

访谈

打动人心的作品需要精雕细刻

——访中国舞蹈家协会主席赵汝衡

□本报记者 徐 健

哲人远行 思泽梨园

——感悟丁关根同志对京剧的重大贡献

□仲呈祥

是歪的形象、音乐创作者创作的曲子具有很强的感染力,这些都是源自生活的。当时,处在集体创作的年代,没有人先谈钱,每个人都处在情绪激昂的状态。排演中,为解决像娘子不像军的问题,剧团还组织我们集体下到山西大同的部队锻炼,跟士兵们一起操练、生活,同吃同住,回来后每个人的精气神完全不一样了。正是在这样的反复打磨、反复排练中,《红色娘子军》逐渐有了后来呈现出的面貌,成为中国舞剧的代表性作品。这是一次没有功利心的创作。现在很多作品首先谈的是钱,创作反而次之。当年以吴祖强为代表的作曲家、以李承祥为代表的编导们,根本没有去考虑钱。当前在市场经济条件下,钱是重要的,但多数情况是,花了大量的钱却留下不好的作品。

缺乏驾驭大作品的大编导

记者：由国家大剧院主办的北京国际芭蕾舞暨编舞大赛已经连续举办了八届,这项大赛有个特别之处,就是把编舞纳入其中。身为大赛艺术委员会主席,你能谈一下把编舞引进国际化比赛的初衷吗?

赵汝衡：从1993年被任命为中芭的领导,到2008年退休,15年的过程中,我觉得最大的遗憾是我自己不懂得创作和编舞。可是作为领导,你必须要推出一些新节目,芭蕾舞的创作实际上对我来说是很痛苦的,也在这方面有所突破。在芭蕾舞比赛中做编舞特别难,难点就在于大家认为你是芭蕾舞比赛,所以都不来参加了;来了的认为编舞就是编现代舞,这跟老百姓的观赏存在很大的差距,现在真的是摸着石头过河。我希望国内编舞追求的是能把西方芭蕾舞艺术中一些可以继承的东西和中国丰富的民族、民间的舞蹈艺术,包括戏曲能够融合在一起,那样才能立于世界不败之地。在这方面,咱们是最应该有基础的,《红色娘子军》的成功就是例子,该剧的编导都是资深的。而现在起来的很多编导缺少创作根基,他们学到了编舞的手法,但是没有生活,也没有很宽广的视角。这个宽广的视角,指的是对民族文化本身的一种向往,国外能编出好作品的人都是有舞蹈根基、有文学、音乐、美术修养的人,比如《小美人鱼》的编导约翰·诺伊梅尔,他既能驾驭名著改编,又可以自己去设计节目、服装、选择音乐。我希望通过编舞比赛,能挖掘到编舞领域中的这种人才。

记者：目前,国内编舞的现状又是如何呢?

赵汝衡：时下国内大的晚会、比赛不少,编舞也都是大晚会的模式,这就抑制了多种样式的编舞方式。大晚会整体都是五颜六色,都是动作的堆积,感人之处不多,拷贝的多,眼界偏窄。艺术教育应培养全面的人才,而不是一学跳舞就只教她四肢动,把各种动作编到一块,割裂了舞蹈跟故事、音乐之间的艺术结合。我们并不缺少满足晚会需求的小编导,而是缺乏驾驭大作品的大编导。现在看来,很多编导过于受到泛娱乐化的影响,没有回归到音乐、舞蹈本身,反而一些没有经过过度包装的民间舞,最值得欣赏。总体而言,目前编舞处在一个比较迷茫的时期。

记者：在你组织的舞蹈比赛、展演中,经典化、国际化、艺术化特色比较鲜明。而把中国的舞蹈发展置于国际化的视野下,对我们创作的提高会有哪些帮助?

赵汝衡：我们邀请国外顶级舞蹈院团都是有目的的,就是希望把世界上最好的艺术介绍给大家,开阔国内观众的眼界,让他们看看世界顶级院团是如何在艺术上返璞归真的。我们比赛邀请的评委都是世界顶级院团的艺术总监,像云门舞集艺术总监林怀民、慕尼黑芭蕾舞团艺术总监伊万·里斯卡、巴黎歌剧院芭蕾舞团艺术总监布里吉特·勒菲弗等,他们都有自己的艺术观点和鉴赏力,可以把这些观点“拿”过来,检验国内舞者的艺术水平。比赛期间,活跃在舞台上的明星们不仅将在评

委席上给出专业的评判,还将在开闭幕式 gala 演出中带来精彩的表演,如洛帕特金娜就登台表演了《天鹅之死》。此外,我们还请来一些名家、名师,以工作坊的形式,让大家在一个星期的时间里学到不同的教学方法。总之,公益性的成分比较多,以普及为主。

艺术作品需要精雕细刻

记者：我们也经常在各种艺术节、展演季上看到各地打造的原创舞剧作品,可以说单从数量上看,舞剧已经呈现出了一定的发展规模,你如何看待当下舞剧的创作现状?

赵汝衡：我对打造特别不赞成。艺术作品,尤其是打动人的作品是需要精雕细刻的。打造是工匠的活,命题打造出来的作品很多是形式大于内容的。现如今,舞剧的创作的确很丰富多彩,但是这种多彩是雷同的、同质化的,普遍都采用了电脑灯的效果,都穿上了豪华的服装,戴上繁复的头饰,惟独缺少了朴实的味道。很多创作都是奔着争奖去的,欠缺对艺术的敬畏之心。创作者应该好好思考的是,他们到底要给观众提供什么样的精神产品?是要留下艺术回味的,还是一闪而过的。我更倾向于前者。现在舞蹈动作的花样特别少,大家可能都在模仿,像男子舞蹈的女性化趋势,大家都会搬腿,腿也都特别软,但是很刚烈的技术性动作没有了。艺术作品应该是感染人的,我们应该鼓励不同学派的多种创新,而不是设置成一个模子。舞蹈不应该变成软功,也不应该成为杂技,而是通过身体的每一个动作去体现人物。

记者：舞剧民族化也是舞蹈界多年来一直探索的课题,在你看来,中国舞剧民族化的路径是什么?走出去的难度又在哪里?

赵汝衡：民族化是一条漫长的路。首先作品要选择好的,有文学性的剧本,其次要有修养的编导的参与,特别是有自己的独特见解。我们现在的的问题是编导能编出东西来,但是这些东西的意义在哪儿,模糊不清。比如,当时排演《红色娘子军》时,每个动作的背后都是有话的,都是把语言转化成动作,这些动作也都是源于我们民族的生活和艺术。可以说,提高编导的修养是舞剧民族化创作的关键。“走出去”有国际化的选材标准,不能急于求成。第一步应该走入他们的主流社会,进入他们主流的艺术欣赏视域中。2009年1月,《红色娘子军》首次走进了巴黎歌剧院,这个剧之前从没上过中国院团,为了准备这次演出,他们给我们做了上百页的说明书,里面介绍中国民主革命的历史,每个进场的观众都在那里认真地读。要用好的作品去影响别人,让他们知道你的历史,懂得你的艺术。此外,还要有结结实实的艺术作品供他们去选择。国际上,尤其是欧洲是很注重成本运作的,而我们缺少这种巡回演出的意识。

记者：近些年,台湾云门舞集的作品受到一些青年观众的追捧,其灵魂人物、艺术总监林怀民更是成为媒体、网络关注的焦点。从《流浪者之歌》《九歌》到即将推出的《稻米》,尽管一些观众并不能完全理解林怀民作品中表达的意义,但还是被其舞台表演所吸引。你如何看待这种现象?

赵汝衡：林怀民的成功很大程度上源于对中国传统文化的尊重。不难发现,时下做林怀民这种舞团工作的人很多,但缺少的是一个土壤。实际上,我们市场中蕴藏着众多的“林怀民”。同时,林怀民的个人魅力也是他赢得观众的重要因素。他经常会宣讲自己的理念。记得当年在台北观看《薪传》《竹梦》的演出,开场前他有一段特别贴近人的演讲,包括请大家走的时候不要留下纸屑。他的教育理念都是从根基开始的,身先士卒做了很多教育工作,宣传中华传统文化,用自己的行为和理想感动观众。可以说,他的创作过程始终没有脱离民众。

“首都儿童戏剧精品展演月”亮相中国儿艺

由中国儿艺和北京市文化局主办的首届以“我们的中国梦”为主题的首都儿童戏剧精品展演月活动将于4月12日至5月3日在中国儿童艺术剧院举行。本次展演月共展出4部优秀儿童剧:中国儿童艺术剧院亲子动漫舞台剧《绝对小孩》、北京儿童艺术剧院股份有限公司大型木偶剧《巴啦啦小魔仙之甜心公主》、中国木偶艺术剧院股份有限公司经典动画改编《黑猫警长》和北京缤纷无限儿童艺术剧团幽默原创舞台剧《铜头小狮子》。其中,《绝对小孩》改编自台湾漫画家朱德庸的同名漫画,幽默风趣的语言、动漫风格的表演不仅吸引孩子的目光,更充满哲理的启迪;《巴啦啦小魔仙之甜心公主》改编自国内极具影响力的原创动画片《巴啦啦小魔仙》,台上台下连成一气的互动演出,是孩子不可多得的美好回忆;《铜头小狮子》则是一部讲述与孩子大人息息相关话题的轻松诙谐的原创儿童剧。

据介绍,此次展演月还将推出儿童戏剧推广日、首都儿童戏剧沙龙等免费的戏剧普及活动,让少年儿童走进剧场,让剧院走进社区。通过戏剧观摩、交流、体验等方式,切实普及戏剧文化,提高少年儿童艺术文化修养。同时,为了让更多的孩子走进剧场,中国儿艺采取低票价、公益性的形式,100元以下的票占到总票数的近40%。(飞 歌)

电视剧《青果巷》反映城市发展保护与文物保护矛盾

电视剧《青果巷》3月13日登陆央视8套黄金档,该剧由何政军、王力可、朱琳主演,陈玮总编剧,徐耿导演。该剧由中央电视台、常州广播电视台、安徽广播电视台、江苏亚细亚影视制作有限公司联合出品,是“中国梦”系列影视作品展演的预热之作之一。电视剧《青果巷》取材于常州有着2500多年历史的青果巷。这条巷子里走出过革命先驱瞿秋白、汉语拼音之父周有光、洋务运动先驱盛宣怀、民初谴责小说家李伯元、故宫博物院开创者吴瀛、剧作家吴祖光、语言学家赵元任、“七君子”之一史良等许多在中国近代史上举足轻重的人物。被誉为“江南第一巷”。剧中,何政军、王力可分别饰演汪庚和青果,他们是一对年龄相差25岁的恋人。这对在事业上相助,生活上相扶的情侣面临巨大的压力和考验。他们能否冲

破世俗的偏见,突破家人的重重阻挠终成眷属,成为该剧最大的悬念。以演出女军人形象著称的朱琳,在《青果巷》中当起了婆婆。与家庭戏中的婆婆不同,朱琳饰演的婆婆杨紫云不搞“家斗”,作为乱针绣大师,她在苦苦寻找这项传统艺术的继承人。朱琳塑造的这一形象,在知性、坚毅、严厉的外表下却有着的一颗慈爱和炽热的心,与目前模式化的“婆婆”和“慈母”形象截然不同,却更真实感人,为全剧增色不少。杨紫云的儿子王庚继承了母亲的精神,把保护青果巷文化作为自己的终身事业。电视剧《青果巷》反映了城市经济发展与历史文化遗存保护之间的矛盾。除此之外,还反映了一些当下热门的社会话题,如拆迁问题、空巢老人问题、保姆和雇主关系、知识女性的尴尬处境以及“80后”的成功焦虑等。(央 讯)

安徽省油画作品晋京邀请展举办

由安徽省文联、正东玉器城、安徽省美协联合主办的安徽省油画作品晋京邀请展日前亮相北京中国徽文化展示中心。此次展出的近200件作品,集主题性、艺术性、探索性、创新性于一体,题材广泛,形式多样,意蕴丰满,展示了安徽省油画的艺术风格和总体风貌,富有鲜明的徽文化元素。作为安徽省文联中国徽文化展示中心的第二个展览,本次画展集中展示了安徽的油画力量,参展作品既有安徽本土油画创作的中坚力量,也有皖籍油画名家。通过这个展览,可以看出安徽油画家在油画本土化和当代性上作出的大胆实践。安徽是一片文化厚土。徽文化内涵丰富,独树一帜,在美术领域徽派篆刻、徽派版画、新安画派都曾作为主流流派,在中国文化史上有着重要的影响。多年来,安徽油画在这片文化沃土上孕育、发展,经过几代人的不懈努力,逐步走向成熟、演绎精彩。伴随着文化强省建设的步伐,安徽油画家们积极进取,寻求新的表现手法,探索新的创作思路,立足安徽丰富的人文资源,用敏感的心灵、独到的眼光辛勤地劳作,创作了一批具有地域特色和时代精神的精美画作。安徽油画家在创新徽文化优秀传统文化、弘扬徽文化深厚底蕴的基础上,古为今用,推陈出新,探索出了一条西方技法、东方审美的油画创作新路。此次展览是对新世纪以来,安徽整体油画发展状态的一次学术审视。(艺 报)