

人物

1979年,首都机场壁画群亮丽问世,新颖的形式感及对性灵的讴歌震撼美术界,也在社会学维度宣告新时代的开启。尤以肖惠祥的《科学的春天》为代表。有评论如是说,该壁画描绘了生命起源、物质结构、天体运行等科学形象,表现科学世界的无穷神秘,抒发了刚从“文革”浩劫走出的民族高歌奔向现代化,对科学未来无限憧憬。显然,现实主义评论更多关注《科学的春天》与时代主流的图解性,多少忽略了肖惠祥已经超越这一主题,朝着人类终极关怀性质的至真大境地奋力求索。肖惠祥回忆说,她在构图中以《周易》神秘的太极圆为标志,表达了人类对幸福和自由的憧憬、追求,隐喻人类终将摆脱物欲世界拘束而升华于至真大美之境。

不久,肖惠祥一批在写生语境中创作的线描作品推出,这些作品一反苏式写实画风,以简练、清新而自然的细线塑造出人物肖像和形体,生动传神,富有难以言说的神性美感,令人久久回味。肖惠祥相当程度上改变了以往的造型观念,也改变了人们通常把写生作为习作,创作准备和前置的传统观念,其创作走出了画室,类似印象派画家,直接面对自然,在摹写自然对象的同时,也完成了对自然对象的艺术超越,实际是展现自己心中的自然,或说是另一种世界形体的创造。诸多美术青年包括学院教师以临摹她的线描作为艺术修习的一种捷径,肖惠祥被誉为“中国的马蒂斯”、“中国的嘉山又造”,更有评论家则认为,“肖惠祥就是肖惠祥,不是嘉山又造或者马蒂斯,更不是别的什么人,而是她自己。她以独特的艺术才华,走着独特的艺术道路。不左顾右盼,不傍人门户,不矫揉造作,不刻意求工,一切自然而然,有一种不可言说的天趣”(高尔泰)。有趣的是,肖惠祥也被笔下仿佛是如水流淌而出的形体打动,似乎很不经意,毫

无刻意,怎么就如此别致生动传神呢?其实,这是对美的疑问,此后,这个问题如影随形缠绕着这位艺术家。

上世纪80年代中后期,肖惠祥又推出了一批色彩作品和抽象水墨作品,再次引发关注。人们发现,传统观念中作为表现内容之手段的形式成为肖惠祥的聚焦中心,色彩关系及时空关系是作品玄奥所在,而现实主义传统推崇的题材、主题、情节等等图解现实的表达悄然退隐。肖惠祥再次显示出卓越的艺术创造力以

肖惠祥的艺术与美之谜

□罗宏

及不断超越的旺盛创新力。富有趣味的是,她还在壁画创作中,突破了将中国传统工艺唐三彩平面应用于壁画制作的难题,获得“唐三彩立线平面壁画及其立线新工艺”发明大奖,并将发明捐给企业,使唐三彩工艺进入壁画创作。肯尼亚国家体育馆的壁画《啊!肯尼亚》就是其唐三彩壁画创作的代表作,不仅使中国壁画的艺术表现力令世界耳目一新,其经济效益也难以估量。

那个年代,肖惠祥以不断创新的姿态成为引领中国美术潮流的人物。人们对肖惠祥有目不暇接之感,甚至有些手足无措。的确,肖惠祥孤傲且喜新厌旧的个性,不仅构成了其艺术求索中的行色匆匆——其创新之作往往只有几幅代表作便被放弃而转向新的创造,换言之,肖惠祥似乎得天独厚,频频与美相遇也呈现于笔下,却没有认真地思考过美之真谛何在。后来她移居美国,一个偶然发生的小故事,才使她产生了叩问美之谜的强烈冲动。

这个小故事前后延续了10年。一次,她在美国的芝加哥与画家赵涓凉、聂莉娜夫妇小聚,前一天才与他们相识的肖惠祥给聂莉娜画了一张线描肖像。此后别去10年,聂莉娜又和肖惠祥相遇,兴奋地提起了当年那张线描肖像,并撰文如此评价:“肖惠祥如诗,自由舒展的坐姿,引颈昂首如一尊雕像,无眸却憧憬的眼,在似有似无的光与影间闪烁着,灵与梦。特别令我惊讶的是,气质神韵的表现竟然是我理想中的美。”有趣的是,聂莉娜的丈夫赵涓凉不太服气,认为自己更了解妻子,更能画出妻子的神韵,却

三次动笔失败,最后说了一句:“肖惠祥,我服你了。”这个故事令肖惠祥格外心动,她回忆当时的感受,其实画像时并没感觉到异样发现,相识仅一天的对象也谈不上了解,十几分钟行云流水般地完成了作品,事后也没有眷念。怎么就在无意中完成了聂莉娜一直想表现却未达愿的理想之美呢?难道美就在极为自由舒展、极为忘我自在之间才会神奇浮现么?许多同行曾问肖惠祥,你的线描变形很美,美妙何在?肖惠祥却茫然反问,我变形了吗?我觉得一点都没变呀!我确实地在表现对象,很自然很真实地就出来了。难道有某种神性在控制自己的手?她又想起高尔泰对自己线描如是解读:看似不经意,如行云流水,但却意留痕,掷地作金石声。那寥寥几根如锥画铁,强劲颤动的细线,不受事物外形的束缚,不似真实而胜似真实……肖惠祥拿起了放大镜,仔细端详自己画下的线条,果然发现一直没意识到的颤抖,仿佛生命的呐喊。她暗暗佩服高尔泰的眼力,也怦然心动,她作画时,仿佛意识中止,任由画笔游走,难道此时,最本真的生命便翩然起舞么?

2006年,古稀之年的肖惠祥回到祖国。深圳画院最早关注到肖惠祥的归来,立即举办了《肖惠祥作品展》,随后国内数家美术期刊也对肖惠祥进行了专访和评介。中央电视台亦在总纪录60位优秀画家的专题片《岁月丹青》中对她进行了介绍。人们感觉到,肖惠祥更加富有自我个性,具纯美气质,更富形式感,更自由率真,天然浑成,人们尤其惊讶,一生颠沛坎坷,包括在美国近20年的生活也可用漂泊来概括,这

些常人感受中的苦涩痕迹,丝毫没有在肖惠祥的作品中留下印迹。她的作品洋溢着一片纯真、一片明亮、一片生机,显出作者超然脱俗的心境。采访中笔者也提出此问,肖惠祥微笑作答,她表现的并非现实世界,也很难说是自己心中的世界,乃是超越客体对象和主体自我的某种更神秘的力量——她称之为“混沌”之力在借助她的画笔,构造出的纯美世界。她在创作中忘却了对象和自我,也屏蔽了理性,脑际一片空无,如顺水行舟自然漂流,便有了笔下的色彩、线条和形象,也升华到了物我全忘,自由自在的至真大美之境。她告诉笔者,这段时间一直在读一部美国学者写的哲学著述《混沌七鉴》,发现其中许多论断与她的艺术体验不谋而合,在很大程度上解答了令人困扰的美之谜,她要好好消化后再推出自己的新作,以企达自己艺术的峰巅。她天马行空,娓娓而谈,笔者突然发现了一个相识半个世纪,却未认知因而有些陌生的肖惠祥——哲人意味的艺术家。而肖惠祥却说,她不是哲人,只是一个终生与美厮守的画人。她对哲学的吸纳,只是为了启迪自己对美之谜的领悟,而美是在语言、理性之外的混沌存在,不确定而又真实……囿于学识,笔者难以全部领会,也有待消化,只好留待另文再述。在此祝愿这位83岁依然精神矍铄、活力四射的艺术家在晚年能够以自己的艺术,呈现她孜孜以求、绚烂博奥的美之真谛。于是,眼前又浮现《科学的春天》画面中那几位腾跃奔向太极圆的精灵形象,那种满怀憧憬和执著坚韧的索求姿态……

关注

传统戏曲文化的青春之路

□薛晋文

目前,弘扬传统戏曲文化的电视节目还比较少,代表性的节目有央视播出的《叮咯咙咚呛》,还有山西卫视的《走进大戏台》、河南卫视的《梨园春》两档老牌戏曲栏目较为典型。前不久,国家新闻出版广电总局在京召开传统戏曲节目创新研讨会,专家们依托优秀戏曲栏目共同探究戏曲文化的青春之路。

坚守戏曲文化即是守望民族的精神家园。众所周知,戏曲文化是中华民族优秀文化的结晶,是中华民族家国叙事艺术的集大成者,也是洞悉民族社会史和伦理史的艺术宝库。可以说,绕过戏曲文化,很难真正读懂中国传统戏曲文化,也很难真正走进民族文化的百花深处,戏曲文化的当代传播具有把根留住,以及延续文化根脉的重要意义和价值。为此,戏剧节目创作者应具有文化定力,需要一种紧盯山巅、耐住寂寞,且执著守望传统文化精神家园的文化定力。这种定力源自他们对民族文化的责任和传承的担当,源自中国梦征程中对民族文化资源的时代需要,同时也源自一种难得的文化信仰。如果没有文化定力和文化自信,山西卫视的《走进大戏台》不可能走这么远。15年的坚持即是守望民族文化的一种长途跋涉。此外,戏剧节目创作者需有打通中华美学精神与核心价值观的视野和情怀。戏曲艺术内蕴着中华传统文化中最为优秀的文化基因,惩恶扬善、仁义礼智信、清正廉洁、知恩图报等思想内涵,以及鞭挞丑恶、明晰是非、匡正时弊、致中和等中华美学精神千古传唱不衰。可以说,这些中华美学精神,与我们今天倡导的社会主义核心价值观一脉相承,就此而言,传统戏曲文化节目的未来之路正是核心价值观的弘扬之路,也是中华优秀传统文化和美学精神的延续之路,只有涌现出更多的基于传统文化现代传播的节目,我们的文艺天空才会更加清明,我们的文艺作品才会扫除是非不分、善恶不辨和以丑为美的创作雾霾。

传承创新方可实现戏剧艺术的文化自觉。传统戏曲文化不仅需要坚守,更需要传承创新,而文化自觉是其创新超越的必由之路。包括央视的《叮咯咙咚呛》、山西卫视的《走进大戏台》、河南卫视的《梨园春》,以及央视戏曲频道的艺术实践,均是传统文化创新性转化和创造性发展的有益探索,为戏曲艺术的文化自觉提供了诸多启示。其一,应将传统戏曲艺术和现代影视媒介妥善结合。借助现代视听艺术的肩膀,让传统戏曲艺术走向腾飞,是实现文化自觉的一条新路。既可以利用镜头冲击力激发观众的欣赏欲望,也可以让戏曲欣赏的时间和空间获得彻底解放,扬弃

了剧场的优点和不足,无限放大了戏曲艺术的覆盖面和影响力,荧屏一场戏抵得上剧场千百场的传播效应,让戏曲飞入了寻常百姓家的客厅。其二,应将高端戏曲课堂搬上荧屏。知名专家的现场点评是一大创新,注重现场炒卖的现场教学,注重趁热打铁的画龙点睛,注重面对面的言传身教,这是传统戏剧教学的一种新突破,参赛者不仅有机会展示自己的优缺点,而且有机会领教名家的悉心指导,同时对于观众审美水准的提升大有裨益。例如,《走进大戏台》中晋剧名家栗桂莲、黄梅戏名家吴琼、戏曲主持人白燕升的精准点评,让参赛选手均获得了醍醐灌顶般的启发,既培养了新秀,发现了优秀的戏曲传承人,又提升了观众的审美修养,可谓在创新中收到了一箭双雕的惊喜。其三,应在百花争艳中实现戏曲文化自觉。电视戏剧节目不仅应着重弘扬地域戏曲文化,同时应具有开放性和包容性,邀请全国不同剧种百花齐放,在百花争艳中碰撞交融并取长补短,可以从传承发展中相互借鉴,可以在唱念做打上如琢如磨,可以从审美范式上相互学习,只有相互借鉴并为我所用,戏曲文化才能呈现出更加蓬勃发展的生机,譬如,央视戏曲频道将各大戏曲流派和地方戏汇聚一堂,各自在互相切磋中不断完善发展。总之,从“地域概念”提升到“全国概念”,从地域性向民族性乃至世界性出发,应是戏曲节目的使命和责任,只有这样,传统戏曲的青春之路才会越走越远。

戏曲文化的大众化和化大众可兼而有之。大众化和化大众应是一切艺术的终极使命,艺术作品没有大众化的传播,没有完成化大众的任务,就很难真正实现艺术的审美理想,戏曲艺术也不例外。随着影视艺术的强势崛起,传统戏曲的大众化再次遭遇了生存危机,而电视戏剧节目的探索发展,让我们再次看到了戏曲大众化的曙光。荧屏和剧场两个平台相结合是传统戏曲大众化的有效探索。例如,央视的《叮咯咙咚呛》将戏曲和娱乐相结合,年轻人的加入让传统戏曲文化变得生龙活虎。山西卫视《走进大戏台》不仅荧屏传唱15年,而且多年来走遍了三晋大地的千村百县,为千百座戏台送去了悲欢离合的故事,一方面为戏曲文化的基层普及及出人出力,另一方面为戏剧的大众化和化大众不遗余力。再如,河南卫视的《梨园春》依托戏迷打赏,21年间不仅培养和造就了一批草根名角,而且为戏曲文化的广泛传播、戏曲艺术的启蒙教育作出了卓越贡献。戏曲节目的实践告诉我们,只有文艺作品把人民放在了心里,人民才会把作品捧在手上并高高举起,文艺只有真正为人民,才能赢得自己的地位和尊严,同时也警醒我们,文艺创作要赢得人民的认可,任何的沽名钓誉和自我炒作都无用,惟有脚踏实地方可取信于民。如此看来,戏曲节目的发展,为一切传统文化的大众化作出了宝贵尝试,值得我们认真总结和推广。

儿童剧《孙大圣之神秘伙伴》“六·一”上演

由北京纵横新天地文化传播有限公司和天桥艺术中心联合出品的多媒体儿童剧《孙大圣之神秘伙伴》将于6月1日至6月5日在北京天桥艺术中心首演。该剧改编自《西游记》“西天取经”的故事,剧中的孙悟空不仅能七十二变样样精通,一如既往地机智勇敢、顽皮淘气,还有一个可以一起出生入死的神秘伙伴。正是有这个“朋友”的陪伴,他去西天取经的路上不再孤单寂寞,面对路途九九八十一难的艰难险阻也更添几分勇气。该剧重在呈现一段“有温度”的友谊,让到场的小朋友和大朋友们感受到孩子间童真的、简单的、真实的、质朴的情感,留给观众一份温暖与趣味。

该剧导演李珊表示,儿童剧的创作者应该用孩子的视角

看待世界,与孩子们一起分享美好的生活、美好的情感以及一切美好的事物,用有趣的呈现传递真善美的主题。此次演出将在3D立体空间中运用多媒体与真人表演相结合,营造出一个天马行空、充满想象力与童真的“陌生”世界。

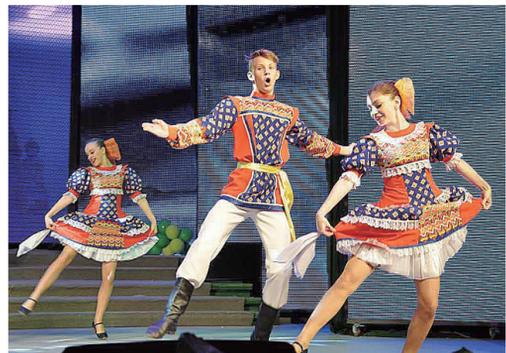
《新剧本》杂志一直以来注重对新创剧本的发现与推动,2015年成立了“新剧本互惠联盟”,意在联动线上线下创作者和制作方,为戏剧创作助力。此次《新剧本》杂志从《孙大圣之神秘伙伴》剧本创作开始,积极与制作方沟通联络,为优秀剧本的演出制作保驾护航,并作为该剧的宣传策划方,紧跟整部戏的制作、排演和演出过程。

(余非)

中俄青少年同台演绎“艺术嘉年华”

在“中俄媒体友好年”框架下,为促进中俄青少年之间的文化交流,推动青少年教育交流健康发展,由斯巴达国际文化交流(北京)有限公司策划的“2016中俄青少年艺术嘉年华”专场文艺演出于近日在北京丰台区青少年活动中心上演。来自俄罗斯的小纸片艺术团、“列维吉诺”马戏团的小演员和中国的小演员们在丰台区青少年活动中心大剧场欢聚一堂,大家表演了《渔舟唱晚》《蝶恋春语》《水兵舞》《柔术》《彩带操》等不同民族风情的艺术节目,欢度属于孩子们的节日。在这里,孩子们同台演绎精彩纷呈的“艺术嘉年华”盛宴,尽情展示艺术无国界的美好情怀。此次艺术嘉年华巡回演出活动,充分展示了中俄两国青少年艺术交流的融合、创新和发展,通过活动的开展,为推动中俄两国人民的世代友好作出积极的努力和贡献。

(郭文)

《航天奇妙夜》给孩子普及航天知识

由北京盒子文化传播有限公司出品的儿童剧《航天奇妙夜》日前在国家图书馆艺术中心首演。

《航天奇妙夜》以小观众参观舞台上模拟的航天博物馆为开端,来参观的小朋友腾腾却找不到自己的妈妈了,寻找母亲的过程中她认识了机器人小天、人造卫星“东方红一号”、“神舟”飞船、返回舱、运载火箭、宇航服等。这些航天设备在实物还原的基础上,以拟人化的方式被赋予不同性

格在舞台上呈现,该剧用孩子们喜闻乐见的方式普及了航天知识。首演现场,家长和孩子既是观众也是演员,演出从他们进入剧场后由导游姐姐带领大家参观博物馆开始,全场每一个观众都参与其中,台上台下多方互动。该剧还专门创作了《妈妈给我力量》《我的妈妈到底是谁》《飞天的梦想》等多首动听歌曲。

(许莹)

“手传承,艺风尚”——“中国手艺”创意设计比赛在京启动

为振兴传统工艺,培育精益求精的工匠精神,让优秀传统文化融入当代社会,在我国第11个“文化遗产日”到来之际,由“中国手艺网”特别策划,联合新茂集团主办,国家大剧院协办的全国性赛事——“中国手艺”创意设计比赛启动仪式日前在北京民族饭店举行。

“中国手艺”创意设计比赛以“手传承,艺风尚”为宗旨,充分发挥中国手艺网“非遗+互联网”的平台功能,高度关注“非物质文化遗产传承人”和“手工艺创业者”的人才培养与产品转化。此次活动特别针对“中国非物质文化遗产传承人”及“45周岁以下海内外各界人士”设置“专题赛”与“单项赛”两个竞赛单元:专题赛倡导“传统工艺融入现代生活”,主要征集与现代生活、当代审美紧密结合的非物质

文化遗产“传统技艺”类作品;单项赛倡导“现代设计走进传统文化”,下设文博、艺术衍生品组、表演艺术衍生品组、创新手工艺组、非物质文化遗产相关创意组、地域特色纪念组共五个作品征集组别。本次比赛将密切结合“中国非物质文化遗产传承人研修研习培训计划”,在中国手艺网及其合作平台上为参赛者传承人打造品牌推广专题;并推选优秀参赛者参加“文化管理人才国际交流与合作计划——手工艺设计国际研修班”。

据“中国手艺”创意设计比赛负责人介绍,本次比赛评选将由网络初选、现场评选及专家评审三个阶段组成。比赛作品征集将于7月24日结束,参赛者可在“中国手艺网”比赛专题页面上进行报名。

(艺文)