

艺海观潮

作为省文体厅主办的精品剧目惠民演出活动的首个引进剧目,由郑州歌舞剧院创作演出的大型舞剧《水月洛神》6月25日、26日登陆省歌舞剧院。这台屡获国家级大奖的精品剧目不仅受到业内人士的好评,也赢得了普通观众的喜爱。尤其是在第二场演出中,慕名而来的观众聚集在剧场门口,出现了一票难求的盛况,这在我省近年来的演出中颇为罕见。

关于精品剧目如何做到既能捧杯拿奖,又能闯荡市场,业界对此议论纷纷,意见多样。而成立10年的郑州歌舞剧院却用行动对此作出了自己的解释。除了创作于2010年的《水月洛神》,该院在成立之初创作的舞剧《风中少林》至今仍在演出,并且成为我国为数不多的成功打入欧美主流剧场的民族舞剧。为此,文化周刊记者采访了郑州歌舞剧院院长孙书杰以及我省文艺工作者,在探寻郑州歌舞剧院成功之路的同时,也为我省的精品剧目生产提供借鉴。

精品剧目： 大众路线下的文化担当

本土文化精髓 一流艺术呈现

“选择《水月洛神》作为引进的首个精品剧目,就是看中了其鲜明的中原文化特色和震撼的舞台艺术呈现。”省文体厅厅处处长陈良告诉记者。

从《风中少林》到《水月洛神》,依托本土文化积淀,深挖中原文化精髓一直是郑州歌舞剧院坚持的创作原则。孙书杰说,中原文化博大精深,堪称中华文明的发祥地,而郑州歌舞剧院作为地方剧团,只有立足本地,才能形成特点。据介绍,在这两部舞剧筹备之初,主创团队多次讨论主题内容,最终选择了河南最具代表性的少林武术和洛神文化作为题材,具有鲜明的地域色彩。

看过这两部舞剧的观众,都会被剧中或雄浑壮美、或典雅婉约的舞台呈现所吸引,而剧中一个个编排精巧、技艺精湛的舞蹈段落,更是让人过目难忘。孙书杰说,这两部舞剧的主创团队都是外聘的国内顶尖艺术家。“外界对我们的评价是‘地方院团、国家水准’,这跟我们的坚持引进高水平创作队伍有很大关系。”孙书杰告诉记者,虽然这样做会加大投入的成本,但是从长远来看,高水平的创作是剧目生命力的重要保证。

郑州歌舞剧院舞剧《水月洛神》剧照

两部剧目在国内久演不衰的事实,也证明了郑州歌舞剧院本土+精品的创作思路是符合艺术创作规律的。孙书杰说,目前《风中少林》的成本已经收回,《水月洛神》的演出势头也非常强劲,更重要的是,这两部舞剧的成功,使得年轻的郑州歌舞剧院一举成名,成为政府扶持和业内关注的重点剧院。

尊重观众意见 坚持艺术格调

在国内舞剧界,获得国家级大奖的剧目为数不少,但是能像《风中少林》和《水月洛神》那样演出邀约不断的却不多,有的剧目获奖后就被束之高阁,被群众戏称为“贡品”。孙书杰说,在郑州歌舞剧院,从剧本创作开始,观众不会喜欢就成为舞剧主创人员必须要考虑的问题。

“《水月洛神》和《风中少林》修改过的次数恐怕已经数不清了。”孙书杰说,每场演出中,剧院都会把观众意见卡随节目单一同发放,等到演出快结束时,由专人在门口引导观众填写回收,并向参与者赠送剧目画册、光盘等纪念品。“有的观众意见很具体,也很专业。”孙书杰说,在下一次的排练中,主创就会吸收这些意见进行改进,使之更符合观众的欣赏口味。

“在尊重观众意见的基础上,我们有自己的艺术坚持。”孙书杰说,尽管郑州歌舞剧院有票房和创收的压力,但是

一些社会上类似于楼盘开盘、商场开业等品位不高的演出坚决不接。有些演出公司也希望代理《风中少林》和《水月洛神》的演出,每年至少安排100场,但条件是减少舞美道具和演职人员数量降低成本,这样就影响到了剧目的艺术效果,也被拒绝。孙书杰说,文艺院团的形象塑造是一个漫长的过程,只有坚持艺术品位,才能走得更远。

事实上,郑州歌舞剧院坚持的精品路线已经初见成效,完全由该院自主创作的部分舞蹈节目先后获得“荷花奖”作品金奖、银奖,并获得文化部邀请,出访波兰、匈牙利、保加利亚和越南、泰国等国家,成为国家文化形象的代表。

借鉴外来经验 打造本土经典

在采访中,孙书杰对于海南的本土文化也表现出了浓厚的兴趣。“我去年在十艺节上看过海南省歌舞团创作演出的舞蹈诗《黎族故事》,非常好。”他说,海南的文化对于内陆地区的观众来说显得神秘新奇。近年来海南的文艺工作者对于本土文化深入挖掘,创作出了多部优秀剧目,在全国范围内都产生了很大影响。

从《鹿回头》《达达瑟》到《黄道婆》《黎族故事》,我省的精品文艺创作水平并不落后,而且《达达瑟》和《黄道婆》也曾经在全国部分城市举行过巡演和商演。孙书杰说,一台剧目的生命力是否长久,首先取决于作品的质量,千万不要低估观众的欣赏水平,更不能糊弄观众。其次,加强对外推广也是必要手段,尤其是政府有关部门,应该对精品剧目给予扶持和提供展示的舞台。

对此,《黎族故事》总编导、省歌舞团团长彭煜翔深有感触,他告诉记者,《黎族故事》在有关部门的支持下,不仅代表我省出访了韩国、日本等国家,而且在省内也正在举行巡演。下一步,《黎族故事》计划晋京演出,并且筹备开展全国巡演。他说,郑州歌舞剧院的成功经验值得我省歌舞团借鉴,希望海南本土文化也能随着《黎族故事》的足迹,传播到全国各地和海外。

“百社千校” 走进五指山

本报讯(记者戎海 通讯员曹志成)南海出版公司“百社千校 书香童年”系列活动日前走进五指山市,向该市水满乡牙排小学、毛阳镇紫荆花希望小学、毛阳镇东油希望小学、红山南定小学、红山番薯小学、通什镇牙日小学等六所学校捐赠了总价值3万元的优秀少儿图书,并且赠送了价值2万元的书包、文具。

据介绍,南海出版公司向六所小学捐赠的图书包括:《阅读杨红樱》系列图书、《窗边的小豆豆》系列图书,以及《蓝天下课桌》《香草味的友谊》《亲爱的阳光姐姐》《朗读手册》等,同时,在牙排小学开展了内容丰富多彩的读书游园活动。此次游园会包括经典诵读、手工制作书签、读书角等项目,每个活动项目都设置有相应的奖励。经典诵读是让同学们朗诵一些经典文段;手工制作书签环节,桌上摆放着五颜六色的制作材料,引起了许多同学的兴趣;另外,读书角等环节也吸引了许多同学的目光。短短1小时的读书游园活动,充满了欢声笑语。

“百社千校 书香童年”阅读活动由国家新闻出版广电总局于今年5月组织发起,目的是在全国少年儿童中形成“爱读书、读好书、善读书”的良好阅读风气。全国将有100家出版社参与该活动。南海出版公司作为入选出版单位之一,计划于6月至9月期间,先后在海口、白沙、五指山、万宁等市县共13所老少边穷学校中开展形式多样的系列活动。

天全方罍“合体” 引发文物回归思考

6月28日,国宝级青铜器皿天全方罍身和器盖在湖南长沙“合体”,并由湖南省博物馆永久收藏,引来了多方瞩目。

皿方罍的“身首合一”之所以为人津津乐道,不但是因为长期流落海外的商周青铜器器身回归祖国,还是因为此次国宝回归采用了洽购的方式。湖南省博物馆正式致函纽约佳士得拍卖行,相关的领导和专家、热心收藏家和企业等组团前往纽约与卖方洽购。国内拍行和买家纷纷表示支持,呼吁华人个人藏家放弃购买,最终以远低于预计拍成交价2000万美元达成协议,促成此次回归。

据中国文物学会统计,1840年鸦片战争以来,超过1000万件中国文物流失到欧美、日本和东南亚等国家和地区。联合国教科文组织的统计数字显示,在47个国家的218家博物馆中有中国文物167万件。(据《人民日报》)

点评:让流失文物回归本土,目前比较普遍的方式有追索、捐赠和回购等。其中回购成为近年来流失海外的文物回归祖国的主要方式,但是弊端也随之产生,助长文物盗窃和走私之风。因此,此次皿方罍的回归,省级博物馆出面、民间收藏家出资,通过多方协商达成洽购,既尊重市场规律,又讲究谈判策略,为更多文物通过更合理的途径回流提供了参考。

新学院派电影 弘扬中国美学精神

学院派电影创作是新中国成立以来中国电影艺术创作逐渐形成的一种风格。众所周知,由于历史的选择,新中国电影的第三代、第四代、第五代、第六代电影人之间,存在着依托于北京电影学院的明确传承关系。这一生长脉络,使得几代电影人的创作风格之间,构成了必然而紧密的联系,并且赓续着中国电影的独特气质。

自2012年以来,随着电影改革的逐步深入,《失恋33天》《致我们终将逝去的青春》《北京爱情故事》《万箭穿心》《飞越老人院》等一大批由专业院校出品或由高校相关专业教师和学生主导创制的优秀作品迅速涌现。他们立足既有学院派创作传统,积极借鉴西方成熟成熟的电影手法,在进行新锐艺术探索的同时,不少作品也取得了不俗的票房成绩。(据《人民网》)

点评:这批新产生的学院派电影是适应当前中国电影产业发展需要,具备学院派的明显美学传承和代际脉络,展现学院派权威性和艺术表现力等独特品格的电影作品。这批电影作品具备体现中国特色、秉承时代精神,顺应大众需求。弘扬中国美学精神是新学院派电影继往开来的美学诉求。体现在创作上,主要是对主流价值观进行敏锐的艺术表达,这也是新学院派电影受到观众欢迎的重要原因。

《万箭穿心》剧照

“节操词典”走红 大众热衷文字狂欢

近日,一组名为“节操词典”的配图释词在网上热传,经媒体报道后引起各方讨论。该词典通过对现有成语或词语的另类解读,或是提出一些原创并赋予新意的词汇,配以漫画图示,从而衍生出各种令人捧腹的含义。

据了解,作者姜茶茶大约在三四月份创作出第一个词“以貌娶人”,表示看重对方外貌之意。此后,姜茶茶又想出一系列颇有创意的词语新解。比如久别重逢(zhong:读四声)逢。旧意指分别很久以后再次相见,新意则为分别很久以后再次相见发现彼此都变重了;“单肾贵族”一词,旧意指单身,即不处在恋爱关系中的人。新意则指为了苹果手机而卖肾的人等等。“节操词典”的走红也引发了网友讨论。一些人称十分具有新意,很好玩;也有不少人表示此举很无聊,会误导大家对词语的理解。(据《中新网》)

点评:继“网络成语”之后,“节操词典”再次掀起一股文字狂欢热潮。不过和晦涩难懂的“网络成语”相比,“节操词典”是对已经通用的词语进行重新释义,其中一部分释义较能体现语言智慧,针对某种社会现象和潮流进行讥讽,引发读者的会心一笑。从恶搞成语开始,大众对于此类的文字游戏乐此不疲,客观上使得大众文化潮流趋于庸俗,应当引起警觉。

本文照片均为《水月洛神》剧照
本报记者 苏晓杰 摄

南海评弹

“深夜书房”出路 或在于文化救赎

禾刀

继北京三联韬奋书店24小时营业后,全国各地多家书店也相继延长营业时间。作为民营书店的南京先锋书店自6月14日起延长营业时间至凌晨零时,并推出“午夜文学”“午夜阅读”“午夜行走”等主题文化活动。书店创始人钱小华表示,为热爱阅读的人留盏灯,是先锋书店延时营业的初衷。

钱小华的回答极富诗意,他的这种努力确实让人无法不深表敬意。不过,在电子商务高度发达以及人们阅读习惯发生改变的今天,实体书店已经谈不上优势;热爱阅读的人也并不缺一盏灯,读者需要一个相对安静的环境,书店也未必就是最理想的阅读场所。简言之,一个书店能否生存下来,尚需更多探索。

提起书店,我们常常会言及被誉为巴黎文化地标的莎士比亚书店。于1919年在巴黎左岸开张的莎士比亚书店荣誉加身,是巴黎的文化地标和全世界独立书店的标杆,吸引了乔伊斯、海明威、纪德、瓦乐希、安太尔等作家与艺术家。莎士比亚书店的声音响起,得益于著名作家乔伊斯出版了曾被美英拒绝出版的巨著《尤利西斯》。在莎士比亚书店里不仅可以购书,还可以偶遇文化名家,听他们对即将出版作品的朗诵,甚至有机会同他们面对面交流。即便如此,莎士比亚书店的经营同样困难重重。

不难看出,莎士比亚书店之所以能够成为一座城市的文化地标,首先在于文化的认同而非商业的出色表现。这样说并非反对书店的商业努力,而是因为现阶段,在电子商务低价竞争的严峻现实面前,高成本的实体书店并不具备价格竞争优势。当书店在商业运营方面无法取得决定性突破时,其存在的价值更大程度上或当突出文化角色。显而易见的是,这正是现在一些书店的最大短板,即过于重视装修,突出休闲,反倒忽视一些更具文化气息活动的开展,事实上也鲜见知名作家走进书店,专门同读者面对面交流。

具体到“深夜书房”个人比较关注两点。首先是这个书店在商业上是否有明显突破,其次是书店的文化特色到底是什么。在实体书店生存举步维艰的今天,书店需商业创新,但更需在文化建设方面作出更多努力。或许,当一个书店尽可能少些世俗的浮华,多些文化的清淡雅致,其文化功用才可能得到更大程度彰显。

本报记者 戎海

“我们虽然是歌舞剧院,但是最主要的还是舞蹈。”采访伊始,郑州歌舞剧院院长孙书杰就坦率地承认剧团的“偏科”。在他看来,舞蹈是剧院的“核心竞争力”,两部舞剧《风中少林》和《水月洛神》,足以奠定郑州歌舞剧院在全国舞蹈领域的地位。

2004年3月,郑州歌舞剧院以文化产业探路者的姿态应运而生,而其用来探路的“秘密武器”,就是舞剧《风中少林》。“7月份,《风中少林》将应邀赴广州演出。”孙书杰说,一台舞剧诞生10年依然久演不衰,在国内屈指可数。而创作于2010年底的舞剧《水月洛神》则是该院编创的第二台舞剧,院方有意将该剧打造成又一部保留剧目。

10年时间创作两部舞剧,这样的速度用“低产”来形容也不为过。然而,这两台剧目不仅在艺术上获得肯定,在市场上也受到欢迎,演出邀约不断,和国内不少剧目获奖之后就“刀枪入库”形成了鲜明的对比。

林明琛阔别30余年后将再回海南办个展—— “三个一”谱就艺术人生

本报记者 戎海

“我的艺术成就,可以用三个一来概括:一本杂志、一本书和一组画。”在海口,已经退休10多年的广州美院教授林明琛平静地告诉记者。今年,他将在海口举办自己的个人画展,这也是继

挂毯前的苗女——《中华民族·人行》之6·苗族 林明琛 作

1983年之后,林明琛再次在家乡海南举办画展。

林明琛1941年出生于香港,自幼随母亲迁来海南文昌定居。1961年,林明琛考入广州美术学院油画系,成为该系的首位海南籍学生。在校期间,林明琛被选中参加韶山火车站建站油画创作。并被分配到韶山火车站工作。

林明琛在美术道路上的苦旅由此拉开序幕。在韶山火车站工作,除了画宣传画,林明琛还要帮着售票和打扫卫生,每周只有礼拜天可以外出画画。1976年,林明琛调到长沙,开始组织广州铁路局首届职工美展,并开始在报刊上陆续发表美术作品和文章。1980年代初,在老一辈美学家朱光潜、王朝闻、李泽厚、蒋孔阳的鼓励和支持下,林明琛调入湖南省人民出版社,参与创办我国第一本美学普及刊物《美育》。他以艺术家的眼光,组织发表了大量美术、书法、摄影、篆刻作品及分析文章,策划并组织了全国首次美育座谈会。

“一本书”的创作是林明琛调入广州美院任教后的成果。1990年代初,已经在广州美院从事学报出版工作5年多的林明琛被要求在学院开设首个艺术色彩学课程。由于没有合适的教材,林明琛

在饱览了图书馆里关于色彩学方面的藏书后,决定自己写讲义,1993年,该讲义以《艺用色彩学》的书名正式出版发行,引起业内轰动,被誉为“艺术色彩小百科”,至今仍被不少高校作为教材。

在工作和教学之余,林明琛一直没有停止过艺术创作。从他密密麻麻的艺术活动表上,可以看到从1950年代起,他就开始在全国各个报刊杂志发表作品,并在国内外举办了10多次大型个人画展,并作为专家评委,参与了多个学术交流活动。2009年,林明琛的两幅作品《踏歌行》和《和谐香港》,入选第十一届全国美展。

“一组画”是林明琛正在进行的一项艺术创作工程,目前已接近尾声。这组画的创作起源于2001年,当时刚刚退休的林明琛经过深思熟虑,决定以全国56个民族的年轻女性为对象,创作56幅大小一样的人物画,他给这组组画命名为《中华民族·丽人行》。这组画大胆采用浓墨重彩的表现形式,色彩鲜艳纯粹,给人强烈的视觉冲击。这样的创作形式和内容,在国内尚属第一例。

对于即将到来的海南个展,林明琛非常期待。他说,这次展出的作品都是近期创作的,希望在阔别30多年后,能用自己的作品和艺术活动,为海南的美术事业,贡献一份力量。

扫描二维码
关注《文化周刊》

