

2011艺术盘点， 一个漫长的冬季

2010年,戏剧已经结冰;2011年冬天仍旧没有过去。如果我们要在这个冬天用一个作品来表示,这部作品《伊凡诺夫》:苦闷是唯一的主题。这一苦闷的主题不仅表现在市场的冷漠,更表现在创作的平淡,已经让观众失去了信心。与之相比,当代艺术市场又何止是苦闷?伴随2010年经济的全球性衰退,力捧当代艺术的西方资本纷纷离去。2011年香港苏富比拍卖上的尤伦斯专场,每一拍都像一阵惊雷,让人胆战心惊——这样一场未曾事先张扬的抛售背后是让当代艺术一夜之间的失宠。

【舞台】创作平淡,市场进入严冬期

今年,戏剧苦闷的原因是2010年市场不景气的延续。从那一年开始,过度开发的戏剧市场已经呈现出疲态,但那一年仍旧有很多我们难以忘怀的作品,比如林兆华的《老舍五则》,田沁鑫的《四世同堂》,孟京辉的《柔软》,三位导演一直处于创作话题之中。谁都以2011年戏剧会挺过去,重新焕发,然而市场的低迷是有惯性的。民营戏剧在喜剧类型上的过度释放,并未抓住机会提升品质,丧失了一次整体蜕变的机遇,2008年的小剧场热之后再也没有提供更高质量的作品;观众成长了起来,低级笑话已经无法打动他们。雷子乐辱骂观众事件,就是一次观众与创作者的正面交锋。

然而创作者仍旧没有醒悟,一边悠悠观众进剧场,一边在排练场里骂观众傻。更让人不能理解的是像孟京辉和田沁鑫这样以前在戏剧探索方面一直不错的导演,纷纷进入商业性质的小剧场话剧,一个捧出《罗密欧&朱丽叶》,一个奉上《夜店之天生绝配》。尝试商业类型上的突破无可厚非,以牺牲掉小剧场的实验性,降低导演作品的艺术含量为代价,得不偿失。再加上何念与彭浩翔的侵权口水战,让2011年的戏剧更多了创作之外的一些话题。倒是赖声川和林兆华的作品在戏剧商业大潮中给我们不少启示——好的故事、专业的制作,永远必不可少。幸好,还有一些尚未著名的年轻导演,一直没放弃梦想放弃艺术,让我们仍然在严寒里感受到一些温暖。2011年,青年导演赵森的三拓旗15年了,他的坚守也让肢体戏剧有

了小小的积淀;2011年中国戏剧人参加阿维尼翁戏剧节,与同样年轻的世界各地的人一起共建戏剧语言;2011年决定回国做戏剧的圈外人张南第一个作品《伽利略》让我们重新领略了戏剧文学的魅力——重回文本至少已经成为一个话题。2011年,越来越多的戏剧人通过愈加成熟的青戏节,勇敢地表达自己。2011年,寒冬里仍旧有些夜行的人们,温暖着我们的夜。

不过,倾国家之力进行创作的大剧院,在这一年交出了一个不错的成绩单,不论是引进作品,还是自创歌剧,都显示了它作为一个国家场馆的实力。而《托斯卡》的成功,也为中国制作高水平歌剧提供了宝贵的经验。

【艺术】资本远去,当代艺术进入拐点

还有另外一场寒冬笼罩着艺术。

2010年开始全球性经济衰退开始,各国政府的市场刺激计划并未缓冲经济的下滑趋势。作为概念股的中国当代艺术一夜之间不再成为时代的宠儿。持续火爆了10年之久的当代艺术忽然成了最让人不待见的孩子。谁都知道只有经典的东西才能保值,市场并不在意观念。在这一点上,尤伦斯算是老谋深算,去年的香港苏富比春拍,率先开始了“清仓”。这一年,当代艺术中除了向京的雕塑个展、宋冬个展和库奈里斯个展,其他的都很难让人记忆。

拍卖市场一时间陷入混乱。乱中出豪杰,中国近现代书画在2011年逐渐受到藏家青睐,成为一股强劲的实力。发力起自春拍,5月份齐白石的《松柏高立图·篆书四言联》创出4.255亿元近现代书画拍卖世界纪录;秋拍继续火爆,徐悲鸿的《九州无事乐耕耘》以2.668亿元成交,傅抱石的《毛主席诗意图》以2.3亿元成交。《富春山居图》360年后都合璧了,中国书画,还有什么不可能呢?

当代艺术的沉寂与传统书画的发力都让我们不得不感叹,中国的艺术与西方仍旧隔着一层厚厚的玻璃。

2011年10月十七届六中全会提出“文化大发展大繁荣”的国家策略,文化、艺术作为国家软实力已经成成为共识。政策的利好或许能为这个冬季点燃篝火——2012年,让我们有了更多的期待。

专题统筹:李蝴蝶 专题采访:天蓝 李健亚 刘玮 实习生 史册 艺术顾问:顾振清(艺术评论家),王春辰(艺术评论家),展望(艺术家)、尚辉(美术评论家)龙霄飞(首席副研究馆员) 戏剧顾问:林克欢(戏剧评论家)、欧建平(中国艺术研究院舞蹈研究所研究员)、许涤洋(音乐评论家)、周黎明(文化评论家)、段嵘(北京电视台导演)、陶子(中国社会科学院研究所研究员)

赖声川在导演艺术上的成就和在商业戏剧上的成功,赢得了许多人的敬佩。

本报记者 郭延冰 摄

相声系列出新作,《宝岛一村》三度巡演,获选2011年度艺术家

赖声川 不以技巧取代真诚

1984年11月,表演工作坊成立,那是台湾戏剧表演匮乏剧团极度稀少的年代。将近30年过去了,被《亚洲周刊》誉为“亚洲剧场导演之翘楚”的赖声川在2011年带来了他的全新作品《那一夜,在旅途中说相声》。与此同时,今年《宝岛一村》也在大陆三度巡演。在赖声川的作品中,观众的情感需求总是很准确地得到满足和释放,而作品背后导演对创作和观众的真诚。

回顾:用真实经验突破剧本创作

新京报:2011年你的新剧《那一夜,在旅途中说相声》上演,这部剧也是难得一见的带有你个人自传性质的作品,这对你来说算是一个突破吗?

赖声川:对,我一向不是个用自己经验写戏的人,拿自己真实经验写剧本算很大突破。“相声系列”从1985年开始做,到现在已经快30年了,这个作品号称相声,实际更像一个对话,是相声在回归单纯,探讨人生。其实做戏可以是很简单的东西,两个人喝喝咖啡,讲两个小时。这个戏也没有那么真实地为观众呈现出我的经验,我还是有掩饰,我的旅游经验掩饰在戏剧的背后。今后也是,有很多细节会精心处理,很多元素还是会被告造为戏服务。

新京报:《宝岛一村》(以下简称《宝岛》)2011年也第三次来京演出,依然受到了很大的欢迎,对

于这么一部“长热剧”,你认为《宝岛》有什么经验可以分享?

赖声川:《宝岛》是特别的,三度大陆巡回演出,观众依旧喜欢,剧组依旧是这么好的状态,一年演一百多场,不容易。我们今年最后一场在合肥演,谢幕时集合所有演员在台上,有一个简单的仪式,感恩。在台上我说,明天早上我们所有人坐飞机回台北,但是戏中所有的人不可能搭飞机回家了,感谢他们。对演员说,未来回想起来,《宝岛》已经超过了戏剧,也不能说它是历史学、社会学,它都是,但都超过了。肉麻一点说,它是两岸的桥梁——实际上不止,它是人和人之间交流的桥梁。

创作:导演本来就该抽掉自己

新京报:你的戏剧有一个很大的共通性,就是导演的表达意图和观众的情感需求,可以很好地结合在一起。在这方面你有什么特别的体会吗?

赖声川:《宝岛》第一次来北京演出的时候,后台有同业来看,就很赞叹说,这个戏你自己把你自己抽掉了。其实对我来讲,这个问题很奇怪,作为导演,我本来就不应该在里面,这对我来讲是自然的。这同时也是很难做到的,会有矛盾。我们要全心放在观众身上,但做戏的时候不能想观众,只能从自己的立场出发,但要真诚。不是说大陆艺术家不真诚,只是在学习做一个导演编剧的过程中,真诚会被一些技巧取代。

新京报:大陆的戏剧你看得多吗?

赖声川:看到不多,最近看到的就是《四世同堂》。我跟田导(田沁鑫)说,这部戏很有观众缘,观众一定喜欢,但这个戏也很难,原著那么多容量,在编剧手法的选材上也会有很多取舍。

新京报:从早期的林青霞到黄磊、谢娜等演员,你在戏中对明星的运用一直很成功,你认为找明星演话剧有什么需要注意的地方吗?

(下转 C03版)

(上接 C02版)

赖声川:我很开心。林青霞作为一个超级巨星,出道太早,有点自我定位不明确,走到一个点有些犹豫。她现在变成一个作家,文章写得也不错,成为了一个很自信的人,现在能给很多人帮助,我特别感动和骄傲。林青霞的变化蛮大的,演《暗恋桃花源》对她是个特别的突破,之前她没有演过话剧也没有过训练,要跟我们这样的阵容一起,其实很可怕的。她看到我们的包容,她进步很快,那也是观众第一次在现场听到她的声音。

新京报:2011年你还开创了导演编剧创意学习班。你自己也说过,创意是很难教的一门课,难度在哪里?

赖声川:创意很难教,但能教。难不在于不是读多少书就能学会,要花很多内在的工夫来做功课,内在提出很多疑问。一般人不会自己问自己,很多艺术家到了一个点开始问,这个时候就是他提升自己或者崩溃的时候。我自己这么多年看到虽然已经有很多编剧导演的书,但我的工作方式和别人不一样,有一些独特的经验可以传给后面的人,我自己也是老师,我会知道实践者和讲课之间的距离。

展望:《十三角关系》再演

新京报:2012年你有什么工作新计划?

赖声川:我会带来一部新作《十三角关系》,是一部喜剧,大概在三月演出,谢娜、宋少卿主演。这是一部很疯狂的喜剧,我的观众都了解,我的喜剧好笑到一个点都会有冷酷的地方。这个戏是台湾真实的公众人物的三角恋爱——三个名人故事改编的喜剧,探讨的是感情婚姻事业子女。夫妻俩一个是台湾立法委员,一个是台湾名嘴,第三者是金融名人,太太以前在电台主持节目,教别人如何应对婚姻变故。她发现自己的丈夫外遇之后,觉得一哭二闹三上吊太一般了,要向第三者学习。这个戏1999年在台北演过,以后就没再演了。

新京报:为什么现在想重新演这部戏?

赖声川:喜剧让人有轻松感,而且婚姻家庭题材很多戏也在做,我想可以在《十三角关系》中加入我的观点。很多人告诉我,这是一种不可承受的轻,我想表现一种重,一种荒谬的东西。

■ 数读 2011

4.255 亿

2011年5月嘉德春拍上,齐白石《松柏高立图·篆书四言联》拍出4.255亿,创下近现代书画新纪录。

177 亿

北京市商务委发布数据显示,2011年北京拍卖季总成交金额达到177亿元,艺术品拍卖市场过亿元拍品近10件,其中徐悲鸿的《九州无事乐耕耘》、傅抱石的《毛主席诗意图》拍卖价格均超过2亿元。2007年北京市举办首届拍卖季活动,2011年拍卖季总成交额是第一届的6.7倍。

50 万人次

中国山水画中“第一神品”《富春山居图》在2011年6月1日终于迎来合璧展出的历史性一刻。藏于台北故宫博物院“无用师卷”和藏于浙江省博物馆的“剩山图”在台北故宫博物院实现合璧展出。分散360余年的两卷重新聚首。开展以来短短两个月,参观人数超过50万人次,创造了书画展的参观纪录。

370 万人次

2011年3月,新国博开馆。这是2007年国博改扩建工程正式动工后国博的再度亮相。开馆10个月以来,共迎接观众370万人次。

14.5 亿

2011年北京总体演出场次共21075场,票房总收入为14.5亿,观众达1026万人次。

责编 李蝴蝶 图编 谢家燕 美编 倪萍 责校 张彦君

中国移动通信 CHINA MOBILE

潮爆娱乐王
用中国移动3G上网卡,玩游戏、看视频、看大片,至In至High!

每月20G超大本地流量
只要80元 = 偷菜/斗地主3400个小时
看视频4000分钟
高清电影40部.....

温馨提示:
● 购卡方式:
1. 您可选择“充值300元,月承诺最低消费30元新本地套餐”购卡;
2. 您可选择“预存/押金300元,月承诺最低消费30元”购卡,并可与全球通号码捆绑付费。
● 单月上网卡终端仅与中国移动北京公司本地网e行SIM卡或G3预付费卡适配,仅限在TD-SCDMA网络覆盖区域内使用。
● 以上优惠活动期间及资费套餐仅限单月上网卡使用。
● 另有双月上网卡优惠活动期间选择。

现在每月只需**80元**,即可获得**20G**超大本地流量,满足您上网需求。还有丰富的数据流量套餐供您选择,详询北京移动各营业厅或10086。

套餐名称	套餐月费	包含本地流量	包含漫游流量	超出套餐流量单价	套餐月费用封顶
新本地30元	30元	5G			
新本地50元	50元	10G	0	1元/MB	500元
新本地80元	80元	20G			

引领3G生活
www.10086.cn