型的中产阶级形象，负责挣钱养家，喜欢看球，喝酒，性格随和，深受女同事喜爱。妻子对丈夫有很多的怨言，两人总是因为鸡零狗碎的小事不停的争吵。每次争吵，丈夫都会想尽一切办法敷衍过去。“吵”字主要体现在第一幕，最难的也是第一幕。夫妻两人怎么就吵起来了？两人为什么吵？怎么吵？吵闹的目的是什么？这是我一直思考的问题。既不能脱离生活，也不能抛开逻辑，在创作中，我必须得把剧本里每一句台词甚至对方的台词梳理清楚。

戏的开头，丈夫一进家门就打开电视，妻子做好的饭菜，顺手递过来的拖鞋，盛好的米饭，不经意的要汤，都能看出夫妻生活的常态化。面对妻子的抱怨及要求，丈夫更是习以为常，依然用原有的那套模式去应对，在每一次争吵中，丈夫都会想尽一切办法，扮演不同角色来面对妻子的刁难，时而学猫、时而装鼠，以三寸不烂之舌的本领，从而达到大事化小、小事化无之目的。敷衍、打岔、扯东拉西，想尽早结束这一场“家庭战争”。妻子提出要谈谈，丈夫说要去看球。妻子抱怨丈夫酗酒，丈夫认为酒量在可控范围。看到妻子不依不饶，丈夫先哄后恼。在一问一答反问质疑的言语交锋中，两个人的矛盾逐渐上升。妻子不断刨根问底指责丈夫，丈夫不停地推诿搪塞认为妻子胡搅蛮缠。当妻子言多语失，丈夫却不甘示弱，马上把问题扩大化，反客为主。揪住妻子的把柄，咄咄逼人。所以在这一幕中，我必须准确地找到每句

台词里的潜台词，从而来挖掘台词中的行动与目的并要准确表达出来。比如妻子说“想过背叛”然后丈夫接“我明白你的意思了”，我就要琢磨丈夫到底明白了什么？最后发现这个潜台词应该是“你又想来套我”。然后，丈夫描绘自己对其他女人的无视，绕着弯标榜自己对妻子的忠诚。再有，当妻子说“信与不信有什么区别，我要带着美好的态度抛弃你”时，我就要琢磨她到底抓住了我什么柄，赶紧承认个小错误，最后却发现此地无银三百两，又多了一个小辫儿让妻子抓住，因此又让妻子找到理由继续翻旧账。其间，丈夫先后拿出了三瓶酒。酒不是噱头，也不是简单的道具，更不是用这样滑稽的动作来取悦于观众。那丈夫为什么拿这三瓶酒呢？我找到的角色依据是：酒是男人精神的寄托，也是需要宣泄时的武器，更是逃避现实生活的一个工具。三次拿酒，表现了夫妻矛盾的升级，三次喝酒，表达了这个男人内心的变化。其实剧中丈夫和妻子两个人本是同类“你就是我，我就是你”，两人谁也高不到哪去，谁也低不到哪去，这个戏才能搭在一块儿。但凡有一个人觉悟真的那么高，俩人就吵不起来！也玩不起来了！

男人是个永远也长不大的孩子，他们想要的婚姻是轻松、自由、快乐的；不喜欢受约束，既不能容忍家里死气沉沉也不愿意家里争吵不断，更无法忍受女人不停的翻旧帐，一旦生活中出现了这些音符，男人往往是选择逃避。剧中的妻子，陈年往事一提再提，剧中的丈夫认为自己为这个家做出了很大的牺牲，漫长的婚姻过程中，使得夫妻间缺少沟通和理解。妻子的希望和失望、委屈和容忍；丈夫的无奈和轻视；丈夫用酒精来麻痹自己，甚至精神出轨。的确，剧中的丈夫确实出轨了，是和 一个岁数大、不漂亮、斜眼、还带孩子的女人。若是从生活出发——“出轨”这类事情，如若没抓到现行，谁也不会说出来的。但此剧，丈夫的“出轨”是必须要说的。我是一个爱琢磨的人，反复琢磨剧本，琢磨剧本中的人物：人物关系，人物成长、思想、行为、行动、目的等；琢磨剧作家的创作思想，他的创作初衷、时代背景以及现实意义等。从艺近 20 年，我总是根据自己新的理解去调整角色态度。每一次演出、每一场演出我都在找寻着不同的表达，尽可能地让我所饰演的人物丰满、鲜活而又生动。原先版本的演出，丈夫是在与妻子争论辩解时说出“我爱过”。在这一次的排演中，我和导演探讨了一下这个问题，同时也交换了各自的

观点，并提出了我的建议，那就是，我与妻子两个人把之前的你一句我一句常态的、你来我往的接词方式拆分开，变成我们俩同时以各自的观点刺激对方，俩人搭着说，不停地吵，用话赶话的形式把这件事给“逼”出来。用这样的表达，或许从逻辑上能够让丈夫“说出来”。再有，当妻子质问丈夫：“我爱过你，不过你从来就没有爱过任何人！从来没有！”。丈夫回答“爱过”。妻子继续问“是在我们结婚后吗？”此前演这段的时候，我会直接回答“是的”，但这次演出我没有回答，而是用了一个行动——瘫坐在凳子上。这个简单的处理，用这样的行为表达，会让观众相信这是一对生活在一起 20 年的夫妻，彼此的一个动作、一个眼神，就知道对方在想什么。瘫坐在凳子的这个动作其实也就是侧面回答了妻子的问题。他是爱那个女人吗？表面上看是，但其实，丈夫向往的是那样一种生活态度——无忧无虑，柴米油盐酱醋茶；安心、健康、随遇而安的接地气的百姓生活，他爱的是那个女人爽朗的笑声和家庭生活的安宁。可在现实生活中，又有多少人能够享受这样的生活态度呢？难！剧中丈夫的无奈也是我们现实生活中绝大部分男人或丈夫的无奈，他的忏悔，也许给现实生活中的男人或丈夫们得到了一次忏悔的机会，借剧中丈夫的嘴道出了深藏在内心却不可言说的秘密——这就是戏剧魅力的所在。诸如此类的创作与心得还有很多，我不再过多废话了，招人烦。

最后，我想说，在观看这部作品时，希望观众朋友们和我能有一个共识——家庭生活就是这个样子。我们展现了普通家庭的生活模样，也折射出家庭生活中会出现的种种问题。在如何面对婚姻或者家庭生活的问题上，希望这部作品能够引起大家的思考……

作为一名话剧演员能遇见这样好的作品，真是幸运。她会让你在不同时期；不同年龄阶段不停地去品味、琢磨，你会永远爱着她、呵护她。

夫妻关系就像猫和鼠，相爱相杀，谁也离不开谁，一对欢喜冤家。

（作者供职于中国国家话剧院演员中心）

（本文责编：杜子栋 / 摄影：王昊宸）

《比萨斜塔》： 家庭赋予了女性多重身份

文 / 江佳奇

江佳奇近照

《比萨斜塔》是一个很好的作品，它通过展现一对夫妻在某天夜里的一次争吵，以生活化的方式精准地勾勒出了两性关系。这部作品反映的不是某个家庭存在的矛盾，而是借着这一范例反映了每个家庭都存在的普遍问题，探讨的是深层次的两性关系。

在剧本里面，男女主人公没有名字，剧中的故事放到任何一个家庭里面，都能找到相似点。这也表明了作者娜·普图什金娜的态度，其本意并不是写某个人物，而是将笔触指向了每一个家庭、每一对夫妻，甚至每一对情侣。对于戏里妻子这个角色，我并没有把她当作婚姻内的妻子，而是把她当作一个处于两性关系中的女人。当然，我没有抛掉人物本身的年龄感、身份感，而是着重在女性思考问题的逻辑和情感发泄的逻辑上塑造角色。

我们常说“男人是泥做的，女人是水做的。”两个不一样的物种，女人比较理解女人，但是男人很难理解女人，就像我们也不了解男性一样。排练的时候，王剑男（导演）、邹一正（剧中饰演丈夫）很不解地问我：为什么女人吵着吵着就把之前的事翻出来？我的解释是，女人非常能够隐忍，之前发生的事她们一般会采取“我忍了”“我不说”的冷处理，但这并不代表她忘记了，等事情像雪球越滚越大，超过女人的忍耐极限后，她就会爆发，即使后面发生的事情相比之前要小得多。但是男人就没办法理解，认为“天啊！几年前的事你都能说出来？”我认为男人和女人是两种不同的动物，思维逻辑和情感宣泄不一样。

为什么说不幸的婚姻两个人都是可悲的？并不能说他们俩不爱，有很多婚姻最后分开也不能说不爱。戏里的妻子是一个非常称职的人。丈夫说：“我很舒服，我跟你在一起不能说爱，也不能说不爱，是习惯。”可以说，妻子在照顾家庭和照顾丈夫方面是非常完美的。但是，妻子不是一个善于沟通的人，和丈夫吵架也是为了把自己内心积攒很久的抱怨给发泄出来。虽然妻子牺牲了自己的职业，为家庭付出了很多。但是她过得太理想了，沉浸在自己的世界里，她说“那些书保护我，抵御了你的不爱，让我能够坚持到晚上等你接我回家。”她非常的理想主义，她有她的可爱之处，也有她的可悲之处。她非常爱她的丈夫，但是20多年来丈夫完全没有感觉到她的爱，这非常可悲！

《比萨斜塔》| 江佳奇在剧中饰演妻子

剧中，妻子和丈夫因为吵架要离家出走，虽然不是第一次，但是这次她坚决要离婚、要离开这个家。同时，妻子说自己找了个意大利的未婚夫。两件事情刺激到丈夫，逼迫他吐露出一件从来没有开口说过的事情——他爱过别人。很多看过戏的朋友问我，剧中的“意大利未婚夫”到底存在不存在？有的人认为未婚夫是妻子向丈夫宣战的一个借口，是不存在的；还有的人认为这个未婚夫确实存在。我在演戏的时候，假定的是“有”。我假定的这个“有”并不代表这个人真的存在，而是妻子决定这次真的要离婚，要放弃丈夫。她把意大利未婚夫作为一个备选，但是她心里有一丝期盼，想看看丈夫用什么理由挽留自己，没想到最终等来的是丈夫背叛了她。最后妻子走的时候跟丈夫说“谢谢你，我要感谢你之前做的选择”。我认为她想表达的是谢谢丈夫当初没有扔下她，谢谢丈夫可怜她。经过这一夜，丈夫把多年埋藏在心里的秘密说出来了，其实未必是件坏事。其实，未婚夫存在不存在、他俩最终有没有离婚，这些问题都不重要，重要的是作者把两个人争吵的故事呈现给观众以后，每个人能够反思自己的感情生活、婚姻生活，这是最重要的。

婚姻要不断维护、不断经营，有两点非常重要：一是要彼此沟通；二是要有同理心。剧中，妻子是一个文艺青年，她很热爱之前的图书馆工作，但是丈夫并不知道她的喜好，自以为是地让她辞职，并给她安排了一个高薪工作。他以为妻子很舒坦地享受着新的工作，殊不知她更愿意当图书管理员。从丈夫的角度来说，他已经给了妻子足够宽裕的物质生活，没有在意生活中如陪妻子聊聊天之类的细节，他在工作已经很累，回到家只想放松放松。但是对于妻子来说，感觉自己被冷落了，就会产生孤独感。所以在生活中，女性要把隐忍的东西化解一些，多主动沟通，才能了解彼此之间的需求和喜好。婚姻要善于经营，妻子和丈夫的家庭责任感各50%。在家庭生活中，有很多问题需要两个人共同面对，去处理、去抉择，幸福的家庭是彼此两个人都能承担起各自的责任，并且都能彼此替对方考虑，同理心很重要。

《比萨斜塔》是一部闹剧，其对当下的现实生活具有一定的讽刺意义。传统社会中，对女性的要求是“相夫教子”“厚德载物”，为什么说是厚德载物？女人像土壤，土壤是把好

的和不好的都变成有营养的东西。但是现代社会对女性的要求越来越高。男人在外把工作做好，在家里当“甩手掌柜”，并不会被大家指责。但是现在的女性，她有自己热爱的工作和事业，要为此坚持和努力，同时她还得上操持家务、养育孩子。工作、家庭、孩子，让她们分身乏术、身心俱疲，女性身上背负的重量要比男人大得多得多。一个女人在家庭里面承载了太多的东西，母亲的身份、妻子的身份、女儿的身份、儿媳的身份等等，“包容”两个字在在女性身上显得更突出。

（作者供职于中国国家话剧院演员中心）

（本文责编：杜子栋 / 摄影：王昊宸）

《豆汁儿》的“火候”——《豆汁儿》幕后小记

●文 / 许沁

“老板！来碗豆汁儿再配俩焦圈儿！”

走进《豆汁儿》的剧场，极具老北京风格的大槐树、方桌、板凳，还有口冒着热气的大锅，让人忍不住想喊上这么一句。

《豆汁儿》讲述了这样一个故事：老李大龄未婚的女儿一心想改变豆汁儿的经营方式，留学归来的儿子为了创业而在外借钱，同难共苦的老伙计因不想成为豆汁店的负担不辞而别。在一地鸡毛的烦恼中，老李竟检查出自己患了脑瘤……本剧在悲喜交织的生活场景中，蕴含着中华民族传统而深远的文化内涵。人与人之间，从争吵到包容，从固执到理解，其实最终都是为了留住清清爽爽的魂儿，坚守着匠人的初心和善良的一面。

经历了190多天的漫长等待，《豆汁儿》终于要迎来它在大剧场的首场演出，也是国家话剧院疫情后的首场演出。8月2号起，《豆汁儿》剧组就开始了紧锣密鼓的排练，从小剧场演到大剧场，《豆汁儿》如何把握剧场的火候，表演的火候呢？带着疑问，我们前往排练厅一探究竟。

舞美设计陈斯用三道边檐木将极具老北京特色的“大取豆汁店”搬上舞台，灵活运用带有老北京特色的鱼骨瓦、大槐树、门墩等元素，镂空的门楼，以一种绘画感的勾线表现形式与京派建筑虚实结合，给观众一种既真实又写意的视觉感受。陈斯告诉我们，相较于小剧场而言，本次豆汁儿主要有三个变化：一是舞美方面，演出地台扩了2.4米，原本是7.6米的地台现在扩展到了10米宽；二是演出节奏发生了变化。虽然《豆汁儿》的故事内容只有微调，没有大改动，但是从小剧场到大剧场，演员的走位肯定发生了变化，比如本来5步就能走到A点，现在需要走8步，这对演员是个考验。为了适应大剧场，《豆汁儿》的节奏拉长了，时长也相应变长；三是剧场氛围不一样。小剧场的观演关系更为密切，到了大剧场，有了乐池、台唇的距离，有了第四堵墙，自然会产生一种间离效果。

《豆汁儿》从2018年到2020年，从南锣鼓巷戏剧节到中国原创话剧邀请展，从北京到上海，已经演出了二十多场。

导演谢可告诉我们，“《豆汁儿》中所描绘的老李一家就像一颗颗绿豆，他们各自发酵，互相成就，沉淀出了许多故事。”在他看来，“传承传统文化是我们的责任，通过豆汁展现北京的味道和情怀，让更多的青年观众了解和热爱我们的传统文化”。疫情期间，他再次阅读了《梅耶荷德谈话录》，更加深刻理解到有机造型术[苏联戏剧家B.Э.梅耶荷德训练演员的一种方法体系。又译“生物机能学”、“生物力学”。它包括对演员进行体操的、造型的、杂技的技巧训练。目的是使演员能够自觉地、准确地、有目的地而又自然地掌握自己身体的运动。梅耶荷德自己的解释为“有机造型术试图通过实验途径确立演员在舞台上行动的规律”。有机造型术借助于各种技巧手段和造型小品来提高演员的形体素质，使其善于在舞台上调整自己的动作，服从于一定的节奏构图，迅速而准确地完成导演要求。]的作用不可轻视，恰当的肢体表达能在没戏处生戏，加强了表演的节奏感，提高了演员的形体素质。同时，因为《豆汁儿》已经演出过多次，为了有效避免演员的麻木和疲劳，在排练时也运用了很多训练，比如剧组参考了英国皇家剧院的训练，利用10-20张扑克牌，大家随机抽取扑克牌，两两一组，上场后，随机做情境训练，以此训练演员的敏感度。

排练时，大家不停地以各种形式表演同一个片段，来选择最适合大剧场的表演方式。李虹的扮演者杨晨说：“咱们的表演还是要放大些。”老陈的扮演者吴嵩表示：“大剧场里，观众的视觉支点变小了。”

老李的扮演者于泓表示：“大剧场里的行动、台词都得放大，而且演员的情绪得对。此外，因为现在演员佩戴的麦

8月14日，《豆汁儿》在国家话剧院剧场成功上演。谢幕时，主创们久久不舍离场，向观众们诉说了对舞台的想念之情。观众们举起手机，用手电灯光点缀着剧场，同主创们合影留念。

克风升级了，不用像以往一样需要特别大声的、夸张的声音，我们可以用一种相对自然、生活化的表演方式来说台词。一部戏从小剧场走到大剧场，演员肯定是需要找一找感觉，把握好表演的火候。最后一点，因为本轮演出换了几位演员，所以新老演员之间也需要新的磨合，期待产生更多火花。”

本次大剧场的演出，演员也有所变动，剧中大取豆汁店老板的儿子李墨由高昂饰演，台湾女孩桐桐由姜牟远健饰演。

高昂为了演出这一版的李墨与以往不同的特质，在排练前仔细对人物做了剖析：“我认为李墨本质是个好孩子，他是可爱的、善良的，虽然表面上玩世不恭，甚至会言语顶撞长辈，但他骨子里是

尊敬爸爸的，他表面的东西更多是为了掩饰两个男人之间的尴尬，因为李墨觉得平时生活中，男人之间表达父子的爱或者尊敬，总是显得有点矫情。比如李墨之前没有机会和爸爸深入聊天，到第六场才说掏心的话。他总体的形象是个北京大男孩。前两版刻画的李墨是一种比较痞的气质，我希望我饰演的李墨能更重感情，有自己的感情和理想抱负。非常感谢导演给了我们演员很大的自由，让我们自己去把握角色，寻找心里的角色，按照自己的理解去处理人物。”

桐桐的饰演者姜牟远健很喜欢整个剧组轻松活泼的氛围，对她来说，主要的挑战来源于台湾腔，基于她自身的气质，她希望在这一版中和以往的台妹形象有所区别。同时，她也认为，大剧场需要在放大表演中找分寸、找平衡。既不演过，又不演少。

小编剧的饰演者张凯歌感慨道：阔别半年的舞台，久违的剧场演出，作为戏剧人，一切都是那么熟悉和亲切，一切都会越来越好的，我们都会保持最好的状态。

豆汁儿里酸的甜的涩的熬着的，是人情。用吃食说人情，以人情传温度。《豆汁儿》以合适的火候，为大剧场的观众们呈现了一场醇正的京味话剧，以绵长的余韵走进观众心中，在这个夏天为后疫情时代的戏剧开了个好头。

(本文责编：杜子栋 / 摄影：王昊宸、许沁、部分排练照片由主创提供)

“秋天的‘剧’会”

——六部小品作品导演创作谈

文 / 李晔、刘晓翠、刘丹、查文浩

【引语】

“秋天的‘剧’会——全国话剧院团疫情期间原创作品线上展演”中，中国国家话剧院推出《懒汉脱贫》《喜从天降》《回家》《夜深人不静》《你是谁》《一步之“谣”》六部现实题材的短剧作品。其中，《懒汉脱贫》《喜从天降》《回家》多次深入基层慰问演出，丰富了基层人民的文化生活。聚焦民众疫情期间生活和邻里关系的小品《夜深人不静》《你是谁》《一步之“谣”》在本次线上展演首次与观众见面。

关于这六部作品的创作体会，导演们也有感想与观众分享：

导演的话

小品《懒汉脱贫》
导演：李晔

导演的话

小品《喜从天降》
导演：李晔

《懒汉脱贫》是一部聚焦扶贫题材的小品，在这个小品中“扶贫”不仅是经济上的帮扶，同时也涉及到精神扶贫的层面。懒汉为什么懒？这么长时间的扶贫工作为什么对他的效果很微弱？扶贫专干怎么解决懒汉精神贫困的问题，从而达到最终扶贫的效果？在这部小品中，我们试图给出答案。

在创作中，我们加入了一些当下的词汇，把懒汉和扶贫干部的矛盾冲突制造得更加极致。除此之外，还加入了唱跳形式，在小品下基层巡演的时候，也受到了当地观众欢迎和肯定。在《懒汉脱贫》的打磨过程中，我深切感受到小品的创作不能离开观众，对于有主题的、有深厚背景和内容的作品创作，要让观众在观赏中感受到、笑出来，并有所感悟。实现这个过程并不容易，需要找到和观众的情感、情绪的共通。在此次小品的录制过程中，我和郭彝老师也有所创新和挑战，融入了扶贫工作的新的点，包括人物身上更丰富的背景和呈现还有更多的舞台的支持。相信这个小品的呈现能够让观众在欢乐中感受到扶贫工作的难处，和扶贫干部在工作中的辛苦和奉献。在今后的演出中，作品还有继续丰富和完善的空间，努力与时代融合、对话。

小品《喜从天降》展现了三种不同的人物关系和情感状态，第一种是友情，这种友情发生在社区的志愿服务人员和社区的大妈之间，大妈把志愿服务人员当成自己孩子来关心，而志愿人员在大妈身上也感受到了亲人一样的温暖；第二种是爱情，它发生在女主和社区志愿者之间；第三种是强烈的矛盾冲突，发生在大妈和女主角之间。小品《喜从天降》主要通过三段不同的人物关系和情感之间的人物刻画，呈现出不同的邻里关系。我们会由此发现，矛盾往往只是一个表面问题，当我们内心的情感慢慢展露出来，所有的误会都随着情感的温度而化解，这也是整个小品创作思路和过程。小品《喜从天降》曾多次到基层演出，我们也根据演员和演出地点的不同采用过北京话、上海话的不同的语言风格，这次录制的版本，我们所用的是东北话的语言风格，也会相应产生不同的喜剧效果。

期待小品在给大家带来欢乐的同时，也让观众感受到今天多元化的居住环境。不同的邻居、不同的生活习惯下产生了一些啼笑皆非的矛盾和现象。希望大家在观赏之余，能够有所感触，找到更真切地处理邻里关系的方法。以心度心，人人为我，我为人人，这也是和谐社区想要达到的目标和状态。

《懒汉脱贫》剧照

《喜从天降》剧照

“秋天的‘剧’会”

——六部小品作品导演创作谈

导演的话

小品《回家》
导演：刘晓翠

导演的话

小品《夜深人不静》
导演：刘丹

导演的话

小品《你是谁》
导演：查文浩

导演的话

小品《一步之“谣”》
导演：查文浩

在火车票实名制以前，每到春节，在外地思乡心切的朋友们，可能都有过蹲守火车站买票，甚至等退票的难忘体验。一张小小的火车票，藏着人间的冷暖，小品《回家》讲述的就是这样的小故事：憨厚耿直的农民工大哥，老婆即将生产，买不到票的他在火车站蹲守了一夜等退票；精明谨慎的商人原计划赶回家乡赴二十年同学会，无奈家乡大雪航班取消，他也来火车站等退票；义气善良的小保姆为了照顾摔伤的雇主老人家，忍痛退了回家过年的票，三个人围绕着一张小小的火车票，又争又抢又推又让，让人看了又气又急又笑又暖。我非常喜欢这个小品，离家工作后，春节前在火车站排队买票的经历至今难忘，天寒地冻的车站广场，那一张小小的抵达家乡的车票，藏着我们细碎绵长的思乡情，记忆着我们成长中的酸甜苦辣。

三位演员王启函、郭犇、姜牟远健的精彩表演使得人物形象鲜活生动，让观众时而为他们捧腹大笑时而为他们心酸不已。平凡人的善良是人性中的光辉，这也是我们希望在作品中呈现的温暖。

2020年一场突如其来的疫情改变了许多人的生活方式，“隔离”了身体却也拉近了人与人之间的情感，换个方式交流也许我们会发现不一样的别人和不一样的自己，同时也会感受到别样的温暖……

《回家》剧照

《夜深人不静》剧照

俗话说“远亲不如近邻”，意思简单直接：友好的邻里关系，往往胜过遥远的亲戚。毕竟，如果有什么着急的事情，身边的邻居比亲戚来得快。在这部短剧中，就以幽默的笔触描绘了住在一栋楼里的五户邻居，在大年三十中国人喜庆团聚的节日里，一个男人因为意外被关在了家门外，想求助邻居，可惜平常工作太忙哪家都不认识，弄巧成拙被几户邻居当做了“坏人”，在一个单纯的小女孩的帮助下，才解决了这次的误会。我们希望通过这个短剧，深入浅出地带给观众一些启示，在日渐冷漠的高楼林立的城市中，再忙也不要忘记珍惜那些身边的人。

《你是谁》剧照

2020年的春节注定是不一般的，在所有中国人最重视的节日里，往年，我们都走亲访友，与各种朋友团聚，热热闹闹团聚在一起。而今年，我们因为疫情而不得不以家为单位，和家人每天“捆绑”在一起，我们每天迫切地关心外面的生死，却往往忽视了家中的变化。创作这样一个题材的作品，首先要对真实生活有大量的观察和提炼。每个家庭里，都可能会有一个对于疫情新闻过度敏感的家人，疫情期间我们的手机、电视、微信群等等各种渠道的流言蜚语铺天盖地，这些流言蜚语每天弥漫在各个角落，搞得人心惶惶。而剧中母亲这个角色沉浸在这些谣言中，听风就是雨，见绳就是蛇，这种对各种消息过渡的应激反应是我们必须要关注的。母亲轻信谣言的动机，归根结底是对于家庭安全感的缺失，是对于家人生命的重视，是对于一个小家的珍惜。而中国的疫情就是在这样亿万个小家的努力下，才能够成为全世界抗击疫情最快的国家之一。看似是一个小家的互相体谅，背后却衬托的是我们中国一个大家互相的爱和情谊。春节的火红热闹喜庆的大背景下，疫情中百姓们厚厚的白色口罩和防护服下，是每一个家庭的共同的爱和体谅。

(剧照摄影：王昊宸)

《一步之“谣”》剧照

“每一场演出都是第一场”

——专访《兰陵王》副导演余南南

●文 / 许沁

余南南近照

2017年5月《兰陵王》首轮排练工作照

2017年5月《兰陵王》首轮排练工作照

2017年的夏天，由罗怀臻编剧，王晓鹰导演的《兰陵王》在北京国家话剧院首演。《兰陵王》讲述了齐主篡位，娶先王妻，为消磨先王之子——兰陵王的意志将其送进乐坊豢养成伶人。曾经目睹一切的兰陵王当年只是个孩子，毫无反抗能力，为了活着只能忍气吞声卖乖邀宠，欲反抗却不得，渐渐落得个阴阳怪气的形象。兰陵王的生母齐后怒其不争，据实以告，授以先王的神兽大面唤醒了兰陵王的血性。戴上大面的兰陵王杀气陡增，成为新一代战神，成功为父报仇。怎奈大面如先父所言心中积攒怨恨、滥施暴行后便再难卸下，爱人葬身火海，齐主将神武宫焚之一炬。最终，齐后以伟大的母爱助兰陵王卸下大面，唤醒了他的人性的。

这是一部从带有传奇性的历史故事中发展出的富有象征意味和魔幻色彩的戏剧。为了能更加走近《兰陵王》，我们专访了副导演余南南。

余南南告诉我们，《兰陵王》自2017年在北京国家话剧院剧场首演以来，足迹遍布大学校园及全国乃至世界的大小剧场。先后去过上海，去埃及参加第五届开罗国际当代实验戏剧节，赴莫斯科参加契诃夫戏剧节，赴日本利贺参加奥林匹克戏剧节，应邀参加了圣彼得堡中国文化节，赴郑州参加惠民演出，赴西昌参加了大凉山国际戏剧节，担当开幕大戏演出。2020年，《兰陵王》的步伐还将继续……

余南南说，自己没有去特意统计过《兰陵王》迄今为止一共演出了多少场，因为“每一场演出我都看成第一场。”不同于影视剧的制作，对于戏剧剧组来说，由于戏剧的现场

性和即时性，每一次复排都力求精益求精，每一场演出都是一次全新的出发，都需要所有演职人员本着对戏剧的信仰和全部的热忱投入到工作中。

作为《兰陵王》的副导演，余南南坦言，她承担的工作概括成两个字就是“协调”，在导演不在的时候组织剧组排练与沟通协调。“协调”，并非嘴皮子工作，需要的是专业、负责、果断的精神：面对戏剧要专业，面对副导演的工作要负责，面对突发情况要决策果断。余南南说：“《兰陵王》从排练到演出都挺顺利的。也许当时并不容易，过后就觉得有导演的掌控，有大家的齐心协力，所有的难题都不是事儿。”现在，当我们回溯《兰陵王》从舞台上的绽放到最初的诞生的过程，也许会觉得余南南这席看似简单的话背后，实则有着许多不简单的经历，“专业、负责、果断”的精神背后凝聚着每个人的心血与全剧组的努力。

“专业、负责、果断”的精神体现在《兰陵王》诞生之初。余南南告诉我们，在最初的排练中，为了能让《兰陵王》在人物多层面的基础上更好地完善与传达，有令人信服且更有张力的舞台呈现，在原有几近完美的剧本上，《兰陵王》在演出时进一步完善了郑儿劝说兰陵王不要心中充满怨恨而忘记了本善真爱的章节，以及齐后用自己的心头之血拯救兰陵王，彰显伟大母爱的桥段。在全剧结尾处，增加了兰陵王被母亲的心头血解救，摘下大面后的卸妆意象。兰陵王从象征着母亲的心头血和母亲对儿子的一片挚爱之情的红绸中走出来，摘下面具，将脸上的油彩抹得混成一片，表情迷茫且惆怅。

他面对着观众发问：“孰为羔羊，孰为豺狼？”在场演员纷纷转向观众，大约三秒的停顿后，灯光骤暗，剧终了。卸妆这一意象将兰陵王的现代性抛向台前：兰陵王既不能做羔羊，又不能做豺狼，那当什么呢？而这个问题的背后，则是困扰当代，或是世代代人的一个问题：我是谁？这个问题的答案本就是多义性、模糊性的。《兰陵王》没有给出有关兰陵王本性的答案，这是它的现代之处。面具是兰陵王自己戴上的，习惯了面具，自己主动忘了面具。《兰陵王》探索的是人的真实面目和社会面具之间的关系。

《兰陵王》历经多场演出，打磨提高从不止步。余南南说：“因为创作本身是要让自己信服，才能让观众看得舒服。因此每一次我们剧组都会全力以赴。”以演出为例，2020年1月19日《兰陵王》演出前，饰演伶官的演员病重需要入院治疗，余南南临危受命，饰演了伶官一角。面对副导演和演员身份的无缝衔接，她说：“我本就是演员出身，目前在剧院也是演员编制，不存在角色互换。从排练到演出一直都在工作，对戏很熟悉。演员突发疾病，我们代替登台也是应尽的分内之事。”王晓鹰导演也有着相似的经历。《兰陵王》在圣彼得堡的演出中，由于饰演左仆射的演员家中老母病危，临时换人重新排练时间上完全不可能，只好把重任交给导演王晓鹰。晓鹰导演非常出色地完成了角色的塑造与完美呈现。专业、负责、果断的精神是这个剧组的特色，并从导演辐射向全剧组的每个人。正是因为有着这样的精神，看似棘手的问题在《兰陵王》剧组中总能迎刃而解。

巡演的工作也极具挑战性，考验着剧组工作人员的体力、耐力，以及临场反应力、执行力，同样体现着《兰陵王》剧

组的“专业、负责、果断”。埃及演出开始，原本负责演出安排的统筹要随另外的戏赴其他国家交流演出，余南南临危受命，为了能顺利出行，身兼数职：带队、导演、播放台词字幕等，忙得不亦乐乎。《兰陵王》在埃及的演出得到了参加开罗实验戏剧节的同行和中国驻埃及大使馆的工作人员及普通观众的一致赞扬。从那以后余南南就成了《兰陵王》的副导演、字幕员，外加联络统筹。在莫斯科演出时，余南南与契诃夫戏剧节安排的俄语翻译一道，非常出色地完成了字幕的逐字逐句的播放，争取做到让每一位观众都能看得懂，让观众与人物共呼吸。余南南忘不了在莫斯科演出结束后，所有观众起立鼓掌，掌声经久不息。有一位上年纪的俄罗斯观众，双手举过头顶欢呼着……“我为台上的演员感到自豪，也为自己能尽微薄之力而感到欣慰。艺术能给生活带来美好。”

在《兰陵王》剧组，学习的脚步也从未停止。《兰陵王》中运用了大量的戏曲元素：傩戏、傩舞、傩面等等。余南南认为，这是王晓鹰导演的创作理念，也是他多年来的探索成果。除了导演个人不断的探索与学习之外，余南南还感受到剧组全体浓厚的学习氛围。“剧组的整个排演过程就是一个学习的过程。在《兰陵王》的初期案头时，剧组主创找了能找的所有资料，导演给每一位参与者发了日本的博物馆馆藏的兰陵王大面的图片，目的是让大家共同感受艺术的张力与将呈现的震撼。”为了更好地表现剧中的戏曲元素，导演为剧组演员安排了大量的专业形体训练。余南南认为，只有通过这样的学习，演员才能更好地探索形体与人物的关系，从而通过大量的形体表现让这个戏更好看。例如剧中，郑儿

的出场，带着戏曲身段；兰陵王戴上面具，以戏曲武生厚底靴登台化身神武将征伐战沙场时用京剧韵白的方式描述战情等。《兰陵王》的开场是演员们带着粗犷古朴的面具跳着具有傩舞形态的舞蹈，仪式感的舞蹈让剧情迅速进入了兰陵王的遥远时代。而兰陵王身边的两个伶人，则通过性别互换的方式，让女性演绎出粗犷姿态，让男性演绎出柔美姿态，与中国传统文化中的“阴阳”相契合，也与兰陵王的性格特质相契合。伶人群体的身份是具有流动性的。他们类似于古希腊戏剧中的歌队，时而在《兰陵王》中扮演看客，对剧中人做评价；时而又弄是弄臣，跳进跳出，推进剧情发展。剧中，有一处很精彩的情节处理，很能体现演员进行专业戏曲形体训练后的成效，即以傩戏的表现方式呈现了《杀宫》这段戏中戏：在场的大臣和士兵头戴傩面，伶人戴贵州地戏面具，兰陵王戴大面和花旦面具，通过面具区分出角色。这段演绎采用了齐王、齐后、兰陵王三个不同视角，呈现了一起“罗生门式”的谋杀案。每个视角仅两分钟，伶人们依靠简单的动作，古朴而带有“拙”感，配合着鼓点，不着一字就将同一件事不同的版本清晰呈现了出来，将戏曲的优势极大地体现出来。可以说，如果剧组没有进行大量的专业训练与学习，我们就无法在舞台上看到《兰陵王》呈现出的浑然天成的戏曲气质与中国韵味。

除了有关剧目本身的学习，剧组汲取剧目以外的戏剧滋

养也是丰厚的。《兰陵王》剧组每到一处，几乎都能有观摩学习的机会。“在莫斯科由于时间紧未能如愿，但在日本利贺，我们观看了许多国家的演出剧目，收获很大。比如我在圣彼得堡观看了共青团话剧团演出的《死魂灵》受益匪浅。”余南南如是说。

正是因为《兰陵王》剧组从案头初期到排练再到演出的全过程始终贯彻着“专业、负责、果断”的精神，把“每一场演出都看成第一场”，不断学习，不断汲取戏剧的养分，才使得《兰陵王》舞台上落地生根，绽放了自有的独特魅力。《兰陵王》结合导演王晓鹰所追求的“中国意象现代表达”，以及编剧罗怀臻所探究的“传统戏曲现代化”，被一些专家学者认为是“中国戏剧新模式的一次共同发力，是有实践与理性准备的发力，是朝着‘现代整合’大获成功的携手前行”。

步入新的一年，余南南对《兰陵王》有着更多的期待。据说已经有许多国家邀请《兰陵王》去演出，譬如爱丁堡，加拿大等等。她希望《兰陵王》能不忘初心，继续秉持着“每一场都是第一场”的信念，带着“专业、负责、果断”的精神，继续成长，越走越远。

（本文责编：杜子栋 / 摄影：曹志钢）

《兰陵王》剧照

《兰陵王》剧照

演员需要找到角色的心理机制

——访《兰陵王》中饰演“郑儿”的余凤霞

●文 / 钟海清

余凤霞近照

钟海清：请问余老师，您是在怎样的契机之下饰演郑儿这个角色？

余凤霞：晓鹰导演一直都在导演艺术中实践一种新型的审美追求——中国意象的现代化表达。从他早期的《霸王歌行》到《兰陵王》¹，实际上都在延续着这种创作思路。《兰陵王》是他在多年探索的基础上进行的更加深入的艺术实践，是他多年导演艺术创作的积累。导演选择我也有可能是因为我从小学习戏曲，掌握着丰富的戏曲表演手段。晓鹰导演比较了解我，知道我能在他的指导下实现角色在剧中呈现出来的一种意象化表达的表演状态。这可能是导演的一种美学追求。

钟海清：之前余老师有没有跟晓鹰导演合作过？

余凤霞：我跟晓鹰导演2007年就认识，但《兰陵王》是我和晓鹰导演合作的第一个戏。晓鹰导演刚认识我的时候不知道我是演员。2015年我自己编剧、导演，并主演了实验话剧《青衣·达·芬奇》这个戏。我请他做我这个戏的艺术指导。在第一次看完连排后，他很惊讶，跟我说，凤霞，你怎么这么会演戏！自此，他就知道我能够把戏曲和话剧这两种艺术形式融会贯通。

钟海清：您当时拿到《兰陵王》这个剧本，是怎样理解它的主题以及郑儿的角色？

余凤霞：关于这个戏的主题，晓鹰导演给我们很多的启发。它实际上就是讲的一个面具和灵魂的故事。刚拿到剧本初稿的时候，郑儿的戏很少，她的主要表现都是在载歌载舞的纯技术上的一种展现。但这个角色在剧中非常重要，因为篇幅有限，很多内心戏没有写出来。在研讨时我认识到，这个角色的命运实际上是依附在兰陵王身上的，本身在剧中没有和其他角色有更多心灵上的交集。剧中她的台词说：“郑儿本想用双脚来丈量三山五岳的……”她是一个非常灵动、自由的女性。坦荡行走在世间，率性而游历天下，本以为这就是她的全部生命。而与兰陵王相遇，却改变了一切。她停下了

脚步，为了心爱的人从此驻留在了长安。她是为了爱情，为了唤醒兰陵王心里那个真实的心灵，为了让他揭下邪恶的面具，面对真实的善良的自我，郑儿在火中涅槃，牺牲了自己年轻的生命。最后一场意象化的处理，那段火中涅槃的水袖舞就是这样一种表达。

钟海清：您会不会觉得郑儿跟《哈姆雷特》中的奥菲莉娅比较相近？

余凤霞：我觉得奥菲莉娅和郑儿的可比性不是很强，因为她们两个人的命运是截然不同的，虽然最后都是走向了死亡，但奥菲莉娅的死亡更多的带有一种自我放弃式的。可《兰陵王》中郑儿选择的是一种勇敢的、直面的选择，郑儿甘愿用自己的生命去唤醒兰陵王。她的死是积极的主动性的。

钟海清：您觉得郑儿的表演挑战性在哪里？怎样找到这种角色感？

余凤霞：受晓鹰导演的影响，我对自己的要求很严格。在排练场拿到剧本，哪怕戏份不多也会有一种神圣感，会精雕细琢它每一个字、每一句台词。我努力地想象着郑儿的过去、现在和未来。甚至编剧没有写出来的戏，我都会仔细思考能够发生在郑儿身上的任何一种可能。只有你懂得了人物的前世今生，你才知道怎么去演。而郑儿不好演的原因就在于她整个的心理节奏，没有过多的铺垫就迅速达到了至高点。剧本没写，观众更看不到她的过去，一上场就必须带着属于整个人物的丰富的过去来演，而且要极力呈现这个人物的独特个性，这对我来说挑战很大。另外，前期剧本研讨的时候我一直都在想，郑儿到底为什么爱兰陵王？因为剧本中体现

出来的是，郑儿更多的看到的兰陵王阴柔温婉的一面。作为一个女孩子，郑儿为什么会爱这样一个比女人还女人的男人呢？而且爱得那么深，爱得那么痴情，到最后还为他去火中涅槃，他值得郑儿去爱吗？我怎样才能让自己的内心充分？我非常苦恼。在导演的反复指引下，通过不断地寻找、琢磨，终于理清了这个人物的内心活动。演了很多场之后，这个人物才真正活在了我的心里，才真正打通了我与“她”心灵沟通的桥梁。我觉得郑儿爱兰陵王，这不是那种普普通通的爱，爱的是兰陵王藏在女装之下、阴柔温婉外壳里边那颗赤诚的“雄心”。她为之着迷，为之感叹，觉得很有神秘感。她看到兰陵王很忧郁，这种忧郁之美带来的，是一种渴望自由的勇敢。郑儿觉得这是一颗渴望自由勇敢的心，虽然表面上包裹着虚假的温婉、阴柔，实际上是一颗真心，一颗雄心。一想到这个，我一下子心里舒了一口气，觉得慢慢地内心充实了起来，心里有“根”了。所以得把自己演这个角色的心理机制调顺了，你才会演得自信。怎么演都觉得就对，觉得舒服。

钟海清：余老师这么一分析，我也受教了。这是古装戏，您如何理解舞台上的古典美，包括晓鹰导演所说的中国意象？

余凤霞：因为我从小学习戏曲，戏曲里面的程式美是一种高度抽象、意象化的古典美。表现这种美，对于我来说应该不难。难的是什么呢？难的就是晓鹰导演并不要求或者说他并不希望我去照搬戏曲，实际上他想要另一种创造，需要我把戏曲的这种古典美“融化”在话剧里。这是一种融化、一种溶解、高度融合，并不是一种简单的嫁接或者简单的拼凑、简单的组合。在郑儿的舞蹈上，我更多的是化用了很多戏曲程式动作的姿态和韵律美，汲取了传统戏曲古朴而又灵动的美。另外，导演也要求我们演员大量地去找一些资料，我也看了很多北齐那个时期的砖雕和古图，去感受。有时候你会发现，演员的这种感受和灵感可能需要外在的一些刺激，然后我就把那种东西化在我的舞蹈里面。你也看到有一场戏，郑儿献舞的那场戏，边唱边舞，载歌载舞，实际上那段舞蹈我是以戏曲团扇的程式动作为基础，结合北齐的一些砖雕艺术中人物的姿态和动作，创造性地延长了团扇上的穗子，把团扇的舞蹈和戏曲剑穗的耍法结合在一起，使郑儿这个人物更具有个性，且增强了表演性。这种舞蹈的创作，在戏曲舞台上是没有的。经过不断的琢磨和调整，在晓鹰导演的指导下，终于使这段戏成为了剧中一个亮点。晓鹰导演说，很多人都很喜欢这段舞蹈。

《兰陵王》| 郑儿在生命最后一刻跳舞

《兰陵王》| 余凤霞在剧里饰演钟情于兰陵王的郑儿

钟海清：您跟晓鹰导演合作有什么感受，在排练中他给了您哪些具体的指导？

余凤霞：晓鹰导演给我的影响是潜移默化的，有十多年了。他了解我的艺术经历，特别是从2007年到2015年《青衣·达芬奇》那样跳跃式的理解。实际上，我和晓鹰导演之间形成了一种默契，这种默契在排练场上让我非常信任他。他对我的要求非常高，他会要求我的每一个细节，每一句台词或者每一个调度。他是非常注重细节的。这是我非常欣赏，也非常喜欢的。总感觉到作为演员会有归宿感，感觉到导演像一个家长盯着自己的孩子，告诉你该怎么做，不能做什么。这个家长非常值得你信任，然后你又很崇拜他，所以幸福感油然而生。

钟海清：《兰陵王》去了很多地方演出，有没有让您特别想分享的一场演出经历？

余凤霞：《兰陵王》演出的频率很高，出国很多次，给我印象最深的应该是2019年9月份，在日本的奥林匹克戏剧节上的演出。演出之前我们首先去了利贺的山上，也就是铃木忠志的训练基地，去了之后发现还没有开始投入到工作的状态，就已经被利贺那种戏剧氛围感染了。其实我从内心里，很尊敬铃木忠志先生。部门的人通知我们说，铃木忠志先生会来看戏，这句话说完了之后，我一下就紧张起来了。一个有经验的演员照说在舞台上不容易紧张，但问题是铃木忠志先生对演员很有一套办法。你会觉得一个非常懂演员的导演来看你的演出，会让演员很紧张！我记得在演出之前，我还在后台琢磨自己的表演。那场演出跟其它场次截然不同，我觉得那场我演得很好，很投入，对我的感触也很大。我觉得，有时候可能一个专家或一个老师来看你的演出，不需要对你说什么，但这种对你无声的、默默的关注，是一种财富；是一种对你的激励和无形的教导，能够促使一个演员成长。这是我最大的收获。

钟海清：《兰陵王》以后应该会不停地演，表演上会有一些新的修改吗？

余凤霞：关于戏，大的调整依导演而定。如果导演需要调整，他一定会提前跟我们商量。现在对我来说，每一场演出都是新的开始，每一场结束都让我对“郑儿”以及整个剧有了重新认识。在一次次的演出中，我越来越清晰地理清了“郑儿”的内心，她的每一句台词、每一个动作，都需要更加细致地揣摩，由此每次演出都会在不同的细节上做出各种尝试，且乐此不疲，永无止境！这可能是舞台艺术最吸引我的魅力所在。

钟海清：您对自己未来的表演生涯有什么期待？

余凤霞：我们需要敬畏舞台，敬畏观众，演员是一个很神圣的职业！舞台艺术不是一种简单的娱乐。就像晓鹰导演经常说的，戏剧会带来一种深刻的快乐。戏剧对我的影响也是一种深层次的快乐，觉得我不仅仅只是为了娱乐自己或者娱乐大众在舞台上献艺、表演，我更想通过自己的表演传达的是属于中国传统文化的独特美。加上我本身在大学任教，在学校开了很多艺术选修课，我能了解到当下许多年轻学生对艺术渴求的心态。我觉得，优秀的表演艺术会有一个社会文化的价值观的引导作用，是一种文化价值的体现，不是简单的娱乐。我的多重身份会促使自己主动思考，希望我将来能够多创造出有意义的、能够深刻讨论人性的、有深层文化价值的作品。

钟海清：非常感谢余老师接受我们的采访。

（本文责编：许沁 / 摄影：曹志钢）

与“行者”并肩

——《行者无疆》创作与演出历程之回顾

●文 / 赵淼

用戏剧来追随一位伟大的人物，并在创作和演出的神游之时与他并肩前行是戏剧人无比幸运和幸福的事情。2018年，我们因排演《行者无疆》舞台剧与那位开拓丝路的伟大勇者张骞相遇了。

《行者无疆》是中国国家话剧院2018年的新创舞台剧，作品以张骞出使西域为故事灵感，聚焦他十三年西行的心路历程。这部戏由剧院内外近六十位艺术家及工作专家参与，剧组从筹备立项、考察采风到排练首演历时跨越了二百四十五天，穿越西北四千一百公里进行调研和采风，共收集资料十五万余字、壁画及实景图片五千张。在一串串数字的后面，是这些追随“张骞”的戏剧工作者回顾和学习勇者的故事，我们与他“并肩”同行！

一 与张骞“并肩”

缘起大概是在2015年，我和编剧王婧聊起希望创作一部有关敦煌或者敦煌壁画的剧目，但因为其他事务缠身这个想法搁置了很久也没有实现。直到2018年年中，我和王婧再次碰面交流这些想法，就将焦点转移到了西汉使节张骞的身上。这是因为张骞出使西域以及“丝绸之路”的形成，产生的重大影响之一就是敦煌石窟的诞生和保存。因为“敦煌”一词最早见于从西域归来的张骞向汉武帝呈上的报告《史记·大宛列传》，张骞建议在西域设郡，汉武帝非常重视就根据他的想法在随后的时间里收复了河西走廊建立了著名的“河西四郡”，四郡中最西端的一个郡就是敦煌郡。正是因为纳入了西汉的版图，敦煌才结束了多年的战乱恢复安定，又凭借着丝绸之路迅速繁荣起来，为数代之后敦煌石窟壁画的创建奠定了基础。

我们都认为张骞是一个需要重新解读和展现的历史人物。随后，我们查阅了不少与敦煌及西汉有关的资料，发现了历史中更多对于张骞的评价和定位，这也给了我们新的启发：首先，张骞是“第一个睁开眼睛看世界的人”。他不仅是当时汉武帝出使西域的全权使臣，更是一名勇敢的探险家，他在出使途中对西域的地域地貌及不同民族国家的风土人情都做了细致的记录，使汉朝第一次有了遥远西域的详尽描述。“重新打开了由于匈奴的兴起而造成的中原与西域的隔绝状态，故《史记·大宛列传》有“凿空”之说”[姜正成，《出塞英雄张骞》，海潮出版社，2014年8月第一版，P222.]。其次，张骞身为中西方融合交流的使节，他所传递的是各国各民族

渴望安定和睦的美好愿望。通使西域使其足迹和影响力遍及当时中亚三十六个国家，在张骞二次通使后西域各国纷纷与汉朝建立关系，史实有“西北国始通于汉”之说，张骞也成为古代中国历史上第一位“外交官”。第三：张骞出使西域也寄托着中国人美好的精神向往，在民间传说中他还是不畏艰险寻找黄河源头的第一人。传说张骞乘坐着神船沿着黄河逆流而上并到达了其源头——银河。这才有了后世众多描写星辰落入人间汇成黄河的诗词名篇，如李白的《将进酒》中“君不见黄河之水天上来，奔流到海不复回。”

当然，历史对张骞的定位固然重要，我们只需要将这些尘封的历史重新整理和稍作创作就可以呈现给观众。但王婧和我都关注一个更重要的问题就是张骞及他的故事对当下的世界有着什么样的价值，那或许才是创作这部戏真正的意义。我们谈到了当下的欧洲难民问题。由于北非的动乱和中东的战火使得数百万民众无家可归逃向欧洲，给中东、北非和欧洲诸国的政局和经济造成了巨大冲击。教派、民族、国家以及其背后种种利益的冲突造成了这片土地永无宁日的动荡，这恰恰与两千多年前的汉朝及周边民族部落、国家所遭遇的情形极为类似。张骞就在那个时候担负使命出使西域，使得汉朝可以联盟西域诸国，身处战乱之地的大小邦、国互建外交而恢复了和平，也再无流民逃难，他们沿着丝绸之路互通商，无数城邦越发的繁华。包括敦煌莫高窟都要仰仗因张骞连西域开丝路的功绩换得了几世的安定才得以开凿和创建。

这就是行者张骞对当下的我们无限的启发与激励，参与《行者无疆》创作的我们也踏上了那条勇敢与坚毅之路，与他并肩同行。

二 与创作同仁并肩

追随之路并不孤单，《行者无疆》剧组的全体人员就是共同前行的亲密同伴与战友。演职人员由国家话剧院及院外年轻的艺术家组成，更有来自法国巴黎的五位朋友加入了创作队伍。就像曾经在张骞西行的队伍中也有不同民族和肤色的伙伴一样，我们的国际创作团队也渴望在相互启发与碰撞之中铺设一条通往探索和融合的大道。

我们可以借助欧洲艺术家的视角来打开更宽广的创作视野，同时他们也会带来更多不同灵感和方法。我们希望这部

作品也能像“张骞通使西域”一样走向世界，推动中外文化的交流融合。当然，搭建这个创作团队我们也有一个原则就是不拘泥一个领域和一种观念。无论邀请的国外和国内艺术家，我们都希望他们是跨越不同领域进行创作和探索，并希望这些不同的跨界经历和观念会给《行者无疆》的创作带来更多的想象与灵感。

之所以国外的艺术家都邀自法国，这不光是因为多年来我对于法国戏剧的喜爱之心和对法国戏剧人的敬仰之情，更是由于我被法国艺术家身上热情、自由、勇敢的精神所打动。同时，中方的艺术家团队也有着多年和法国艺术家默契合作的经历，这一切促使五位优秀的法国艺术家走进了我们剧组：旅法戏剧人王婧担任编剧和戏剧创作；法国著名的戏剧导演、舞美设计艾瑞克担任视觉艺术指导；音乐人于埃尔担任作曲和编曲工作；马修担任视觉影像的设计师；木偶演员和编导热娜作为木偶表演的指导。

中方团队则是由来自话剧、音乐剧、戏曲和舞蹈领域的年轻艺术家组成，他们身上都有思维活跃不拘常规的共同点：三拓旗剧团的曹璐担任舞美和木偶设计；来自中国国家话剧院的五位设计师分别是灯光设计温晓楠；服装设计芦春伟；妆容设计任薇；音响设计师赵梦茹；道具设计林彦华；舞蹈编导是毕业于北京舞蹈学院现代舞编导专业的许邛文来担任。演员分别是来自中国国家话剧院的吴俊达、汪玥、何宏宇、田鸽、宋显立、华超，以及来自三拓旗剧团的演员吴迪、杜帅强、胡翰驰、刘玺慧、张硕晨，我们还特邀了内蒙古师范大学的弹拨乐演奏家潘瑜，还有院外的优秀年轻演员于华、王晨旭、赵泽阳等。此外，更有国家话剧院领导和院办公室、创作部、研究教育部、项目运营中心、人事部、宣传推广部、剧场部、演员中心、舞美中心和影视部等部门老师的指导与大力帮助。

我们用了六个月的时间从实地考察和无数历史资料中逐渐勾勒出一个清晰而生动的张骞形象，我们一起排演和不断修改打磨，是为了让鲜活的生命在剧场中绽放伟大的光辉。法国艺术家常会在创作疲惫的时候激励大家说其实咱们就是在重走张骞走过的路，遇到困难之时要有智慧和坚毅，但更幸运的是我们还拥有一起并肩而行的彼此。

三 与观众并肩

自2018年5月17日首演，《行者无疆》已经在北京、上海、爱丁堡、巴黎进行巡演达六十场次。国内四十余场的演出吸引了一万两千多位观众走进剧场，和我们一起重温这位历史人物的伟大历程。也是在这几十场的演出过程中，我们同观众建立了更加紧密的关系。他们不仅是观看者，更和我们建立了良好的沟通，他们的声音与批评促使我们对演出不断进行调整。观众并不只是站在舞台的对面，而是将更多理性的反馈声音传到剧组之中，他们成为了《行者无疆》的同行者。

其实，在剧场中依据自我和观众的观剧反馈继续对演出修整，是我们进行二度创作的“最后一站地”。那么观众的声音就是非常好的依据，当然并非要对所有反馈内容作出修改，但我们确实需要站在两面不同的“镜子”面前冷静的自我审视，一面镜子就是喜爱这部戏的观众评论，另一面是质疑甚至讨厌演出的观众声音。很有趣的是《行者无疆》就形成了两个对立的观众立场：喜欢这部演出的观众们认为：他们喜欢这种抽象的、有梦境的诗意表现；喜欢不同的方式展现历史人物；对舞美、舞蹈形体、多媒体、音乐与表演的融合很喜欢；通过对张骞的新解读对丝绸之路和敦煌历史有了浓厚的兴趣；是一部鲜活的有意义的演出等等。另外持有质疑的观众会提出他们的不满：演出过于抽象无法解读很多处理；希望看到写实的故事和情节来表现张骞；讨厌这样的演出样式；希望有更明确的结局或者更明确的主题升华；整体演出时间过长等等。

我很欣喜可以获得两种不同的观众立场，所以在接下来的首轮演出过程中，就开始和剧组的同仁一起结合观众的评论对演出进行分析和调整。将两种不同的声音进行对照，会使我们避免偏颇。同时，在众多的声音之中，我们也会更全面地分析出观众的审美取向以及他们能够接受的观演距离。

从首轮第三场开始，我们对演出展开了大幅度的调整：比如删掉剧情靠后的场次；展现张骞和同伴进入魔鬼城看到虚幻的海市蜃楼；精简了翻越雪山的场面，然后快速进入到危急的风暴雪崩场景；将陷入泥潭和遭遇沙暴衔接得更紧密等等。这些修改和删减都是希望在演出靠中后的情节、节奏、气氛以及场面调度上更加激烈和紧张，并且增强视觉的刺激与效果。通过这样的技术调整和重新组合，在首轮第十场的表演已经发生了很大的变化，演出时长从125分钟缩短到95分钟，有观众提出的难以理解和时间冗长的批评声音现在变得少了，整体节奏更加紧凑。

在英国爱丁堡和法国巴黎的十八场海外演出中，我们受

到了观众的特别喜爱。同时，我们也看到了国外观众对于剧中人张骞的喜爱。

2018年8月12至24日，《行者无疆》剧组受邀在爱丁堡边缘艺术节演出十二场。令我们惊喜的是《行者无疆》所有戏票全部售罄，并且因此我们获得了艺术节组委会授予的“全票售罄奖”。在演出之后，观众会专程留下来与剧组交流。相比国内更多的年轻观众来说欧洲观众普遍是老年人，但并不代表他们是僵化和守旧的，甚至他们对演出的喜爱和中国年轻观众喜爱的是相同的部分：比如精彩的现代舞蹈；抽象的多媒体和表演的融合；电子音乐以及中国音乐的交织与推动；以及将张骞作为一个勇敢的坚持者和冒险者的定位。他们表示既看到了一个现代的演出，又看到了一个鲜活的来自遥远东方的历史人物。还有很多外国观众表示会重新认识丝绸之路，因为看到张骞的勇敢经历，他们希望了解更多的中国历史，同时他们对中国神话和传统艺术更加期待。

2020年1月28日至2月2日，《行者无疆》奔赴法国巴黎的十三剧院进行了六场演出。此时，正是国内新冠肺炎爆发的特别时间，不仅是国内演出全部停止，包括即将出访海外的其他剧组也全部终止了行程，我们成了这个时期唯一上演的中国剧目。与爱丁堡的观众多是来自英语系的不同国家相比，我们在巴黎吸引更多的是当地的法国观众。受到肺炎疫情的影响，前三场演出有华人观众退票，因此我们上座率只有六成左右。但是后面的演出都是满场是因为有更多的法国观众来看戏。法国观众与英语系国家的观众也有一些不同，他们普遍对东方、对中国充满好奇和向往，在观剧过程中也更加感性和投入。很多法国观众表示很喜欢把张骞的梦境进行贯穿的处理，因为他们可以通过一种自己可以感知的媒介来理解这位历史人物，而且这种抽象的场面又极具诗意；当然，观众们也表达了对舞蹈、音乐和视觉舞美融合的喜悦，他们既看到了一个富有中国特点同时又兼具现代气质的演出，在这样的氛围之下，遥远的勇者很容易地走到了他们心中。

此外，他们特别关注到了剧中涉及战乱和难民的话题，这让置身于恐怖袭击威胁和难民涌入困境的巴黎观众有了格外的认同。因此我们和观众的交流中会更多的谈到创作行者张骞的初衷与期待，也希望我们可以不断在演出中听到观众的讨论和声音，让这样的中国历史人物可以以更多元和崭新的形象来面对当下世界各国的观众。

透过《行者无疆》整个的演出历程来说，中外观众的差异是很大的。相比中国的观众，国外观众书籍阅读和观剧经

验积累的更多，因此看戏会更加感性和投入，对不同文化和多元样式的演出也持有开放的态度，不过他们进入剧场通常是归零和平等的心态，因此他们也更容易有收获和引发思索。

当然，对不同观众群体做细致分析更多的是希望引发中国戏剧创作者的反省与思考。我们将一部真诚而充满内在力量的戏剧创作出来并展现在观众面前，这绝非易事，就如同西行的道路一样充满困难，我们需要有张骞般的勇敢与坚毅，需要同伴协作齐头并进，但也需要更多的人与我们并肩不断激励和推动我们的前行，他们就是观众。

结语

《行者无疆》还会继续演出，我们也还会不断进行调整和完善，这就如同在一条无止境的大道上，仍在跋涉的行者不能停歇也不敢放慢。每一次戏剧创作都是不同的，都是充满未知和探索的。感恩这次《行者无疆》中与各位创作同仁的通力合作，使得我们在创作的更广泛领域获得了启发与收获，更要感谢观众的支持与声音，同行的人越来越多必定会给予我们最大的激励和支持，让我们走得更长更远！但我们依旧不会忘记，那个推动自己走出第一步的力量，或许是一个伟人精神的召唤，或许是一种表达的渴望，或许是一份戏剧工作者对社会和人类担负的某种使命，无论如何我们都要拥抱这个最初的动力，要让他们成为我们创作之路上最坚定的朋友，并肩同行！

（作者系《行者无疆》导演，三拓旗剧团创始人）

（本文责编：济洪娜 / 照片：赵淼提供）

电视剧《谷文昌》在央视热播特别报道

●文 / 许沁

由中国国家话剧院、博信传媒有限责任公司出品的30集福建题材电视剧《谷文昌》于3月1日在央视综合频道黄金时段开播。该剧取材于福建省东山县原县委书记谷文昌的真实事迹。为官一任，造福一方，不畏艰苦，实事求是，这是谷文昌带领东山人民苦干14年，终于把一座荒岛变成了宝岛的真实写照。

习近平总书记曾在《“潜绩”与“显绩”》一文中称赞谷文昌同志“在老百姓心中树起了一座不朽的丰碑，大家一定要做心中有党、心中有民、心中有责、心中有戒的‘四有’干部。”为更好地学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，繁荣文艺创作，坚持思想精深、艺术精湛、制作精良相统一，加强现实题材创作，不断推出讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄的精品力作，国家话剧院不断挖掘当下社会需要的现实主义创作题材，由此塑造了话剧《谷文昌》及电视剧《谷文昌》。

电视剧《谷文昌》脱胎于话剧《谷文昌》，话剧《谷文昌》曾先后获得梅花奖、文华大奖、“五个一工程”奖等重要奖项，巡演足迹遍布北京、上海、湖北、云南、广西、福建、江西、山东、江苏等地，演出近百场。珠玉在前，有了话剧的成功经验，再根据电视剧的艺术特点与拍摄手段，开辟新角度，深入挖掘新素材，避免了电视剧《谷文昌》落入“高大全、假大空”的窠臼。“据‘中国视听大数据’（CVB）显示，该剧进入中国电视剧视听大数据单频道收视破1%电视剧行列，平均收视率1.528%，平均收视份额5.253%。酷云直播关注度显示，央视晚间直播关注度1.34%，市场占有率6.56%，稳居前3。”多项数据表明，这部拥有时代烙印、取材于真实人物事迹的《谷文昌》在收视和观众口碑两个方面都表现优异。

CCTV评论员王永利认为电视剧《谷文昌》有两大特点：一是戏剧冲突迭起，悬念抓人，明暗交织，结构严谨；二是创作阵容强大，匠心制作。从内容上看，“《谷文昌》每一集都充满了戏剧冲突。如第一集中，谷文昌身负枪伤、被一个排的蒋匪军围追堵截时，忽然来了一场铺天盖地、飞沙走石的沙尘暴，使他成功逃脱，他认定遮天蔽日的‘沙虎’是他的救命恩人。而党要他留下来执政，遮天蔽日的‘沙虎’又成了他首要的‘敌人’，不制服风沙，誓不罢休。治沙这条明线和严防敌特反攻报复和破坏这条暗线，纵横交织，错综复杂，既有保卫东山之战激烈的叙事，又有和平年代建设热潮的铺陈，充分发挥了影视剧美学的张弛有度、诗情画意。”

从阵容上看，电视剧《谷文昌》集结了众多戏骨，如刘佩琦、刘晶晶、雷恪生、奚美娟、韩童生、程煜、刘威、张喜前、薛山等，保证了电视剧的角色质量。艺术顾问吴子牛，导演黄克敏，编剧谈锐、史建全、冯静，总制片人白皓天组成的主创团队让《谷文昌》整体呈现出了硬朗、明快、鲜活风格，保证了电视剧的制作水准。电视剧制片人白皓天告诉中国纪检监察报的记者，为了更好地还原谷文昌防沙治沙的场景，摄制组特意在东山县找到了一块遗留的沙地，“冬天的海边鼓风机一吹，大家身上嘴里全都是沙子，一瓶矿泉水都漱不干净，但是没有人叫苦叫累。对于主旋律年代戏的拍摄，剧组在服装、化妆、道具、美工的准备，导演镜头的运用，演员表演的

把握，后期制作等方面都做了严格的考究，要把握好年代感，还原当时环境和人物性格。为了一个镜头，有时需要尝试、调整很多次，这才有了今天荧屏上的谷文昌。”CCTV 电视剧评论员陈立强认为，“作为一部主旋律的人物传记剧，《谷文昌》无疑具有影像叙事的示范价值。抓住主人公的历史使命来建构人物形象，使之具有政治的高度。同时，又让人物紧紧扎根生活的土壤，不僵化，不脱节，也不拔高，让人物接地气，与大众气息相通，自然就能直通观众的心灵，收获口碑。”

电视剧《谷文昌》还俘获了一批年轻的观众。许多年轻的朋友在家中陪长辈看《谷文昌》时都被深深震撼了。有网友说一开始先入为主以为是一部没有新意的英雄戏，看过之后才发现是原来带着满满的诚意，几次都曾被谷文昌震撼落泪，自发地开始去了解这位人民的好干部。

电视剧《谷文昌》用真实和诚意艺术地再现了英模的热血岁月，为当代主旋律影视题材创作树立了一个新的风向标。

(本文责编：钟海清)

谷文昌

(1) 文艺小分队赴张家口三县慰问演出

1月3日至7日，中国国家话剧院赴张家口尚义县、康保县和沽源县开展“我们的中国梦”——文化进万家慰问演出活动，剧院党委副书记、纪委书记闻国久带队，由15名演职人员组成的小分队为当地近5000名群众呈现了6场精彩演出。文艺小分队结合党和国家的惠民政策、脱贫攻坚政策，为此次慰问演出量身打造了小品《回家》《喜从天降》《懒汉脱贫》和诗歌朗诵《歌唱祖国》，把党的声音和关怀传递到当地干部和群众心中，满足了基层人民对生活的新需求新期待，不断提升人民群众的获得感和幸福感。

(2) 话剧《谷文昌》荣获“致敬新中国话剧70年”十大代表作殊荣

1月9日，第三届华语戏剧盛典颁奖典礼在广州举行，中国国家话剧院原创话剧《谷文昌》获得“致敬新中国话剧70年”十大代表作殊荣。

(3) 话剧《三湾，那一夜》赴江西开展春节慰问演出

1月11日至18日，中国国家话剧院《三湾，那一夜》分别在江西井冈山、永新县、于都县、寻乌县奉献了精彩的演出。此次慰问活动，剧组45名演职人员不顾舟车劳顿、条件艰苦，为江西观众奉献了5场演出和5场讲座，以饱满的热情和昂扬的精神状态为革命老区人民送去文化盛宴。国家话剧院2020年“我们的中国梦”——文化进万家慰问演出圆满结束。

(4) 话剧《行者无疆》亮相法国巴黎

1月28日至2月2日，受巴黎市立13剧院邀请，中国国家话剧院《行者无疆》赴法国演出，为当地观众带来了6场精彩的表演。演出前，法国公布发现3例冠状病毒感染的病例，剧院和剧组都做好了大批观众会临时取消演出预订的心理准备，却未料到从第三场演出开始，巴黎13剧院塞纳剧场座无虚席，上座率达九成以上，法国观众在非常时期对中国艺术家和中国戏剧的支持给这个阴霾的冬天带来了一丝暖意。《行者无疆》展示出的中国戏剧的独特魅力，也受到了法国戏剧同行及观众的高度赞扬。

(5) 中国国家话剧院推出“云剧场”

2月19日，中国国家话剧院上线“云剧场”，推出了三部优秀原创现实题材作品《谷文昌》《人间烟火》《俺爹我爸》，用信仰之光、正义之光、善良之光照亮生活，鼓舞人们在疫情面前不气馁、在困难面前不低头，让人们看到美好、看到希望、看到梦想就在前方！

(6) 电视剧《谷文昌》央视黄金档开播

3月1日，由中国国家话剧院、博信传媒有限责任公司出品的30集电视剧《谷文昌》在央视一套黄金档正式播出。电视剧《谷文昌》是国家广电总局2018-2022年百部重点电视剧，纪念改革开放四十周年第一批电视剧推荐参考剧目。制作团队强强联合，由吴子牛担任艺术顾问，黄克敏执导，谈锐、史健全、冯静编剧，话剧《谷文昌》导演白皓天担任总制片人。由国家话剧院国家一级演员刘佩琦饰演谷文昌，演员刘晶晶演谷文昌妻子史英萍，雷恪生、奚美娟、韩童生、程煜、刘威、张喜前、薛山等众多实力演员参与演出。

(7) 话剧《谷文昌》参加“2020年全国舞台艺术优秀剧目网络展演”活动

5月15日至6月8日，为丰富新冠肺炎疫情常态化防控期间人民群众的精神文化生活，文化和旅游部举办了“2020年全国舞台艺术优秀剧目网络展演”活动，中国国家话剧院《谷文昌》入选本次22部优秀展演剧目。

(8) 话剧《三湾，那一夜》入选2020年度国家舞台艺术精品创作扶持工程

6月10日，文化和旅游部艺术司发布了关于公示2020年度国家舞台艺术精品创作扶持工程评审结果的公告，中国国家话剧院《三湾，那一夜》入选了“2020年度全国舞台艺术重点创作剧目名录”和“2020年度国家舞台艺术精品创作扶持工程重点扶持剧目”。

(9) 导演白皓天荣获“全国青年岗位能手”荣誉称号

7月2日，共青团中央、人力资源社会保障部联合命名表彰了第20届全国青年岗位能手，中央和国家机关3名青年被授予“全国青年岗位能手标兵”，9名青年被授予“全国青年岗位能手”。中国国家话剧院青年导演白皓天被授予“全国青年岗位能手”荣誉称号。

(10) 中国国家话剧院开展“七一”党委书记讲党课活动

7月13日,为庆祝中国共产党成立99周年,根据文化和旅游部直属机关党委“七一”系列活动安排,剧院党委书记诸葛燕喃以“强化政治机关意识、走好第一方阵,充分发挥国家文艺院团的文化责任”为题,为剧院全体党员干部、艺术家讲授“七一”专题党课。诸葛燕喃书记从牢固树立政治机关意识、强化政治机关意识对中国国家话剧院发展的重要意义、中国国家话剧院党的政治建设基本情况及下一步要求三个方面内容,进行了授课讲解。

根据当前新冠疫情防控实际,本次讲课利用腾讯会议系统,采用现场与线上相结合的方式。剧院副院长戈大立、白雪峰,党委副书记、纪委书记闻国久,全体党委委员、纪委委员,各支部书记以及全体党员、入党积极分子共113人聆听专题党课。党课活动由闻国久同志主持。

(11) “白玉兰奖”三大奖项花落中国国家话剧院

8月7日,第二十六届上海电视节揭晓了一年一度的“白玉兰奖”。中国国家话剧院与央视创造传媒联合制作的中央广播电视总台央视综合频道大型文化节目《故事里的中国》不负众望,一举摘得“最佳电视综艺节目”奖项。同时,国家话剧院演员田雨、陶虹双双摘得最佳男女配角殊荣。

(12) 中国国家话剧院携手50余家文艺院团开启《云端艺术季》大幕

8月9日,由中央广播电视总台文艺节目中心和“央视频”5G新媒体平台联合举办的中央广播电视总台《云端艺术季》盛大开幕。中国国家话剧院党委书记诸葛燕喃作为50家院团长代表在开幕式上致辞。国家话剧院作为首个亮相的中直院团,现场展示剧院的文化底蕴、精神与未来演出计划。剧院优秀表演艺术家张凯丽作为院团推介人,带领观众“云游国话剧场”,参观探秘国家话剧院的台前幕后,副院长田沁鑫代表剧院祝贺《云端艺术季》启动。同时,开幕式现场进行了20分钟的“云展演”,《四世同堂》《大宅门》《谷文昌》《北京法源寺》《三湾,那一夜》等21部国家话剧院优秀剧目荟萃一堂。

(13) 话剧《豆汁儿》迎来疫情后剧院的首场演出

8月14日,中国国家话剧院出品、演出的原创话剧《豆汁儿》在国家话剧院剧场成功上演。作为国家话剧院疫情后的首场演出,观众期盼已久,演出票全部售罄。国家话剧院党委书记诸葛燕喃与多位中直院团领导到场,与观众一起迎接这份喜悦。

(14) 中国国家话剧院艺术丛书——《在百姓心中树起一座丰碑——〈谷文昌〉的舞台艺术》正式出版

8月,中国国家话剧院艺术丛书——《在百姓心中树起一座丰碑——〈谷文昌〉的舞台艺术》一书由中国戏剧出版社正式出版。本书分为序、获奖记录、创作心路、舞美呈现、深入生活、排练纪实、演出纪实、专家评论、媒体视角、走进观众、演出本、后记章节,用34万字和数百张图片详实地记录下了话剧《谷文昌》从剧本创作、演员排练、巡回演出的台前幕后故事,以及剧院用近四年时间不断打磨提高该剧的坚持和坚守。期冀全书能以全方位的视角深度展示这部内涵丰厚、样式新颖、制作精良的舞台艺术精品。

(15) 原创话剧《那拉提恋歌》正式建组

8月20日,中国国家话剧院召开原创话剧《那拉提恋歌》建组会。剧院党委书记诸葛燕喃,副院长戈大立、白雪峰,党委副书记、纪委书记闻国久,业务部门负责人及剧组主创人员出席会议,建组会由副院长戈大立主持。该剧作为年度重点创作剧目,于国庆档期在国家话剧院剧场开启首轮演出。《那拉提恋歌》编剧、导演王宝社,舞美设计王绍林,灯光设计王瑞国,演员王力夫、赵红薇、王勇、王咪佳、周传捷、刘长春、张玉龙、何宏宇出席会议。

(16) 中国国家话剧院助力“央视频号·文化志愿者专列”启动

8月23日,由中央文明办、文化和旅游部、中央广播电视总台联合主办的“央视频号·文化志愿者专列”贫困地区文化旅游资源推介活动,以大型融合媒体节目方式在中央广播电视总台启动,以助力决战脱贫攻坚。启动活动由发车仪式和首场接力直播组成,来自国家话剧院的游本昌、马迎春、高发、刘晓翠与十大国家艺术院团的艺术家以及总台主持人一起作为文化志愿者,通过5G新媒体平台“央视频”和财经节目中心实现大小屏联动,连续开展10余场大型直播互动活动,为尚未摘帽的52个国家级贫困县,推介当地文化旅游资源和特色农产品、非遗产品等。

(17) 文艺小分队赴贵州三县慰问演出

9月1日至5日,中国国家话剧院演员马珊珊、崔凯、姜牟远健、郭犇、王楠钧、王启函等10人成立文艺志愿服务小分队,走入贵州省黔东南布依族苗族自治州晴隆县、望谟县,安顺市紫云苗族布依族自治县,开展“我们的中国梦”——文化进万家慰问演出活动。国家话剧院紧扣全面建成小康社会的时间节点,聚焦脱贫攻坚主题,组织创作了短剧小品《回家》《喜从天降》《懒汉脱贫》和诗歌朗诵《歌唱祖国》,为当地近1000名群众呈现了3场精彩演出。

(18) 话剧《四世同堂》《生死场》参加“纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利75周年舞台艺术优秀剧目展演展播”活动

9月2日,由文化和旅游部举办的纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利75周年舞台艺术优秀剧目展演展播活动拉开帷幕。中国国家话剧院话剧《四世同堂》《生死场》两部作品参与此次展演展播活动,与京剧《红灯记》、话剧、音乐会《黄河大合唱》、舞剧《红高粱》等经典作品,又有民族歌剧《沂蒙山》、舞剧《沙湾往事》、儿童剧《红缨》、评剧《母亲》、上党梆子《太行娘亲》等20部剧目共同亮相。本次展演展播活动将坚持公益惠民原则,以“线下剧场演出+线上网络展播”方式同步开展。

(19) 中国国家话剧院携手 20 家话剧院团开启“秋天的‘剧’会”

9月8日，由文化和旅游部艺术司指导，中国国家话剧院主办的“秋天的‘剧’会——全国话剧院团疫情期间原创作品线上展演”盛大开启。本次活动，共有21家院团奉献27部原创剧目，在学习强国、文化和旅游部官方网站、央视新闻、央视网、快手五个平台在线直播。

本次展演，既有在疫情期间的原创剧目，也有经典保留剧目；既有原创话剧作品片段，也有情景朗诵会、快板剧、音乐剧等各类型艺术作品。国家话剧院推出《懒汉脱贫》《喜从天降》《回家》《夜深人不静》《你是谁》《一步之“遥”》等六部观照现实题材的短剧作品。

(20) 话剧《罗刹国》获第27届开罗国际实验戏剧节舞台录制表演单元最佳表演奖第二名

9月11日，第27届开罗国际实验戏剧节在埃及国家剧院闭幕。开罗中国文化中心、中国国家话剧院选送的实验戏剧《罗刹国》获舞台录制表演单元最佳表演奖第二名。受新冠疫情影响，本届戏剧节改为线上报名参赛及展演评选，设隔离制作戏剧（在疫情隔离状态下通过视频形式远程合作录制）和舞台录制表演（录制好的舞台实验戏剧）两个竞赛单元。其中，舞台录制表演单元共有来自40多个国家的159部作品报名参赛，最终包括《罗刹国》在内的9部作品入选线上展映。

(21) 话剧《俺爹·我爸》赴贵州沿河土家族自治县慰问演出

9月12日至13日，中国国家话剧院《俺爹·我爸》剧组走进贵州省沿河土家族自治县，开展“我们的中国梦”——文化进万家慰问演出活动。中国国家话剧院党委副书记、纪委书记闻国久带领演职人员，为当地800名基层干部和学生呈现了感人至深的演出，满足人民的精神文化需求。铜仁市委宣传部常务副部长杨红军、沿河土家族自治县委书记任廷湮等领导一同观看了演出。

(22) 话剧《那拉提恋歌》举行新闻发布会

9月17日，中国国家话剧院出品、演出的原创话剧《那拉提恋歌》举行新闻发布会。该剧作为中国国家话剧院复工复产后推出的首部原创剧目，于10月3日在国家话剧院剧场开启首轮5场演出。新闻发布会由副院长白雪峰主持，该剧编剧、导演王宝社，演员王力夫、赵红薇、王勇、王咪佳、周传捷、刘长春、张玉龙、何弘宇出席发布会。

致观众的一封信

亲爱的观众朋友们：

你们好！

感谢你们走进国家话剧院剧场，享受戏剧艺术的独特魅力。作为“共和国戏剧长子”，中国国家话剧院致力于创作演出高质量、高品位的优秀话剧作品，为广大观众朋友们奉献更多、更好的艺术精品。

为了帮助我们提高话剧艺术创作水平，提升现场演出的感官体验，为了更好地满足广大观众们的需求，我们诚挚地邀请大家对我们的演出给予评价，请大家扫码填写（二维码附后）。为了答谢观众朋友们，我们会不定期地抽取幸运观众，并送出国家话剧院的演出票。再次感谢你们对中国国家话剧院的支持与守护！

期待在国家话剧院剧场与你们相遇！

此致，

敬礼！

《国家话剧》编辑部

2020年9月

观众满意度调查问卷

中国国家话剧院
NATIONAL THEATRE OF CHINA

国话官网: www.ntcc.com.cn

国家话剧
NATIONAL DRAMA

中国国家话剧院《国家话剧》编辑部

北京市东城区东单三条8-2 615室

邮编: 100005

电话: 86-010-65221658

邮箱: ghyjyb@163.com

订票电话:

4006-101-101/83069696(国话票务) 65276911(国话先锋票务)

400-601-3721(大麦票务)

搜“中国国家话剧院”

中国国家话剧院官方微信
公众平台二维码