

当前位置：网站首页 > 学者风采 > 作品选录

不要让风格束缚了自己

——关于北京人艺风格的思考

收藏文章

打印文章

关闭本页

发表评论

阅读数[439]

评论数[0]

【作者】刘平

我的“人艺”情结

我是北京人艺的忠实观众，自从1985年我到北京人艺排演场看话剧《家》（蓝天野导演，田春奎副导演）的排演开始，与北京人艺结下了不解之缘。我从小是看评剧和河北梆子长大的，上大学时才接触话剧。进城后，对话剧虽然喜欢，并以此作为我的研究课题，但我并不懂话剧。在看《家》排练的一个多月的时间里，与人艺的艺术家们朝夕相处，使我懂得了很多话剧方面、尤其是舞台创作及表演方面的知识。可以说，是北京人艺的艺术家们把我领进了话剧研究的大门，又是他们演出的一台又一台的优秀话剧使我增长了见识。因此，今天来参加北京人艺建院50周年的纪念会，心情十分激动。所以，我首先要感谢北京人艺，感谢北京人艺的艺术家们；其次，再谈一点我多年来看北京人艺的戏的感想。

北京人艺建院50年了，它给我们的印象不是老了，而是更成熟了。50年来，北京人艺以焦菊隐先生提出的三句话——“深厚的生活基础，深刻的思想体验，鲜明的人物形象”为基础，经过老一代艺术家的辛勤劳动，创作、演出了大量优秀剧目，创立了“北京人艺风格”，创造了北京人艺的光辉历史，使它成为中国话剧史上一颗灿烂的艺术明珠，为中国话剧的发展培养了一代又一代的观众。在观众心里，“北京人艺”就像一座艺术的圣殿，令人们崇敬；它又像是一股清冽的甘泉，滋润着人们的心田，丰富着他们的精神生活。由此我感到，在今天，我们谈“北京人艺现象”，不止是要把它上升到理论的高度去认识，重要的是探讨如何使它进一步发扬光大。

不要让风格束缚了自己

一位雕塑家说：“不要被形象束缚了自己，而自己又要去创造形象。”对于北京人艺来说也是如此，既要认真总结自己50年来的创作经验，正确认识已经形成的“北京人艺风格”的社会价值，又要不被经验和风格束缚住手脚，而是实事求是地去思考自己的发展之路。

关于“北京人艺风格”，有人以“浓郁的北京地方特色”或“现实主义创作风格”等来概括，不管哪种说法我都觉得不太全面。因为北京人艺不仅有《龙须沟》、《茶馆》、《骆驼祥子》、《小井胡同》、《天下第一楼》、《北京大爷》等具有“浓郁的北京地方特色”的戏，还有《日出》、《红白喜事》、《李白》这样的不具有“浓郁的北京地方特色”的戏和很多外国戏，有的戏还带有荒诞色彩……

因此，我认为“北京人艺风格”最本质的东西，概括地说就是：出好戏。50年的艺术实践说明，北京人艺这座艺术殿堂是靠“好戏”支撑起来的，“北京人艺风格”也是以“好戏”为基础建立起来的。没有好戏，北京人艺就无法存在下去，“北京人艺风格”也无从谈起。好戏，对于北京人艺的重要性，就如狗儿爷对土地的认识：“有了地，没的能有；没了地，有的也没。”我认为，北京人艺应该是发展的，它已经取得艺术成就只能是它前进道路上的一个高峰或曰里程碑，而不能说明未

来。从这个意义上说，北京人艺不能学“狗儿爷”，守着土地、门楼就满足了，它应该在发扬自己的优秀传统文化的基础上，不断地开拓进取，再上一层楼。关于这一点，我想谈一点不成熟的想法：

一、艺术追求应体现出时代性。这包括三层意思：（一）从剧院的性质说，北京人艺作为一个人民的艺术剧院，它的艺术创作首先应该体现出时代感和人民性。50年前，剧院“四巨头”——曹禺、焦菊隐、欧阳山尊、赵起扬——在讨论剧院发展方针时就确定了一个原则：北京人艺应该办成一个扎根于中国土地上，成长在中国老百姓中，走现实主义中国的莫斯科剧院。剧院以《龙须沟》的创作确定了自己艺术追求的方向，奠定了创作风格的基础。此后的《春华秋实》、《丹心谱》、《谁是强者》、《小井胡同》、《红白喜事》、《狗儿爷涅槃》、《旮旯胡同》、《北京大爷》等等，也是沿着这样的创作道路走下来的。在关注时代、反映人民愿望的同时，北京人艺发展了自己，它的创作获得了人民的回报，产生了一定的社会影响。法国作家罗曼·罗兰说：“伟大艺术家永远是自己时代的眼睛。”我认为，北京人艺今后也应该沿着这条道路走下去。需要说明的是，这里所说的时代性，不是要话剧创作跟着时代的发展去图解某项政策，而是要“艺术地”反映现实中丰富多彩、千变万化的生活，表现人民大众的心声。这是一个剧院的使命，也是艺术工作者义不容辞的责任。（二）从观众的角度说，他们的欣赏趣味也是随着时代的发展在不断地变化的，如何抓住观众，这就要求你的创作要有时代感，满足观众的审美需要。去年看北京人艺演出的《第一次的亲密接触》，我非常感慨。从内容上说，这个戏没有太深刻的内容，它的新奇之处就在于通过“网络”“包装”了一个普通的恋爱的故事，却吸引了很多观众。究其原因，我认为主要是这个戏的演出适应了观众的审美需要。也就是说，在今天这个有“恋”无“爱”、拿着婚姻当游戏以及大量令观众反胃的裸戏、床上戏充斥于小说、荧屏之时，它又让人们看到恋爱的清纯与美好，看到了人的真性情和生活的意义。而导演的艺术创造也使这么一个爱情故事具有了艺术品位。甜美的歌声，浪漫的思绪，不仅使青年们倾倒，也引起了老年观众的美好回忆。当时我写了一篇文章，题目就是《寻找与观众欣赏趣味的共振点》。假如你的艺术创作缺乏这种时代感，还能获得观众吗？

二、创作内容要多样化。我既不同意以一种风格、样式去框定北京人艺前50年的艺术创作，更不想以一种风格、样式去规范它今后的发展道路。我认为，北京人艺在“出好戏”的前提下，创作内容应该广泛，创作风格可以多样，但必须是有利于剧院的艺术生产，有利于发挥自己的艺术创造长处。也就是说，不论写什么内容，以什么形式去表现，都应体现出北京人艺的特色，都应具有中国气派。如果只有一种风格、样式，怎么能丰富戏剧舞台，又怎么能满足不同层次观众的需要？因此我认为，对于北京人艺来说，既需要《茶馆》、《雷雨》、《小井胡同》、《天下第一楼》这样的戏，也需要《狗儿爷涅槃》、《无常·女吊》以及《旮旯胡同》这样的戏；既需要焦菊隐、夏淳这样的导演，也需要林兆华这样的导演。只有这样，才能繁荣剧院的创作。

三、艺术创作上的精致化。创作上精益求精，是北京人艺风格的一个重要体现。看北京人艺的戏有一个突出的感觉，那就是：不仅导演的手法细腻别致，演员的表演传神精彩，而且连布景、灯光、音响、道具、服装等也非常讲究，从不马虎，也从不对付。以音响效果为例，有时看其他剧院的演出，火车声、马蹄声等的音响效果常常出现嘈杂的声音，打雷的声音明显听得出是三合板在响，而看北京人艺的戏则很少有这种情况。精致的音响效果可以起到渲染气氛、帮助塑造人物的作用，粗制滥造的音响也会破坏戏的情境。这就是人们常说的，“差之毫厘，失之千里”吧！北京人艺的艺术家们正是于这“毫厘”之处体现着一种精细的创造精神和认真负责的工作态度，使其艺术创作体现出一种精致的美，即观众所说的“玩艺儿地道”，令欣赏者赏心悦目。

四、舞台演出的剧场性与观众性。如果说，北京人艺在关注时代、反映人民心声的追求中，使自己的剧作找到了与人民大众情感交流的诀窍，那么，让作品产生艺术魅力则在于他们在舞台创作时对剧场性的重视。概括地说：“他们心里有观众。”曹禺先生说，戏剧工作者无论是演员、导演还是编剧，都必须尊重广大观众，戏剧应该“立即获有观众，并且是普通的观众”，因为“只有他们才是剧场的生命”（《日出》跋）。焦菊隐先生在导演工作中特别强调的一句话就是：“戏，是演给观众看的”。这不仅是他进行艺术创作的出发点，也是他创建“北京人艺风格”的理论基础。他要求导演在排戏时，常常离开自己的位置，从观众的角度来观察和评价演出。同时他还要求演员和舞台美术工作人员也要这样去想问题，力求使一个戏的每个部门的创造都能找到与观众欣赏趣味一致的振动点。为此，他在排新戏之前总要带领剧组主创人员——导演、演员、舞台美术（包括布景、灯光、音响等）——去深入生活，从生活中寻找创作的支点，以每个人在生活中的发现去理解剧本、丰富人

物，使舞台创作更生活化，更贴近观众的思想感情和欣赏心理。

对观众的尊重与对生活的重视，使北京人艺的艺术家们在舞台演出中找到了与观众的活的交流与感应，又找到了剧场性的表现力，据次此塑造出了一个个鲜明的艺术形象。老一代如刁光覃、舒绣文、朱琳、叶子、于是之、郑榕、胡宗温、田冲、童超、林连昆、黄宗洛、李婉芬、朱旭等，新一代如梁冠华、濮存昕、徐帆、郑天玮、杨立新等，是他们的艺术创造使一个个艺术品立在了舞台上，他们所塑造的艺术形象也给了观众一种艺术审美满足，令观众久久不忘。可以说，这些就是北京人艺在观众中具有吸引力的根本原因所在吧！

不要被成绩拖住了后腿

中国有一句俗语：“人怕出名猪怕壮”。

目前，北京人艺不论在创作上还是表演上都处在新老交替的过渡时期，艺术创作上出现一些不平衡可以理解，令观众感到欣慰的是，在老一辈艺术家逐渐离开舞台之后，年轻一代艺术家正在舞台上成长，他们的艺术创作尽管还不十分成熟，但已经得到了观众的认可。只是剧院的剧目建设显得比较薄弱，尽管每年都推出几台大戏，但新创剧目少，这虽不是北京人艺一家存在的问题，也应当引起剧院领导的重视，因为这是剧院发展的根本所在。

江西师范大学文学院

江西师大文学院的前身是中国语言文学系，是省内同类院系中历史最久、实力最强的院系之

西北大学文学院

西北大学文学院肇端于1902年陕西大学堂所设置之“中学门”与“西学门”辖属之“文

广东外语外贸大学中文学科

广东外语外贸大学中文学科渊源有自，基础厚实，发展强劲，特色鲜明。前有梁宗岱、王宗

更多
加盟
信息

关于我们 | 联系方式 | 意见反馈 | 投稿指南 | 法律声明 | 招聘英才 | 欢迎加盟 | 软件下载

永久域名: www.literature.org.cn www.literature.net.cn E-Mail: wenxue@cass.org.cn

版权所有：中国社会科学院文学研究所 京ICP备05084176号