

■ 关注

再看这幅合影时,有点想台湾的同胞了

——第六届海峡两岸暨港澳地区艺术论坛侧记

□本报记者 高小立

心动

一走出台北桃园机场,来自大陆参加第六届海峡两岸暨港澳地区艺术论坛的代表就感受到了一股温暖,除了台北暖暖的冬日,前来接站的台湾财团法人沈春池文教基金会秘书长陈春霖满脸的微笑,就像自家的大哥哥来接站,代表们一下子就有了血液于水的强烈感受。陈春霖带着整齐的基金会工作人员把每个代表的行李都背上,放到一个专门运行车的车上。这个以往参会时不曾见过的细节,让代表们感受到了沈春池文教基金会的细心和周到。一路吃过了午餐抵达台中的宾馆,打开房门迎接代表们的是一杯浓浓的香喷喷的珍珠奶茶,让人顿感温馨。抵台后一路的温暖令代表们心存感激和感动,无论是首次登岛还是宝岛的常客,每个人都一脸的喜悦,由衷地感谢中国文联这个文艺大家庭把来自海峡两岸暨港澳地区的文艺家们聚到了宝岛台湾,参加为期三天、主题为“根脉与梦想——中华文化及其当代复兴”的第六届海峡两岸暨港澳地区艺术论坛。

2009年至2013年,中国文联与相关单位合作,相继在海口、台北、澳门、香港和承德举办了五届“海峡两岸暨港澳地区艺术论坛”,每届都得到了热烈反响,以及文化界专业人士的充分肯定,认为论坛专业性强、层次高,为拓宽艺术视野、交流学术成果提供了一个很好的平台,都希望论坛能长期举办下去。鉴于此,2014年12月,论坛第二次登岛,中国文联与台湾财团法人沈春池文教基金会联合在台中市举办了第六届论坛。中国文联副主席夏潮参加开幕式并做了中国传统文艺创造性转化与创新性发展的主题讲话,沈春池文教基金会副董事长严隽泰发表了富有文采的致辞。

结合海峡两岸暨港澳地区文化交流和现状,本届论坛将关注焦点与视野围绕全球化浪潮与当代艺术发展、新媒体与文艺传播、中华文化艺术的当代发展、传统人文精神与当代艺术、原生态文化保护与传承、海峡两岸暨港澳地区文化产业现状与发展等议题展开。这些议题引发了与会者情感的共鸣,激发了很多思考,代表们纷纷从心动到行动,很多人临行前就做了充分准备,会间从不同角度、不同艺术门类、不同人生阅历,对历史、对当下、对艺术的继道传承与审美,对文化的认同与坚持,对艺术本体功能及社会价值都作了深入的讨论与阐述,并积极为当代中华文化艺术的繁荣与发展建言献策。来自澳门基金会行政委员会的钟伯在谈到参加论坛的感受时说,这个论坛就是文化人使命担当的一个具体表现,论坛像一个课堂,能净化心灵,每年需要有一次这样净化心灵的机会,心灵的课堂需要定期地、不停地举办下去。

情动

大家的相聚、情感上的共鸣,源自中华民族共同的文化,只有民族的情感,才是情动的根本与基础。在交流中,与会者既感受着中华文化历史的底蕴和丰厚,也看到了传统文化危机和紧迫感。很多代表在演讲或发言中,对中华文化发自内心的爱流自心底、溢于言表。

来自大陆的剧作家罗怀臻作为论坛第一单元——大会演讲的第一位演讲人,他不讲大道理,而是通过已离开河南家乡的父亲一直拨弄手中的半导电台调到河南的豫剧、母亲对淮剧艺术家马秀英的崇拜至极,以及自己因为去看表姐演出,闻到后台的油彩味道,听到戏曲的声音而被戏曲唤醒,女儿是在他戏曲作品的记忆中大长也从事了戏曲事业的几个家庭故事,表达了自

己对中华传统戏曲的爱和忧。罗怀臻在他“种植中华传统戏曲的当代记忆”的演讲中,动情地说到,戏的背后是家乡,是最纯正的方言,每一代戏曲都反映了那个时代的生活和情感,传达着一个时代的记忆,记录着中国大家庭形成的谱系和各地域的语言。越是现代化、城市化,越要强调对地方民族文化的尊重。他担忧地说,现在上海的孩子普通话比上海话说得好,英文比中文说得好,方言的消失将会隔断中华文化的传统,为此现在上海已为孩子们在学校开设了方言课,我们就是要像种树一样地种植传统文化。戏曲之所以生生不息,是因为有传承,传承使传统戏曲成为地域文明的延伸,成为民众情感的慰藉,成为社会进程的缩影。罗怀臻的演讲既感动了自己,也感动了他。

台北市报业商同业公会理事长林圣芬作为第二单元演讲人做了题为“寻找中华文化、文创产业与传媒产业的三赢模式”的演讲。他把传媒产业比作中国古老传说中的牛郎,把广义的文化创意产业比作织女,二者之间,虽然情缘早具,可现实中却是若即若离,甚至比不上牛郎织女至少每年总可以在七夕时在鹊桥相会一次的情况。他同为两岸文创产业与媒体产业,除了根源相同,也同样拥有中华文化这个源头活水,这既是文创产业创意来源的灵宝库,也是传媒产业依附、报道的重要凭借,中华文化就是连接媒体产业与文创产业的桥梁纽带。在新媒体时代,媒体不仅是报道者,也是整合者,又是主导者。来自香港的设计家靳强用绘画语言通过视频展现,讲述了香港的市井生活,自然风貌以及香港人的梦想。与会者看了他作品中浓浓的爱国情感。来自澳门的教授戴定澄做了题为“澳门天主教礼乐文化及音乐生活”的演讲。来自大陆的画家梅墨生以“立足传统立场,弘扬人文理念,再造中华辉煌”

为题,从中国文化的诞生谈到鸦片战争以来的文化走向与命运,其演讲充满了反省和批判的思考。第一单元最后一位演讲人是来自台湾的王正文,他从地域文化出发分析了台湾文创园区之认知缺口与营销策略发展。六位演讲人的话题可谓广泛、丰富、多样,这也正体现了中华文化的博大精深。

互动

寻根与梦想,不是一句空话,需要海峡两岸与港澳地区,乃至全球华人共同行动起来,将中华优秀传统文化,在现代科技的大潮中弘扬、传承、创造、发展。真正做到创造性转化与创新性发展,将中华民俗“和文化”这种千年以来生活方式与生存智慧传承下去,光大开来。真正做到坚守与自信、鉴别与扬弃、补充与拓展、交流与互鉴,古为今用,洋为中用,辩证取舍。在之后的小组讨论中,代表们达成了上述共识。讨论中间,与会者之间的“互动”成为关键词,有交流、有碰撞、有建议、有共识,海峡两岸暨港澳地区的文艺家们,更有责任、更担当的是在当下为推进中华文化认同,中华艺术审美的提升,以文化消费的合理推动,作出新的贡献,完成新的使命。会议最务实的表现应该是代表们责任与智慧的结晶——建设性的意见不可少。比如美术创作与理论组的建议是:中国书画、摄影艺术创作与推广,在今天大数据时代如何适应形势,焕发生命力,这是一个新命题;对今天中国书画艺术的传承,重要的是在于艺术教育,希望有关方面作出相应的举措;要重视对敦煌壁画的保护与展示关系的有机处理;对古代壁画、中国画修旧如旧的修复与专业人才培养;进一步整合海峡两岸与港澳地区的文化力量,让民间力量推动政府力量,在中华文化复兴的今天赢得更大的收获。

文化,来自人类生存生产与生活的优质经验累积,来自人们与其内心、自然及社会长期对话的和谐感应。其中,环境,特别是所居住的城市——是文化孕育的重要场域,更是文化多样性生成的关键因素。因此,圆桌对话——文化与城市也是本届论坛的一个重要内容。来自内地、台湾、香港、澳门的四位学者专家从各自的文化视角,畅谈“人造城市、城市造人”的体悟与心得。

与会者认为,文化是城市的润滑剂,文化是城市的防腐层,文化是城市的添加剂。这个排比句说起来很有道理,也有力量,若真能实现或者检验,绝不是看城市的表面,文化标签了城市的表现力和穿透力,文化的遗留和沉淀才是这个城市独特的人文气息和环境,城市只是个载体,最终得看这个城市的灵魂。

推动

“根脉与梦想——中华文化艺术及其当代复兴”,本届论坛的主题较大,好处是议题广泛,思路开阔,话题丰富,视角多元,就像主办方中国文联理论研究室主任庞井君在闭幕式上总结的那样:论坛更像一篇散文,形散神聚,多个艺术门类,其学科背景、专业所长、艺术造诣虽然不同,但会议紧紧围绕共同关注的核心主题完成了一篇优美的散文。论坛更像一幅画,一幅中国的写意图,因题目较大,涉及问题多,虽不能面面俱到,但达到了写意传神,小中见大,既有大写意,又有细腻工笔画。论坛更像一个虫洞,通过虫洞跨越时空、跨越地域、跨越文化,仿佛进行了一次精神的穿越。

在总结发言中,庞井君用了三个关键词既概括了本届论坛的核心内容,也提出了思考。一是时代,中华文化的传承必须根植于时代,必须回答当代中国文化如何面对全球化,当代中国文化如何面对市场,当代中国文化如何面对全媒体视听文化时代,当代中国文化如何面对社会转型。二是转化,包括时间的转化,空间的转化和技术的转化。三是价值,提炼中华文化的核心价值并使其发扬光大。

每届论坛的成果都需要推动,对于有责任和担当的文艺家们,见与不见,都会在一起。

聚是一轮月,散是满天星。在分别的时候,大家依依不舍地道着再见,在桃园机场的安检口,不忘和沈春池文教基金会的工作人员合了个影。再看这幅合影时,有点想台湾的同胞了。

切实担负起繁荣发展曲艺事业的社会历史责任

——第五届中国曲艺团长高峰论坛倡议书

2014年12月28日,由中国艺术研究院曲艺研究所发起组织,全国各地各类曲艺团体和机构主要负责人积极参与的“中国曲艺团长高峰论坛”,在北京中国艺术研究院成功举办第五届。本次论坛的主题是“曲艺经营与责任”,旨在探讨与交流各地各类曲艺团体在市场经济条件下如何更加切实地担负起繁荣发展曲艺事业的社会历史责任。

通过论坛交流,来自全国各曲艺创作、研究、教育、传播、保护和服务团体与机构的50多名代表,在为曲艺经营的诸般困难深感忧虑的同时,提出并形成了改善曲艺团体经营困境与切实担负社会责任的诸多共识。为强化对本次论坛的题旨认识,扩大论坛交流的实际效能,特向全国同行及有关方面发出如下倡议:

(一)曲艺是历史悠久、传统深厚、品类繁多、特色独具的艺术门类,在建设中国特色社会主义文化强国、全面建成小康社会和实现中华民族伟大复兴中国梦的历史进程中,具有特殊价值,担负重要使命。全国广大曲艺工作者要自觉肩负神圣职责,切实履行光荣使命,持续不断地推出大量思想性和艺术性俱佳的精品节目,不断满足各地群众的曲艺欣赏需求;

(二)各地各类曲艺团体和机构是繁荣发展我国社会主义曲艺事业的主要阵地。在进行曲艺创作、开展曲艺研究、培养曲艺人才、传承曲艺艺术、传播曲艺文化、组织曲艺活动和提供曲艺服务的过程中,一定要把社会效益放在首位,一定要把出人才和出精品作为主导,一定要尊重并维护曲艺自身的艺术规律,一定要把推进曲艺事业的全面繁荣和健康持续发展作为核心目标。尤其面对市场经济大潮的社会环境,要正确处理经济效益与社会效益的关系,正确处理节目数量与创作质量的关系,正确处理发展自身行业和教育文化生态的关系,努力为扭转当前曲艺界存在的不良创作及经营倾向作出自己的贡献;

(三)为切实改进各地各类曲艺团体与机构的相应工作,当前尤其要学习习近平总书记10月15日在文艺工作座谈会上的重要讲话精神,仔细对照检查,努力贯彻执行。特别要牢记创作是自己的中心任务,作品是自己的立身之本;坚持曲艺的美学追求,不当市场的奴隶,不沾染铜臭气息;自觉坚守艺术理想,不断提高修养、涵养、修养,加强思想积累,知识储备、文化修养和艺术训练,努力以自身的创作实践展示时代风貌,引领时代风气;

(四)一个时期以来,曲艺创作中不同程度地存在着内容与格调的粗鄙化、浅陋化和低俗化倾向。把低俗当通俗,甚至庸俗和媚俗的东西,在相当一些创作实践及其节目中大量存在;拿残疾人的生理缺陷开闹搞笑和颠覆传统、恶搞经典、消解崇高等等早已被前辈所唾弃、被历史所淘汰、缺乏善美情怀的节目与表演,不时沉渣泛起;违背自身艺术规律的“戏剧化”、“歌舞化”和“杂耍化”偏误现象,在“创新”的幌子和外衣下时有发生。严重败坏了曲艺的声誉,极大破坏了曲艺的传统。对于这些不良倾向,要予以坚决抵制。其中最关键的环节,就是通过履行各自的经营职责,来坚守曲艺本体,弘扬曲艺传统,维护曲艺特性,推动曲艺繁荣;

(五)经营好曲艺团体,发挥好自身作用,是各地各类曲艺团体与机构的本分。要坚持以人民为中心的创作和工作导向,努力通过自身经营影响人们向前看而不仅仅是“向后看”,自觉为人民服务而非仅仅是“为人民币服务”。不在价值目标上迷失方向,不在为什么人的问题上发生偏差。为此,要树立远大理想,确立崇高目标,深具善美情怀。不能见钱眼开、见利忘义,放弃艺德、丧失操守;而要善于经营,勇于担当,用自身的真情投入和不懈追求,积极响应习总书记的庄严号召,自觉践行曲艺团体的自身使命,不断焕发引领风尚、教育人民、服务社会、推动发展的正能量,奋力推进我国社会主义曲艺事业的繁荣持续发展与全面繁荣进步。

第五届中国曲艺团长高峰论坛
全体与会代表
2014年12月28日 于北京

■ 新作点评

从《大红灯笼》《曹雪芹》到《元培校长》,周映辰导演的音乐剧创作理想愈加明晰而成熟。《大红灯笼》和《曹雪芹》着力解决音乐剧的“水土不服”,寻找健康成长的土壤,属于用世界的眼光来审视本土音乐剧的生长。而《元培校长》以本土音乐剧的独有品质与世界性审美展开自信对话,凸现中国本土音乐剧的个性化魅力和旺盛生命力。对周映辰个人而言,三部曲三级大台阶,让我们看到了本土音乐剧导演的快速成长。而之于中国本土音乐剧的发展史,周映辰坚实的脚步和引领的姿势,是一种光荣的绽放。

《元培校长》依然坚定地运用“中国叙事”作为一剧之魂,生发和饱满中国元素,以民族文化营养音乐剧的成长。尤其是经过《大红灯笼》和《曹雪芹》的探索,周映辰深刻体会到,本土音乐的根在于对中国文化的参与和体悟,对中国诸多舞台艺术的借鉴与融合,对中国精神叙事的挖掘与传承。在某种程度上,这两部戏更多的是周映辰怀揣西方音乐剧的文化概念和艺术形象,精心培育中国种子的中国音乐剧。换言之,她用力于中国音乐剧的自在生长,尽可能张扬本土艺术的意味。到了《元培校长》,她更多的是注重本土与世界的互动,以更开放的思路来创作,以更自信的艺术来呈现。

《元培校长》以蔡元培1916至1927年担任北京大学校长期间的经历为线索,串联起新文化运动时期的精彩故事和人物群像,情节更具故事性,音乐更具愉悦性,舞蹈更具冲击力,演唱更具感染力。周映辰调动一切利于音乐剧的艺术元素,打造属于自己又颇受欢迎的音乐剧叙事。当然,最引人注目的当是“摇滚元素”的加入。无论是认同的,还是嫌摇滚不够劲的,人人都承认摇滚是这部戏强度最大的兴奋点。但我更愿意体察周映辰对这部戏整个构思的文化审美和精神意象,以及对于中国音乐剧创作的启示。周映辰是一个有想法的导演,而这一切想法,源于她对于音乐剧的精准理解和对中国文化的灵性感悟。如果说《大红灯笼》讲究的是意象,《曹雪芹》描述的是意境,那么《元培校长》张扬的则是意味,此种意味集中体现了周映辰的创作悟性。她回到历史现场,洞察了20世纪初的蔡元培的心灵坐标,北大的精神风范和整个中国社会特别是知识界的文化浪潮。那是一个西学东进、新旧文化搏斗的文化生态,整个社会在沉沦中涌动,

本土音乐剧的世界性审美

——评音乐剧《元培校长》 □北乔

在死板中充满想象,在混乱中冲动无限可能。周映辰正是精确地把握到这一时代的文化和精神脉象,并艺术地融合进创作之中,最终让这部戏生成了特色之象和内在之魂。周映辰的智慧之处在于以时代的特质推进艺术创作的自由度。如此一来,摇滚已不是元素那么单一,而是对一个时代、对一种文化生态的意味性映射。那个时代,那样的文化生态,在本质上与摇滚是一致的。摇滚不再是元素,而是一种文化的挥洒、一种精神象征、一种情绪的流动,所以才有了“摇滚不是释放,是解放”的宣言。

北大的新文化运动思潮,蔡元培的“思想自由,兼容并包”,在内涵与本土音乐剧的发展是一致的。周映辰以此为发力点,让《元培校长》的叙事与那个时代一样充满无尽想象力和无限的可能。所以,翰林、西服、校长三个蔡元培意识流式地出场,今天的大学生与20世纪北大学子的穿越歌舞,演员的歌舞集时代性、当下性和想象力于一身,既让人恍如走进历史身临其境,又享受现代性的鲜活。

可以说,该剧的成功之处在于周映辰以准确的文化定位、智性的艺术融汇、灵动的创作行为,建构了自己的音乐剧叙事,以中国化种子的力量,让本土音乐剧绽放走进世界音乐剧之林。无论是她导演的三部曲,还是以点入面,都应合了“一生二,二生三,三生万物”的中国式智慧。而且,周映辰也以个体的努力,推动中国音乐剧的激情行进。多年来,她一直致力于音乐剧的教学和推广。同时,她又担任音乐剧的制片人和导演,走出课堂走向舞台。真诚、导演、制片人,三者合为一体,让她走得有底气,有力度,更有广阔的视野和精细的步伐。

从《元培校长》,我们看到了本土音乐剧的自豪,更看到周映辰这位导演对本土音乐的赤诚与执着,努力与贡献。更重要的是,《元培校长》为我们今后音乐剧的前进提供了一个不可忽视的坐标和艺术动力。

儿童剧《小飞侠彼得·潘》首演

由中国儿童艺术剧院演出的大型儿童剧《小飞侠彼得·潘》日前亮相中国儿童剧剧场。

世界经典童话《小飞侠彼得·潘》发表于1904年,是英国小说家及剧作家詹姆斯·巴里最为著名的剧作,故事主要讲述了永远不会长大的彼得·潘与永远不想长大的小女孩温迪在“梦幻岛”上和小伙伴一起收获友谊并与海盗船长虎克斗智斗勇的奇幻故事。谈及此次改编,导演廖向红说:“该版《小飞侠彼得·潘》向孩子们诠释了飞翔的真谛,即一种健康、愉悦、时刻保持童真的精神状态。这种孩童般单纯的欢乐源于对未来生活的无限畅想,源于友情的力量,源于亲情的温暖,希望孩子们能通过这一台充满浪漫情怀的童话故事积极面对生活,面对长大,最终成为一个拥有童真、童心,精神世界丰富的大人”。

此次排演,创作者运用了多种高科技手段展现奇幻的舞台效果,尤其是剧中主人公首次运用威亚“飞翔”的场景让观众兴奋不已。当小飞侠和小铃铛带着温迪和弟弟们双脚离地的那一刻,在场

的小朋友惊叹不已,巨幅LED屏幕上相继出现了充满欧洲风情的街道、森林、大海、天空、宇宙等奇幻场景,与此同时,悬挂在空中的那一道若隐若现的纱幕也彰显出非凡的“实力”,由它映射出来的精美画面缩短了舞台和观众的距离,仿佛3D效果一般身临其境。巨型的LED屏幕、华美的舞台布景、演员们的表演完美融合,共同为观众打造了一场豪华震撼的视觉盛宴。(徐健)

中国国家话剧院话剧《红色》: 传递生命的坚守和传承

由中国国家话剧院出品、演出,王晓鹰导演,陈明昊、刘端端主演的世界经典话剧《红色》日前在中国国家话剧院小剧场上演。《红色》出自美国剧作家约翰·洛根之手,剧本翻译胡奇奇。该剧曾荣获2010年美国戏剧界最高奖托尼奖7项提名,并最终斩获最佳戏剧、最佳导演、最佳男配角、最佳舞美、最佳灯光和最佳音响6项大奖,是一部享誉欧美、颇具思想高度和艺术品质上乘之作。

该剧以1958年抽象派绘画大师马克·罗斯科受邀为“四季大饭店”的餐厅作画为主要事件,讲述了他与一个想成为画家的“小工”坎,在色彩的恣意铺陈和创作的冥思苦想里,真诚对话、直言不讳、彼此碰撞的故事。剧作虽然以绘画大师为主人公,但关注的并非局限于绘画本身,而是以艺术为载体,延伸展开探讨当下的社会现实,以及每一个人都有可能遇到的心灵困境,艺术与商业的矛盾也是该剧所讨论的切入点。王晓鹰表示,《红色》旨在通过象征和意象的方式,表现出人物喷薄而出的情感张力,进而传达出生命的坚守和传承的深层内涵。

舞台上,罗斯科的美学哲理,坎的激烈反骨,洁白的画布前两人挥洒着血红的油彩,如同争论时一样富有激情,演员的能量和张力被旋律和画笔点燃,而每个人内心深处回忆与思索,也表现得令人震撼。随着人物纠葛和思辨交织,全剧进入高潮,罗斯科在挣扎后将割开的手腕插入油彩桶,他的生命与艺术在这一刻融为一体,红色的油彩和血液混合。他将这一桶红色泼洒于画作,在观众面前呈现出极具心灵冲击力的场景。(徐健)