

评点

奔腾而来的苍天之舞

——评科尔沁原创民族舞剧《天上的风》 □肖勇

通辽市民族歌舞团(内蒙古盛演艺有限公司)出品,以15世纪科尔沁部落迁徙的真实历史为背景,以科尔沁草原独有的安代文化为主要元素创作的原创民族舞剧《天上的风》日前在京上演后,掀起了一股强劲的“安代风”。

安代起源于萨满,科尔沁人称“萨满”为“博”。该剧编剧苏日塔拉图在一篇文章中写道:萨满或博的礼仪核心是“舞”,萨满在通古斯语里的意思是“因兴奋而狂舞的人”,“博”既“告天”,是传达长生天旨意的“天使”,安代的前身是神秘的科尔沁博舞,是来自长生天的一种精神力量之风,其今世就是从神之舞幻化而来的人之舞,由“告天”独舞演变而成的“祈天”群舞。由此,他给该剧取名为《天上的风》。

就一部舞剧的创作,编剧首先要思考两个问题:你想表达什么?你想怎样表达?该剧旨在以科尔沁草原独有的安代艺术表演形式,表达科尔沁人大爱大勇的民族精神。编剧的高明之处,是将其置于一段真实的历史大背景里,使该剧拥有了历史的沧桑、史诗的壮美、原始的犷野、凛冽的威仪、悲壮的咏叹、丰满的骨架、雄浑的气魄。

优秀的舞剧,首先是舞和剧的完美结合。该剧把目光聚焦安代,选择以安代这个独有的文化符号展示民族历史,彰显民族精神,这是极具慧眼的,而且在艺术创作上也实现了全方位、全息地把安代文化的内涵和外延,在编舞上达到了“通中求变、变中升华、化本体为神奇”,充分显现了安代所蕴涵的民族灵魂和生命意识,开掘出了安代文化内在的张力和民舞、民俗、民族历史、民族精神的多维性。

安代带给我们的视觉冲击和精神享受是强烈而愉悦的。英国现代哲学家、美学家科林伍德说过:“各种语言都是专门化形成的身体姿势,而且在这个意义上,可以说舞蹈是一切语言之母。”我们通过观看该剧可以深刻理解这句话。安代,绝不单纯是肢体的

深情挥舞和激情顿踏,更是一种感天动地、让万物动容的精神诉求和心灵表白,是蓝天绿地之间最优美最鲜活最具魅力和感染力的自然语言,在如此诗情画意的“语言”面前,真正的语言反而是多余的了。

安代本身就是一个关乎自然、关乎生命、关乎爱情的舞蹈,科尔沁最著名的两个传说——“安代与登代”和“害了相思病的女儿”,都是关乎爱情,不仅是对安代所创造的生命奇迹的歌颂,也是对草原儿女大胆、执著追求美好爱情的肯定。可以说,安代的血液里就储藏爱情的火种,只要轻轻一碰,便会迸发出耀眼的火花。而安代的表现特点:其形式,少则可独舞、双人舞,多则可几百人群舞;既可清一色或男或女成舞,又可男女搭配成舞。其舞蹈动作,即可抒情、优美,又可粗犷、豪放。其舞蹈语言千姿百态、鲜活灵动,极具律动性、动态性、抒情性、象征性和造型性。也都强烈地反映出,安代在表现情感主题(包括爱情)上有着得天独厚优势。

正因为如此,爱情自然要成为该剧的主线。该剧精准把握了爱情这个主题,并赋予之更丰富的内涵,其高度和大气在于,不是单纯地表现爱情,而是把爱情融入历史大背景中,与兄弟友情和民族大义碰撞出壮美的火花,达到了英雄主义和浪漫主义的完美结合。第一幕:阿莱、安达和安代,三个年轻的生命点亮爱的传奇。第二幕:融融月光,映着一对恋人,也映着阿莱的心酸;安达舍命护佑阿莱,安代突出重围。第三幕:美丽与富贵,不能撼动安达的忠诚与责任。第四幕:逝去的安达化作神鹰,引领迷途的部落走出林海雪原。第五幕:安代因思念安达而迷狂;苍天之舞,呼唤迷途中的灵魂从梦中苏醒。每一幕都有爱的高潮,每个高潮又都是多个爱的亮点的组合。这一个一个亮点,就像一朵朵或激越或婉约或舒缓或奔涌或凄美或绚丽的火花,在情与仇、血与泪、悲与壮、生与死的炼炉里翻滚,凝结成一张张饱满的画面绽放于舞台。

精准把握爱情这一永恒的人类主题,并上升到民族大爱的高度,再以极富情感表现力的安代来演绎,以“舞”抒情、以“情”带剧、以“剧”动心、以“心”造境,是该剧的一大特色和亮点,也是获得成功的必然因素之一。

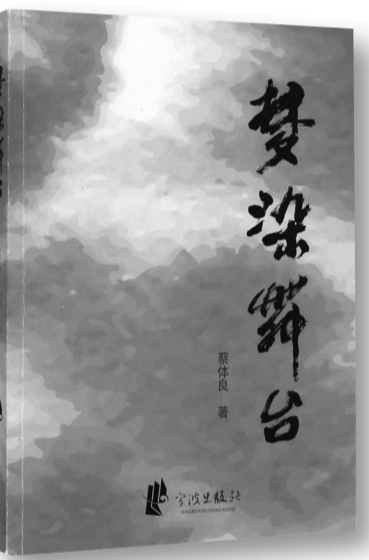
总之,《天上的风》克服了舞剧创作的三个软肋。首先,它不仅在历史的层面把握住了表现对象的过去时意义,同时在本质的层面挖掘出了表现对象的现在时意义和未来时意义,使该剧焕发出强大的生命力;其次,追求舞和戏紧密连结,融为一体,达到了戏中有舞、舞中有戏;第三,舞蹈语言独特、准确、精美和诗意,达到了艺术个性的丰富性和人物塑造的立体性,既形象表现了科尔沁英雄儿女的真挚爱情和民族情怀,又讴歌了科尔沁英雄儿女在面对民族命运艰难抉择时的大义和担当,彰显了科尔沁人包容、大爱的精神本质。

蔡体良的新作《梦染舞台》,主要集中了作者近10年来的戏剧评论文章。长期以来,我国的职业戏剧评论家为数就不多,专门关注舞台美术领域的理论工作者更是凤毛麟角。我想,任何一个行业在社会框架中的地位,都取决于这个领域从业者的自身素质。舞台美术领域的工作曾在很长一段时间被看成是舞台技术层面的外围因素,旧戏班把这种活动统称为“跟包的”。新中国成立后,随着高等教育体系的建立,舞台美术被当成一个专业学科,其从业者的地位也从此得以稳固。改革开放使文化艺术得到了空前发展,戏剧舞台在整体上走向繁荣昌盛。作为戏剧艺术整体的一部分,舞台美术所发生的变化也是显而易见的。

一方面,演出样式和观演关系的多样化,使舞台美术的客观重要性越来越明显;另一方面,舞台美术从业人员的队伍也在产生变化,一些高学历和具有海外学习背景的从业人员逐渐主导了创作主流。相对而言,新时期涌现出来的设计师们在主观上开始更注重理论研究。而各个层面的戏剧评论家们也把注意力的一部分放到了舞台美术上。这些诸多综合因素的相互交织,催生了舞台美术理论建设的快速提升。通过评论家的笔和嘴,形成了积极向上的艺术批评,使社会更加了解台前幕后所发生的一切,也引导观众去深层解读舞美设计师的良苦用心。我认为,蔡体良是我们这个时代最重要的理论家之一,他与同仁们共同努力,建立起当代中国舞台美术的学术氛围和理论体系。

中国舞台美术当代学术氛围的建立,与蔡体良的努力是分不开的。作为一个优秀的艺术评论家,他一直关注

书林漫步

戏剧舞台的研究与评论,可谓硕果累累。他从上世纪80年代开始就积极投身到中国舞台美术学会的建设当中,身为专业领域的艺术创作和理论研究倾注了大量心血。同时他也十分关注当下的艺术现象,及其背后的生成缘由,同时也在思考本领域的发展脉络,从而撰写了大量艺术评论文章。在1994年结束出版的《舞台美术散论》曾引起戏剧界的广泛关注。在那个严重缺乏舞台美术理论研究成果的年代,这本专著甚至一度成为各大院校舞美专业毕业论文的借鉴文本。

蔡体良在看戏和评戏的过程中,

当代中国舞台美术的思辨者

——评蔡体良新作《梦染舞台》 □曹林

总是整体观察、宏观思考。既有纵向的历史观照,也有对当下的现实批判。多次发起对前辈艺术家创作成果的总结与研讨,并率先撰文,在主题上加以引导。同时,也拿出相当大的精力评论当前,鼓励创新,提携后进。这一类文章,在2001年出版的《台前幕后散论》以及后来的几本文集中都有体现,也显示出他对舞美创作发展前沿的敏感把握。在他的戏评文论中,对老、中、青三代舞台美术设计师都有精准的定位,以宽阔的戏剧观念,从理论层面挖掘设计师的思想深度,解读创作过程与成果,从中提炼他们的美学精华,并能给出很多中肯的意见和建议。

我认为,中国现当代舞台美术理论体系的建立,应该从焦菊隐算起,他把现代西方舞台的规划以教案的形式传播开来。周白则开领了系统研究中国本土演出空间发展史的先河。新中国建立以后,中央戏剧学院和上海戏剧学院出现了一批卓越的中外舞台美术史论教师,不仅系统研究并讲授中外舞台美术的发展历史,还从理论高度辨析和梳理其美学价值。但真正形成理论上的完整体系,是从有了专业化的艺术评论开始的。正是龚和德、蔡体良等专业评论家队伍的形成,才使中国舞台美术的理论体系得以完整化。

蔡体良的关注视野非常开阔,在《梦染舞台》中,点评的剧目不仅包括话剧,还广泛涉及几十个剧种,以及舞

蹈、木偶、杂技的大型晚会等演出形式。另外,他对文学剧本、导演策划、院团改革、戏剧历史以及海外业态、农业科技、网络文化也都提出了有见地的论述。作为职业评论家,他既把眼光投向那些具有引领作用的中直院团大型演出,也一直审视国外引进的演出活动和国内的那些非主流的先锋戏剧,同时,他也非常尊重地从小剧种的小作品,甚至包括全军文艺汇演这样特殊的艺术活动。

戏剧评论一直被认为是一件点灯熬油、累人不讨好的工作。弄得不好就毁人累己。蔡体良很注重文艺批评中“度”的把握。在他的文论中,都是看戏评戏,讲明是非曲直,既能善意地指出问题所在,也充分考虑戏剧创作演出的特殊性,考虑从业人员的辛勤付出,同时注意保护他们的积极性。他很善于处理这中间的种种矛盾,拳拳之心,委实不易。他并非不具备洞若观火的判断力和辨析力,而是出自表达方式上的善意与委婉。于是,首先要做到的,就是严肃而又严谨地对待每一次戏剧活动,以宽广的视野观察舞台上、幕布内外的艺术行为,不糊弄、不敷衍。然后用独特的视角做出价值判断,切中要害地谈出自己的意见和建议。当然,想做得周全,是很难拿捏的。读蔡体良的评论文章是一种享受,不刻薄,不尖酸,不见棱,不见角,就如武侠小说里修炼得道以后的九阳神功,这是一般人难以做到的。

关注百集电视纪录片《记住乡愁》

大陈村

浙江大陈村的故事棒,棒在对广义孝的讲述。它是一个非血缘关系的女性对领养子的大爱,是积德行善,是保家卫国,是珍藏族谱祖像,是迷祖德,传祖制。

两个母亲选得好,一个继母,一个养母,都把中国女性的伟大展示了出来。

一碗荷包蛋面,被赋予“见面认子”的深义,温暖又美好。蛋在面中,如子在父中,蛋苦在面上,如子是父母的脸面,要荣父,不能辱父,那就要积德行善,光祖耀祖。汪晋贤和继母的心理障碍,正是从这一碗意味深长的“见面认子”面开始解除的。

柴祥根的故事读得人热泪盈眶,他一生乖悖,耕耘着亲母和养母两块孝田,个个圆满。侍奉着3位父亲,3根相连,根深叶茂。

汪双有藏像的故事感人至深,一个全村唯一的族谱和一幅上百年的祖宗画像被他藏着,30年无人知晓,没有在特殊岁月被毁掉,没有非凡的胆识和孝心是做不到的。

“祖宗遗像年度感载于谱,谱之所在即祖宗之所式凭也。”汪氏祖先是如此认识家谱的。

在这出节目中,我们看到,父母的感受并不等同于哺育,它还包含对子女的教育,子女的孝德也不仅是对父母的赡养,更有养父母之心、养父母之志、养父母之慧等诸多层面,《了凡四训》中讲的“远思扬祖宗之德,近思盖父母之愆;上思报国之恩,下思造家之福;外思济人之急,内思闲己之邪”。就是古人对孝行的重点概括。

正如孔子所言:“君子之事亲孝,故忠可移于君;事兄悌,故顺可移于长;居家理,故治可移于官。是以行成于内,而名立于后世矣”。一门之内,两朝一代,居然有108位为国献身的英烈,无疑是汪门孔向族人地深处的孝根结出的丰硕果实。

在古人看来,积德行善也是孝,保家卫国也是孝,而且是大孝。因为积德行善是在养父母之心,养父母之志,是在“立身行道,以显父母”;保家卫国是在保祖先留下来的土地,保祖先留下来的子孙,保祖先留下来的道德,保祖先留下来的文化,是在养祖先的慧命。

芙蓉村

浙江芙蓉村的故事,正如它的村名一样美丽,此出节目对乡愁的独特贡献是突出了祭礼,这可谓抓住了传统的根本。中华民族近当代之所以遭受巨大苦难,有多种原因,但废止祭礼是最重要的原因之一,如果我们承认潜意识的永恒性,我们就要承认祖先的存在,承认祖先的存在,我们就要承认祭祀的重要。而现代科学已经证明,潜意识是永恒的,否则催眠治疗就无从说起。既然潜意识永恒,那么祖先的潜意识就永恒,祭祀就成为我们从祖先那里获得生命能量的通道。

“吾家子弟为士者须笃志苦学以求仕进,为农商者须勤耕贤让以成家业,即甚贫之亦宜清白自守,切不可习于下流玷坏家声。”想想看,每次当这样的句子在庄严的祭礼中回响,留在子孙们潜意识中的,该是怎样一种人生指引。这才是真正意义上的号召,真正意义上的动员,真正意义上的鞭策。

芙蓉村的族祭特别,特别在常常在大学开榜之后进行。这里面有太多的道理,一出节目当然讲不清,它包含着告慰、感恩、激励,等等。为此,村子考出1名状元、22名进士、100多名举人,民国时期,有18人考上黄埔军校。其中包括南宋著名学者、永嘉学派的代表人物陈傅良,南宋末年为国捐躯的陈虞之,为抗日阵亡的陈时耕等忠臣良将,有被后人传为佳话的“十八条金带”。

历史上从芙蓉村走出的大小官员近300位,村民选出其中18位作为代表,尊称他们为“十八条金带”,标准却不是官位高低,而是做官期间因清廉受到过皇帝的表彰,得到过皇帝奖赏的金带。

和祭礼相辅相成,芙蓉村尤其重视婚嫁,它和祭祀、书院建设一样,也是家族传承根本中的根本。在芙蓉村的族训中有这样的规定:“婚娶不得论财需择礼之家及娶妇婿之性情纯良”。

荻浦村

浙江杭州荻浦村的故事是乡愁工程的难得作品之一。难得在捕捉到了一个好儿媳。这在当下中国具有非常强烈的榜样作用。中华民族五千年昌盛,好媳妇的功劳最大。本节目细心地梳理出,邓国香孝敬婆婆,感得儿媳申屠芳也孝敬她和老伴。这是一种非常朴素的逻辑关系,但是却被多少人忽视了,让婆媳关系紧张成为当下中国焦虑之大症。这个申屠芳,不但身孝,而且心孝,“亲所好,力为具,亲所恶,谨为去”,她懂得公公的心事,公公收集古农具,她就帮忙,公公热心,她就帮公公帮衬村人。

一个家族能够绵延45代,不可谓不长。这当然是和“永言孝思”的传家祖训分不开的。在这个祖训下,我们看到许多出彩人物。

比如官至户部尚书的姚燮,听母命,为舅舅家修宗庙,建戏台。

比如大孝子申屠开基。他对父母的关怀无微不至,冬天他用自己的体温为父母捂热被窝,夏天为父母驱蚊纳凉,父亲重病时不惜行走上百余里的山路,并且夜宿深山只为求医问药。申屠开基死后,他的事迹被村里人广为流传,历经16年,一份由荻浦村全村人联名写下的孝子事迹材料经过层层核查,终于被呈递到了乾隆帝面前。

注重以孝治国的乾隆帝被申屠开基的孝行所打动,批准荻浦村兴建一座三间四柱五楼式最高规格的牌坊。乾隆皇帝还在牌坊上叮咛百姓,孝是百行之冠,众善之始,要让他们永言孝思、继承皇命,才能永保余庆。进出村口的人无不对荻浦村的孝风肃然起敬,文官到此落轿,武官到此下马。200多年间,孝子牌坊几经破坏,村民都不遗余力地修缮。

比如,申屠德福,因为修祖屋几乎搭上性命,不想儿子申屠忠君的孝行让他痊愈,让大夫都吃惊,可见孝行之力量。

西部 WEST 2015.6 目录
西部头条·西部中国诗歌联展(六)
小说天下·新疆小说
散文·整理我们个人的思想

“桃花潭杯”诗歌大奖赛征文启事
“桃花潭水深千尺,不及汪伦送我情。”唐代大诗人李白,以其著名诗篇《赠汪伦》,让桃花潭誉满古今,名享中外;桃花潭潭水清冷皎洁,烟波无际,是历代文人墨客神往、诗礼之地;为传承民族文化,繁荣诗歌创作,进一步提升桃花潭的知名度、美誉度,现举办“桃花潭杯·诗歌大奖赛”。具体如下:

西湖 2015年第六期要目
新说 徐奕琳小说二题
非虚构 翡翠纪
纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利七十周年特选作品
诗歌 伶仃之美

人民文学 二〇一五年第六期(总第六百七十期)目录