

救亡心志与追梦情怀

□于平

2014年,是新中国成立65周年。虽非“逢十”的“大庆”,但舞剧创作却呈现出异常繁荣的景象。纵览2014年的中国舞剧创作,如果要概括众多作品的内在关联,我认为主要不在于舞剧的叙述方式而在其表意取向,也即“救亡心志”和“追梦情怀”。当然,我们也可以把“救亡心志”视为“追梦情怀”在一个特殊历史时期的特殊呈现方式;因此我们也就可以说,舞剧艺术在“中国梦”的形象体现中是大有用“舞”之地的。或许我们还可以说,是“实现中国梦”的创作理念驱动促成了舞剧创作的极大繁荣。

舞剧创作“救亡心志”的表意取向,主要体现在对“国家公祭日”设定的民意所在。与某些影视作品中出现的“抗日神剧”不同,我们的舞剧创作以浓重的悲剧意识和崇高精神,“缅怀所有惨遭日本侵略者杀戮的死难同胞,缅怀中国人民抗日战争胜利献出生命的革命先烈和民族英雄。”

为着表达“救亡心志”,江苏省无锡歌舞剧院创演了大型舞剧《金陵十三钗》(总编导门文元、刘仲宝),努力构筑捍卫正义的国家记忆;广东歌舞剧院创演了大型舞剧《沙湾往事》(总编导周莉亚、韩真),用广东音乐《赛龙夺锦》倾注民族气节;辽宁歌舞团创演了大型舞剧《梅兰芳》(总编导杨威),用“蓄须明志”重点刻画“一个人的抗战”。这几部舞剧表现的都是普通文化人乃至普通平民的“救亡心志”,表现对强敌入侵的殊死反抗。《金陵十三钗》虽依托严歌苓的文学原著,但发挥了舞蹈本体的效应,营造出强烈的视觉震撼。舞剧的四幕戏定名为“冻雨金陵”、“烈焰雄魂”、“凄美金钗”和“血肉长城”。在内容的叙述上,一是将舞蹈本体与视频播放天衣无缝地融合;二是以强烈的对比手法来强化视觉冲击力;三是十分注意故事线索的“埋伏”和“照应”;四是每一幕戏都有“点睛”细节凸显为亮点。《沙湾往事》表现的是“广东音乐”创作世家的离合悲欢。情节推进中舞剧人物的情感纠结面对日寇入侵的暴行而转换,个人情感的焦虑让位于民族危亡的忧患。舞剧视民族音乐为民生“大义”,巧妙地广东音乐《雨打芭蕉》和《赛龙夺锦》外化为“听雨舞”和“赛舟舞”——两段舞既是风情渲染又是心志比拟,既是柔美、壮美互映又是和谐、冲突比照。《梅兰芳》用舞蹈重塑戏曲大师形象,精彩之处一是以“天女散花”来象征梅先生艺术境界的登峰造极;二是以“独旗黑靠”来象征闯进家园的倭寇、倭寇的头领“黑”更是与“梅”构造了阴暗与高洁的较量;三是在“散花”、“黑靠”等群舞中,“舞蹈肢体”的巧妙思想充当了“象征”的载体,幻化出性情的风采。

对于“救亡心志”的舞剧表现,除前述“惨遭杀戮的死难同胞”(包括“以死相拒”)外,还有缅怀“献出生命的革命先烈和民族英雄”。事实上还包括20世纪初期寻求救国、新民道路的仁人志士。

着眼于这一视点的舞剧表现,有北京舞蹈学院创演的大型舞剧《秋瑾》(总编导吴甬),着力表现鉴湖“女侠”的自由精神;中国歌舞剧院创演的大型舞剧《恰同学少年》(总编导

吴庆东),抒发风华正茂的书生意气;辽宁芭蕾舞团创演的《乌斯浑河的回声》(总编导王勇、陈惠芬),再度张扬起“八女投江”的壮举。《秋瑾》的命名还有个长长的前缀,叫做“那个秋天里的女人”;该剧的三幕戏分别是“秋雨——冲出樊笼”、“秋赋——渡海寻梦”、“秋风——巾帕情魂”。三幕戏的构成可看出舞剧情节的“跳跃性”,看到编导着意淡写秋瑾与徐锡麟(精神导师)、与王廷钧(丈夫)的关系,而浓墨重彩于秋瑾的“精神自由”。《恰同学少年》从同名电视剧获得强大的结构和人物支撑。该剧之所以能比较成功地塑造“毛泽东”的舞剧形象,首先在于它塑造的是青年毛泽东——是“指点江山,激扬文字,粪土当年万户侯”的毛润之。舞剧中青春、炽热、激昂、勃发的舞蹈语汇更擅长表现风华正茂的书生意气。《乌斯浑河的回声》由上、下两个半场分为两幕,一幕名为《密营》而二幕名为《西征》,每一幕又由三个板块构成:一幕的三个板块分别是《春溪》《桦书》和《激战》,二幕的三个板块分别是《离歌》《荒泽》和《霜雪》。这部颂扬一个英雄群体的舞剧,通过个体的情感细节抒发和生活路径叙述,显得具体而生动、殊途而同归——八位女战士向激荡的乌斯浑河坚毅地踏去……

从某种意义上来说,归结为“救亡心志”表现的舞剧中,也有“追梦情怀”的表现。不过,舞剧表现“追梦情怀”,似乎有着更广阔的视域——既有思古之幽情,又有颂今之崇尚;既有开拓之精神,又有家园之眷恋……

“追梦”是中华民族自古而有的“情怀”,福建省歌舞剧院创演的大型舞剧《丝路花雨》(总编导邢时苗),宣叙着一份需要传扬光大的担当;中央民族大学舞蹈学院创演的大型舞剧《茶马古道》(总编导李进),倾诉着顶礼皈依的马帮道义;浙江省杭州歌舞剧院创演的“舞蹈剧场”《遇见大运河》(总编导崔巍),张扬起生态文明的时代呼唤。《丝路花雨》以“舟师如虹”拉开序幕,五场戏分别是“受命远航”、“魂归大洋”、“月夜盼归”、“情满刺桐港”和“逐浪丝海”。舞剧从年轻水手长小海的追忆落笔,这种倒叙风格,不仅强化了中华民族不拒绝海洋召唤的担当意识,而且也为舞剧表现的“自由时空”留出了充裕的“用舞之地”。《茶马古道的铃声》由上、下两大篇章构成,分别是“铃响定情”和“铃响争鸣”;裹挟着两大篇章的,是序幕“铃命天授”、幕间“铃致生恨”和尾声“铃脉永传”。这部用纳西族舞蹈语汇刻画纳西人勤劳、勇敢、朴实、坚贞性格的舞剧,舞风刚悍、舞韵铿锵,顿挫有节、错落有致,在真率的观赏性中投射出狂放的震撼力。《遇见大运河》的四幕戏分别是“开凿”、“繁荣”、“遗忘”和“又见运河”。将演剧形态称为“舞蹈剧场”,是因为有角色穿插串联,有舞者边说边舞。当然,众多的舞段仍然是最重要的构成要素:一幕的《生命与泥土》《纤夫之舞》,二幕的《寸子》《五子登科》《绿伞》《团扇》,三幕的《漠然》《淡忘》,四幕的《幻化》《生生不息》,显示出该剧跳跃地用“舞段”讲述“运河”的特点。

“追梦情怀”的舞剧表现,在许多情况下表现为对某种历史文化遗产的依恋与守望。这种依恋与守望并不像上一部分

讴歌历史中的“追梦”精神,它只是把历史中沉淀的“美好”以及对传承这一“美好”的情怀视为当下的“追梦”。

正是基于对某种历史文化遗产的依恋与守望,天津歌舞剧院创演了大型舞剧《泥人的事》(总编导邓林),借“泥人”这一民俗工艺讲述其工匠的悲剧人生;江苏省苏州市歌舞团创作了大型舞剧《桃花坞》(总编导张云峰、赵小刚),焦点是“年画”及其刻工的人生守望;河南省歌舞剧院创演了大型舞剧《太极传奇》(总编导陈维亚),在阴阳相融中化解世情仇。《泥人的事》讲述的主要是“泥人齐”收为义徒的小五及其新婚妻子秀儿生死离别的悲剧人生。舞剧编导在聚焦“泥人”的同时,又拉扯上天津的“买办”——一面交代“买办丁”如何欲将秀儿“纳妾”,一面交代小五如何不想入赘“泥人齐”,舞台的场景始终在两家之间游移,形成“花开两朵,各表一枝”的叙述特色。《桃花坞》的叙述特色,在于刻工当下的情状与“年画”昔日绚烂的往返穿越——穿越时是古人唐伯虎与沈九娘,返回时是刻工阿桃与阿玲,最后是阿玲的坚守感动着阿桃的回归。《太极传奇》讲述陈家沟“陈氏太极”掌门人陈云天与武状元蒋飞龙之妹姝彩的生死之恋,讲述陈、蒋两大家族如何经过恨与爱、生与死而彻底悟道,化解情仇。

舞剧创作的“追梦情怀”,最能引起当下观众共鸣的,其实还是那些从“现实”的金矿中开掘出的题材。虽然现实题材的舞剧创作开掘不易、熔铸尤难,但真正有担当的舞蹈编导还是能激流勇进、知难而上。

现实题材的追梦情怀,有山西省吕梁“山里娃”歌舞团创演的歌舞剧《山里娃》(总编导穆青),显露出扑面而来的青春飞扬;江苏省无锡歌舞剧院创演的大型舞剧《丹顶鹤》(总编导赵青),让我们想起歌中“走过那片芦苇坡”的女孩;广东省深圳市舞蹈家协会创演的大型舞剧《四月的海》(总导演李建萍),使我们看到“浪花让大海不再寂寞”。《山里娃》讲述的是一群来自大山深处的农家孩子,怀揣着艺术的梦想,走出大山、融入城市、改变命运的故事。其中有支歌唱到“风吹雨打,我还站着;低头流泪,抬头唱歌。心里有话,可就是不说;我的好日子,还在奋斗着”。歌曲是其精神的写照。《丹顶鹤》由“鹤之梦”、“鹤之缘”、“鹤之殇”和“鹤之悲”四幕构成,编导着力构建人与鹤之间的某种“张力”。舞剧一方面直接而简洁地讲述小娟为救鹤而献身的故事,一方面也精心考量视角对比、层次递进和高潮蓄力,产生了很好的效果。《四月的海》演述的是“器官捐献”的故事,故事的真谛在于鼓荡社会的“爱心传递”。舞剧用浪花、大海来象征个人与社会的关系——“浪花消失了,大海会守候寂寞;大海平息了,浪花便无处漂泊……”

2014年,还有些舞剧借古喻今,或者说是以今释古——以今人的眼光重新阐释“古典”,这类舞剧主要有北京舞蹈学院由肖苏华编导的《爱情好像回来过——后白蛇传》、浙江省歌舞剧院由苏时进编导的《王羲之》、上海歌剧院舞剧团由张玉照编导的《奔月》和山西省长治歌舞团由杨威编导的《女婿》。这几部舞剧或许也体现出编导的某种“追梦情怀”,但属于借古人之酒杯、浇心中之块垒之类。

2014舞剧

关注

国家大剧院《阿依达》让小学生登上了歌剧大舞台

艺术资源与基础教育的“联动”

□本报记者 徐健

新年伊始,由国家大剧院全新制作的歌剧《阿依达》拉开了神秘的面纱。顶级主创的联手、如梦如幻的场景、摄人心魄的音乐,让观众沉醉其中。尤其是在第二幕的开场埃及公主的花园内,一群可爱的孩子与美丽的公主一起,伴随着欢快的音乐洒水、起舞、做游戏。孩子们的童真烂漫、稚态可掬和剧情完美融合,为歌剧增色不少。

在世界各地《阿依达》的演出中,第二幕的这一段往往有着不同的处理方式,国家大剧院此次选择了用孩童的天真来进行展现。据悉,意大利编舞马克·佩勒本打算采用有专业芭蕾功底的孩子,剧院方听闻后向他建议:何不启用大剧院音乐附小舞蹈团的孩子?佩勒本了解了音乐附小一年来的成果后,亲自到校尉胡同小学挑选出13名小姑娘。这些孩子都来自普通家庭,最大的11岁,最小的刚满8岁。

为了在这个国际舞台完美亮相,两个月里,孩子们每天下午坚守大剧院排练厅,在佩勒的带领下,一个动作一个动作学习。尤其值得一提的是,在这段舞蹈中还有一段中国观众颇为熟悉的游戏贯穿其中,那就是“一网不捞鱼”,这也是《阿依达》落地中国的独道处理。大剧院制作团队介绍:“这段音乐非常欢快,是‘戏耍中的舞蹈’,将这个中国的传统游戏植入其中,也是‘中国元素’的巧妙体现。”除了第二幕开场长达5分钟的重头戏,这些孩子在之后的场景也屡有出场,表演时长达到了30分钟,每一个孩子都以最饱满的精神全力以赴。而孩子们在《阿依达》中的登台表演,只是大剧院参与小学美育工作的一个侧影。据了解,自2014年5月国家大剧院与北京市自忠小学、校尉胡同小学正式“牵手”以来,大剧院艺术普及部专门成立了“学校组”,依托剧院优质的艺术资源平台和丰富的艺术普及经验,开展两所学校的美育发展工作。

刚刚过去的秋季学期,大剧院为同学们精心设计“定制”了一套完备的实施方案,在“歌、乐、舞、剧、戏、书、画”等各个版块全线铺开,纵向覆盖小学所有年级,横向向上涵盖多元艺术门类。开设的6门艺术素养课以及合唱、舞蹈、戏剧3类社团,每周共计授课182课时,一学期完成授课约2300课时。而在校园之外,大剧院还邀请同学们走进艺术殿堂,更频繁地参与“浸入式”的艺术实践。这学期,两校共计观摩大剧院演出14场,参加大师课、工作坊、讲座、艺术展览等活动十余次,每一个孩子都在这里接受了不间断的艺术熏陶。此外,大剧院还让艺术家和专业院校的老师承担了这些小学的艺术课程。经过半年的实践摸索,大剧院音乐附小的打造达到了很好的效果。而如何将已有的成

果总结经验,形成可以推广的体制机制,也被大剧院提上了日程。

在国外,艺术教育在学校教学中占据了重要的地位。在美、英等国,艺术教育课程从小学一年级持续到高中三年级;在俄罗斯,孩子们在普通学校里接受常规教育的同时,还可在艺术学校自由选择感兴趣的艺术门类学习;而在委内瑞拉,面向全民的社会音乐教育项目“音乐救助体系”,正在用音乐挽救着无数来自贫民窟的儿童。当前我国还没有面向青少年的艺术教育教材。下一步,我们将对教学内容进行梳理、总结,整合规范相关教材,形成一套系统、完整、科学的教材。此外,还要继续打通艺术学科和文化学科,争取通过艺术课对文化课有所促进,提升孩子的综合能力。”国家大剧院相关负责人说道。

让艺术成果渗透到学生社团建设、校园文化建设,也成为下一步的着力点。未来,大剧院将通过参与校园硬件设施建设、制作校园广播、古典乐改造成校园铃声、寒暑假推出儿童开放日等,让孩子们立体化、多渠道地接受高雅艺术熏陶。“我们的初衷在于通过高雅艺术的滋养和滴灌,培养青少年的审美情趣与审美能力,提升下一代综合素养,促进下一代全面发展。”国家大剧院院长陈平表示,希望通过国家大剧院的努力,让专业机构、学校、社会形成良性互动,让艺术真正润物细无声地“滴灌”到孩子的心灵,“这并不意味着一定要把每一个孩子都培养成艺术家,而是要让他们拥有更完整、更有质量的生命”。

中国文艺评论家协会聘任首批特约评论员

2月3日,中国文艺评论家协会、中国文联文艺评论中心聘任首批特约评论员仪式及座谈会在中国文艺之家召开。刘玉琴、彭程、白建春、田水泉、李雪慧、祁述裕、王龢、解玺璋、周星、周海宏、张先、谢柏梁、方宁、陈阳波、唐凌、戴清、慕羽、吕益都18位来自音乐、戏剧、舞蹈、美术、影视等各艺术门类及社会各界文艺评论专家学者获聘首批特约评论员。据悉,本届将在全国聘请50余位特约评论员,聘期两年。

座谈会上,与会专家结合自身实际工作展开讨论,指出文艺评论应侧重专业性、学理性评论,

第二届全国青年摄影大展在京开展

由中国摄协和nubia智能手机共同主办,中国文学艺术基金会资助的“nubia智能手机杯”第二届全国青年摄影大展首展开幕式暨作品集首发式日前在京举行。137位入选作者、145件入选作品、1220余幅图片集中呈现出当代青年摄影人的多元创新和出众才华。“nubia智能手机青年摄影师成长计划”同步启动。

相比首届,本届大展的作品画面生动、影像感人,体裁、题材、形式、手段各有特色,观念、内容、风格、流派各不相同,凸显了青年摄影人锐意进取、多元创新的特点。此外,本届大展还有很多创新之处:首次设立导师制,首次设立手机摄影单元和多媒体类别,同时,本届10名最具潜力新

针对当下具体作品具体问题,迅速发声,致力于建构当代中国批评话语体系,同时也要注意利用新媒体,线上线下多路径发力,提高文艺评论正能量传播力和影响力。探讨特约评论员在文艺评论工作中的作用。大家一致认为,加强特约评论员队伍建设,是贯彻落实习近平总书记文艺工作座谈会重要讲话精神的一项重要举措,对凝聚文艺评论人才,提高文艺评论工作的组织化程度,壮大主流文艺评论的声音具有积极的推动作用。

(任晶晶)

“中华姐妹”聚焦现代女性文化建设

日前,“中国梦·绿色文化产业工程”启动仪式在京举行。启动仪式上,该工程旗下的综合期刊《中华姐妹》杂志首期刊物也正式与读者见面。《中华姐妹》杂志为大型综合双月刊,定位为面向全球女性的专业杂志,致力于促进全球女性、特别是华人女性之间的文化交流,推动女性文学、艺术事业进步,关注女性健康、心理以及职业发展,为女性文化建设提供更多支持。

据了解,从2015年起,《中华姐妹》杂志社与“中华姐妹网”将每年在海外举行两次大型女性公益文化交流活动,通过多样的载体和丰富的活动,促进各国女性间的了解与互信,发挥女性文化交流交往的独特作用。

“中国梦·绿色文化产业工程”发起人、中华姐妹文化传媒公司董事长郝娟表示,发展现代女性文化事业和绿色文化产业,以先进的文化育化人的灵魂,是建设美丽中国,实现“中国梦”的重要组成部分,也是“中国梦·绿色文化产业工程”的重要愿景。

据悉,该工程还包括打造舞台剧《抗倭英雄戚继光》、出版社会主义核心价值观教育儿歌集、建立大唐樱花园与野三坡樱花园等绿色产业基地项目。

(张婷)