

《戏台》：荒诞之中见深刻

朱天艺

用喜剧解构荒诞,以笑声叩问现实。陈佩斯导演并主演的电影《戏台》脱胎于同名话剧,从舞台迈向银幕,完成了一次意义非凡的媒介跨越。在喜剧的外壳下,影片深藏着对艺术、人性和时代的深刻洞察。

影片故事设定在军阀混战时期,洪大帅打进北京城,误将包子铺伙计大嗓儿认作名角儿,强令其登台演出《霸王别姬》,由此引发了一系列荒诞故事。影片运用“前台唱戏,后台演戏”的经典叙事框架,以电影语言重构美学表达。戏班后台的求生欲与大帅的火药味交织,油彩斑驳的妆容与玩票跑腿扮霸王形成荒诞对照。当艺术沦为权力的附庸,戏台俨然成了一面社会的镜子,照见台前幕后的辛酸,更照进现实、直抵人心。

电影版继承了话剧节奏稳健、台词精练、群像塑造出色的特点,兼具文学性与戏剧张力。陈佩斯、黄渤、姜武等实力派演员齐聚,每个角色都鲜活立体。陈佩斯饰演的侯班主,展现了传统艺人在时代洪流中的艰难抉择;姜武饰演的洪大帅乖张凶狠又具性情中人的一面,谈笑间杀人不眨眼,却也会听《霸王别姬》痛哭,对发家史的追忆、对牺牲弟兄的愧疚,让这个草莽有了人性微光;黄渤饰演的大嗓儿,凭借着一口与大帅“撞梗”的唐山方言和对戏曲门道的夸张演绎,让洪大帅刮目相看,其滑稽背后是小人物的心酸挣扎;余少群饰演的凤小桐兼具艺术家傲气与善良,身姿柔美却暗藏凛然正气;尹正饰演的金啸天在关键时刻展现出对戏曲舞台的热爱与执着。

电影巧妙运用“戏中戏”结构,构建了精妙的双重表演空间。将京剧《霸王别姬》的故事与戏班子现实遭遇相互交织,通过空间设计、身份错位、巧妙误会,制造层层递进的笑点,采用“台下皆明,台上皆愚”的反差手法,让观众在欢笑中感受时代的荒诞与悲凉。真假霸王、真假虞姬的错位,既增加了故事的戏剧性,也寓意着艺术在强权挤压下的分裂与挣扎,让观众在欢笑中感受到那个时代的荒诞与悲凉。

戏班有自己的规矩和信仰,正如陈佩斯所说:“这箱子装着几千年的讲究,观众先被滑稽逗乐,等琢磨过味儿来,才知道里头藏着对艺术的敬畏。”在艺术坚守和文化回归上,在艺术与权力的冲突这条主线上,电影展现得尤为深刻。洪大帅以强权逼迫五庆班篡改京剧《霸王别姬》结局,班主侯喜亭为保戏班众人性命,不得不一次次妥协。但从烟毒中苏醒的金啸天,登台后一字不改、满宫满调地演唱正版《霸王别姬》,五庆班全体人员也迎着洪大帅黑洞洞的枪口,以性命配合完成这场捍卫艺术尊严的演出,这一情节将艺术与权力的对抗推向高潮。

虞姬决然拔剑水袖翻飞,霸王仰天长啸声震瓦砾。城头变幻大王旗,角色在历史洪流中浮沉,他们的经历让我们看到人性的坚韧与挣扎。凤小桐穿着虞姬戏服沉水明志,戏中的虞姬与现实中的虞姬高度重合,映照着戏班艺人对戏曲尊严的坚守。唐代乐师雷海青安史之乱时宁死不给叛军弹琴,摔碎琵琶从容赴死;京剧大师梅兰芳抗日战争期间蓄须明志,拒绝为日本侵略者演出,这种“戏比天大”的信仰,正是《戏台》的精神内核。枪杆子或许能让有的人屈膝,但永远不会让艺术家折腰!

守正才能创新。对文化根性的认同和坚守,是民族生生不息的灵魂;失去文化根性的“创新”,终将流于浮华。唯有扎根传统沃土,文明长河才能奔涌向前。《戏台》重申了艺术创作中“真诚敬畏”与“文化根性”的永恒价值,展现出高级喜剧的力量。结尾那束照亮空荡观众席的灯光,寓意只要还有人坚守艺术尊严,这出大戏就永不落幕。愿我们都能在这纷繁世界中,找到属于自己的戏台,坚守那份最初的热爱。

电影《戏台》剧照

谈艺录

山川入丹青

王学辉

2025年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。平型关大捷、百团大战等我党在抗日战争时期的著名战役,始终让我铭记于心。我的父辈们与抗日战争有着深厚的关联:亲叔叔曾参军入伍,父亲虽未穿上军装,却参加了担架队、支援前线送粮等工作。从小,八路军的故事和家乡的抗战往事就深深烙印在我的心里。

近年来,我多次参加“抗战印记 山川入丹青”采风写生,沿着八路军抗战时走过的足迹一路前行。山西,“左手太行山,右手吕梁山”,黄河与汾河穿省而过,历史悠久、人杰地灵,自然山川雄伟壮丽。在抗日战争时期,山西是八路军的主战场,也是重要的大后方,山西人民在抗日战争中作出了卓越而巨大的贡献。

八路军最大的兵工厂黄崖洞、中国人民银行的前身之一——晋察冀边区银行都位于山西。我的老家是平遥,平遥山区曾是抗日老根据地,这些地方的抗战故事一直伴随我创作的全过程。近年来,我不断深入山西的抗日战争纪念地,追寻先烈们的足迹,那些动人的故事始终影响着我的创作。

创作过程中,我选取与太行山及抗日战争相关的题材,画中许多场景,都曾是抗日故事发生地。创作时,我一心想展现“英雄的山、壮丽的河山”,用笔墨诠释太行山强悍雄伟的气势与精神内涵。同时,我也想通过作品反映今天的美好生活——这些幸福日子正是先辈们流血牺牲、英勇抗战换来的。画中那些田园风光的小村庄,承载着我对太行山的理解与对美好生活的感悟。

在创作过程中,我始终秉持认真与虔诚的态度,用作品讲述抗日英雄的故事。我认为作为美术工作者和文艺工作者,我们理应紧跟时代脉搏,通过手中的画笔,表达对抗战历史的深切情感,用自己的力量纪念抗日战争胜利,让那段历史不被遗忘。

用画笔描绘美好的家乡,用如今的幸福生活回报先烈们的牺牲,这便是我创作的初心与动力。

王学辉写生画

大好河山

太行山居图

西峡揽胜