

海南4件作品入选第11届全国刻字艺术展 为字造像 刻书坛琼韵

聚焦

陈晓作品《程门立雪》

■ 见习记者 余小艳
本报记者 李佳飞

“‘一’字设计妙！像一条大路，跨越整幅作品。”海南省书法家协会驻会副主席兼秘书长陈洪，对海南刻字艺术家陈为云的作品《一带一路》点评道。日前，包括《一带一路》在内的4件海南刻字作品从全国3150幅作品中脱颖而出，入选第11届全国刻字艺术展。其他3件入展的海南刻字作品分别是石江雄的《不忘初心》、陈晓的《程门立雪》以及王学愿的《观海听涛》。

1996年以前，海南的刻字艺术还是一张白纸。经过短短20余年的发展，海南刻字艺术从最初的辉煌，到沉寂，再到如今的蓬勃发展，它已经在全国现代刻字艺术领域中占了一席之地。

现代刻字艺术的「海南现象」

海南书法家协会刻字艺术委员会成立于1996年，1996年、1997年，曾经连续举办了两届全省刻字艺术展，并集结出版了作品集。值得一提的是，在1997年的第3届全国刻字展中，海南有2件作品获奖，30多件作品入展，这一景象备受关注，被业界誉为“海南现象”。

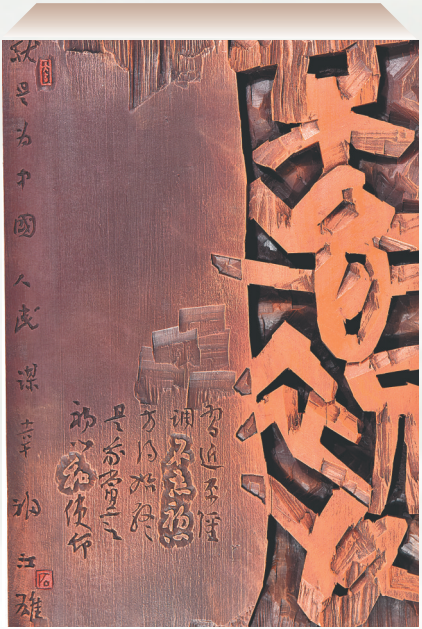
当时的海南省书法家协会刻字委员会主任吴东民较早接触到现代刻字艺术，并将这门于中国上世纪80年代末至90年代初兴起的艺术形式推广至海南，同时邀请当时国内较早接触现代刻字的大师来海南给青年艺术家讲课，提供技术指导。

同一时期，日本刻字艺术展、国际刻字艺术展纷纷来到海南展览。“在此之前，我们只在书刊、画册上看到过平面的现代刻字作品，这些展览让我们看到实物，立体的作品，很震撼，受到很大启发。”当年那个二十出头的青年艺术家谭骏，一下子就被现代刻字的魅力所吸引，迅速尝试创作。当时像他一样的刻字爱好者达百余人。

“现代刻字艺术的迅猛发展是许多书法界人士始料不及的，过去许多人一直把篆刻艺术当作‘雕虫小技’，认为它不过是书法的翻版与再现。”陈洪说，现代刻字艺术不单在海南火热，在福建、浙江等沿海省份也陆续兴起。

陈洪认为，早期海南刻字作品存在诸多不足，多数创作者并没能领悟现代刻字艺术的真谛，把传统刻字当作“法宝”来继承，很少考虑刻字本身在“刀”与“刻”、“形”与“意”、色彩与质感、材料的肌理等方面的问题。

刻字爱好者石江雄也有相似的回忆，他说，早期的青年艺术家都在陶、竹、石，甚至硬泡沫板上雕刻作品。随着现代刻字艺术创作的规范，早期的这些材料都被一一淘汰，统一规定为木板雕刻。从第3届海南省现代刻字艺术展开始，海南省现代刻字艺术朝着成熟化和个性化方向迈进，进入快速发展时期。

石江雄作品《不忘初心》

青年美术家为刻字创作主体

此前，在第7届全国刻字艺术展、第8届国际刻字艺术展、两届名家邀请展等大型全国和国际刻字展中，海南刻字作品入选、获奖数量都位居前列，总计入选作品200余件，表现出海南刻字艺术的整体发展实力。

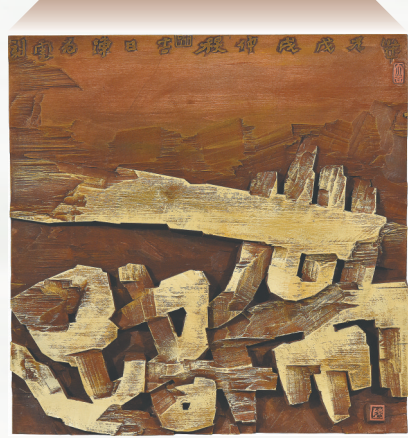
在谭骏的印象中，第7届全国刻字展在黑龙江省举办，海南省20多位青年刻字创作者组队去看展。然而自第8届全国刻字展之后，海南刻字创作入国展的作品相比其他省份更寂寥。“不是创作热情没有，是文化底子不够，感觉没有东西可以挖掘了。”谭骏这样解释海南刻字逐渐沉寂的现象。他认为早期海南现代刻字艺术水平领先内陆地区，得益于行动快人一步。但是随着全国各地现代刻字培训和比赛的增加，原本具有深厚文化底蕴的内陆地区反超海南很正常。

入选第11届全国刻字展的作品《不忘初心》的创作者石江雄从小学习书法，大学又专修美术。他解释自己的作品以大篆为主体字，线条简练生动、浑厚凝重，结构饱满；主体内容占构图三分之一比例；落款采用小行书，疏密结合，故意让密者更密，疏者更疏，更好地突出作品主题；作品雕刻上，刀痕着力体现出力量感，干净利落，体现自然率真之美；最后一关上颜色，结合不忘初心的象征意义，采用暖色调，以橘红色为主，代表光明、温暖、吉祥和幸福，并且采用渐变效果，让整幅作品既显得柔和自然，又能彰显画面感，更加有视觉冲击力和观赏性。

一同入展的作品《程门立雪》，其创作者陈晓最初是小学美术老师，多年从事艺术教育工，对现代刻字积累了丰富的经验。他认为初稿设计直接决定最终作品的优劣。在创作过程中，字体设计、版面布局、线条元素如何表达主题等需要精心设计。

目前，海南热衷于现代刻字艺术的创作者大约百余人，其中大多数如石江雄、陈晓一样的书法、美术工作者，除了具备书法功底，还具备一定的构图能力、美术水平与创新意识。

“近几年海南刻字作品在全国展中数量不多，但件件是精品妙品。”陈洪说，如今全国各地刻字爱好者都加入现代刻字的队伍，参赛竞争激烈，要想在国展中取胜，这就需要静下心来搞创作，提升作品质量。

陈为云作品《一带一路》

创新观念多出精品妙品

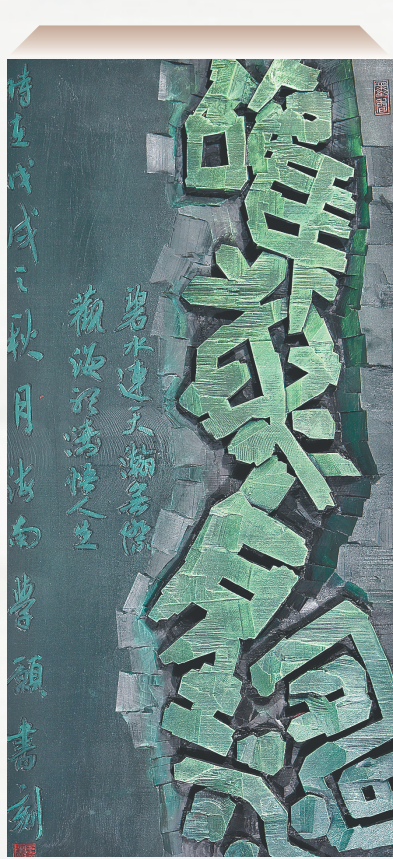
谭骏在第8届省展之后，逐渐淡淡出了“刻字圈”，与他一同隐退的同期刻字艺术家不在少数。他说，现代刻字艺术相比书法、篆刻更具观赏性，受众的接受度更高，应该多开展一些活动，让刻字艺术进入社区、校园，走进百姓生活。

“创作观念的更新是发展海南现代刻字艺术的关键。”陈洪说，为了重振海南现代刻字艺术创作热情，催生一批优秀的作品，海南省书法家协会以全国刻字艺术展为契机，邀请名师免费对全省现代刻字骨干作者进行专业培训，了解刻字艺术创作趋势、特征，讲求合理的书法布局，掌握木材挑选、肌理运用、刻字手法等知识。各市县书法协会也积极组织培训，学习推广现代刻字艺术。

在石江雄看来，专业培训开阔了创作者眼界，同时在岛内掀起创作热潮。

入选第11届全国现代刻字展的海南作品，创作主题多是紧扣时代脉搏，弘扬主旋律，如《一带一路》《不忘初心》《程门立雪》。而另外一些作品则在于表现海南本土文化特色，如《观海听涛》以绿色和蓝色为主色调，色彩上表现海洋特色，字体形态体现波涛形态，整幅作品体现的是海洋文化。

谈及未来海南现代刻字艺术的发展，陈洪说，希望更多艺术院校的青年师生加入现代艺术创作队伍，为海南现代刻字艺术发展注入活力，同时应广泛吸收兄弟省份的创作经验，丰富美学意蕴和艺术语言，多出精品出妙品。

王学愿作品《观海听涛》

评弹

高雅艺术辐射文化温度

■ 王珏 李婧源

在这个技术革新加快、观众群体变化的时代，高雅艺术想要更加亲近观众，剧院应该怎么做？日前，由国家大剧院发起举办了首届世界剧院北京论坛，来自意大利米兰斯卡拉歌剧院、英国皇家歌剧院、法国巴黎歌剧院、美国卡内基音乐厅等近90家艺术机构的200余位代表，以“交流合作、共享共赢”为主题，探讨了艺术教育、观众培养等问题。

近年来，越来越多年轻人走进了剧院。国家大剧院统计数据显示，目前45岁以下的中青年观众占到观众人数的69%，其中学生群体占14.3%，90后、00后已经逐步成为主力观众。

为拉近与年轻观众的距离，不少剧院对传统剧目进行重新创作，使老剧目焕发新生机，让年轻人看得懂、爱得上。在论坛上，斯卡拉歌剧院首席执行官兼艺术总监亚历山大·佩雷拉介绍，他们致力于打造儿童歌剧，将传统剧目由3.5小时缩减为1小时，这样的时长更适合孩子观赏。

如何对年轻观众进行艺术启蒙？教育、普及活动必不可少。斯卡拉歌剧院从5到6岁的孩子抓起，配备完备的基础器乐设施，提供系统的音乐教育。国家大剧院则从2007年起就持续开展公益性艺术普及活动，构建了覆盖小学、中学、大学的艺术普及全链条。国家大剧院院长王宁介绍，国家大剧院成立至今的10多年间，累计有800多家演出剧团、30多万人次艺术家登上该院的舞台，每年有近百万人次观众。

利用互联网技术和直播手段推动艺术传播在全球范围已成趋势，在高雅艺术领域，数字化创新和应用仍在不断探索。

欧洲许多剧院都利用互联网为观众揭开歌剧的神秘面纱。欧洲歌剧联盟总经理奥德里·容格斯介绍，2017年10月，欧洲歌剧联盟开发了在线工具Operavision歌剧愿景。从采访演员到服装设计、后台视图，从文章摘要到深层知识，歌剧愿景能从不同的角度介绍推广每一场演出，满足不同观众的需要和兴趣，文字简单易懂，还配有照片、音视频和游戏模块。

如何利用网络让演出变得“可获得”“易获得”？在我国，剧院正从实体场所延伸到各个平台，演出被搬到了网上剧院、移动剧院、全媒体剧院。如今观众在国家大剧院古典音乐频道、国家大剧院古典移动客户端上不仅可以了解最新演出资讯，更能获得大量数字化艺术资源服务，包括世界各地艺术动态、高清在线直播等。今年5月，国家大剧院在北京首都电影院直播了原创民族舞剧《天路》，这是国家大剧院首次采用4K+5G技术在影院对舞剧进行现场直播，370多万观众通过线上平台观看了表演。

不仅如此，不少剧院还利用数据指导经营管理活动，借助数字技术开展精准的市场营销。西班牙马德里皇家歌剧院使用数据分析观众的年龄圈层，建立过去20年间观众档案的数据库，并以此研判观众的背景、爱好和消费习惯，提升服务质量，帮助该院实现了92%的上座率。

许多观众可能以前没有进过剧院、没有听过音乐会，但是线上直播给他们带来了走近艺术、感受艺术的机会。从线下到线上，通过接地气的传播方式，高雅艺术不再被搁置在殿堂上，而是走进了更多人的生活中，甚至还实现了线上反哺线下，形成良性循环，让文化的温度辐射到越来越多的人。

（据《人民日报》）

资讯

故宫推出“数字文物库” 公开5万件文物高清影像

故宫博物院近日推出包括“数字文物库”在内的多款数字产品，借助先进的技术手段，挖掘数字文物新价值。

据介绍，“数字文物库”在公开186万余件藏品基本信息的基础上，首批精选了5万件高清文物影像进行公开。未来这个数字还将不断刷新，满足故宫文化爱好者和专家学者欣赏、学习、研究文物的需求，也将为文物保护工作提供支撑。

此外，官网全新改版上线的“全景故宫”已涵盖故宫所有开放区域。打开网页，壮美紫禁城尽收眼底；未来，“全景故宫”还将通过记录不同季节、天气、时间的故宫，为古建筑打上“时间的烙印”。

“紫禁城600”“数字多宝阁”“故宫：口袋宫匠”等数字产品也同步推出。故宫博物院院长王旭东说，我们正处于全新的数字时代，整个社会正在发生广泛而深刻的“数字变革”，信息技术应用于各个领域，博物馆面临着前所未有的机遇和挑战。这些数字产品，正是面向未来的一次深入探索。

（据新华社）

华裔作曲家黄若：

音乐于我是“四维空间”

访谈

■ 文/周梦旋

近日，英国BBC交响乐团在江苏大剧院音乐厅为乐迷献上了一场极具创意的音乐盛宴。这场演出的曲目安排不仅有大家耳熟能详的经典名曲——柴可夫斯基的《降B小调第一钢琴协奏曲》，英国作曲家埃尔加的成名作《谜语变奏曲》，更有来自于海南琼海的美籍华人作曲家黄若的作品。他改编自《凤阳花鼓》《兰花花》等中国传统民歌的《交响民谣》，融汇中西、兼收并蓄，令人耳目一新。

7月18日，黄若接受了笔者的采访。黄若曾被《华尔街日报》评价为“具有极度冲击力和实力的年轻作曲家”。1976年，他出生于海南琼海，12岁时考入上海音乐学院附中就读，师从邓尔博教授。1995年，黄若连获瑞士国际音乐节亨利·曼希尼大奖和美国欧柏林作曲一等奖，同年从上

海音乐学院赴美领奖。后来，黄若更凭借优异的成绩拿到了欧柏林大学音乐学院的录取通知书。学成后的他一直在欧美乐坛耕耘，频频获奖并拥有了自己的乐队。随后，黄若进入有着“音乐界哈佛”的朱莉亚音乐学院攻读硕士与博士学位，成为这所著名学府的首位华裔作曲博士。

如今的黄若，任教于美国曼尼斯音乐学院。他的音乐作品一直在孜孜不倦地探求一条逾越东西方文化鸿沟的道路。比如运用西方乐器和音阶的走向描绘唐后主李煜《相见欢》词作情景的《无言》，再比如对《达坂城的姑娘》《康定情歌》等极具中国民族风情的音乐用古典乐的形式表现出来的改变与尝试……这种东西方文化的对话漫长而艰难，但他却因热爱而不曾放弃。为此，他被誉为“继谭盾、盛中亮、陈怡等旅美作曲家之后的第二代在美国乐坛冉冉升起的华裔作曲家和指挥家。”

7月15日，黄若受邀出席由中央音乐学院作曲系主办的“2019年北京国际作曲大师班”并完成了活动系列讲座的第二场——“行者无疆——黄若的音乐世界”，与来自世界各地的作曲教授和青年学子，共同在作曲、教学和音乐会实践中，进一步探索创作空间，打造时代艺术精品。

黄若以视觉艺术为出发点，引出对自身作曲方式与理念的阐释，通过对具体作品的讲解、构图展示、音频分析，展示了作品的动机展开手法与整体布局，让学员们从“多维”的角度跟随作曲家走进作品的内核。在接受笔者的采访时，他解释道：“在我的创作生涯里，视觉艺术对我的影响最为深刻，我通过绘画和视觉艺术来学习作曲，音乐于我来说是‘四维空间’，我通过这样的技法来进行创作”。

作为一个生活在纽约的华人音乐家，黄若还提到每个民族和地域都有

黄若（右一）、谭盾（左一）和BBC乐团指挥在演出现场。

其文化的特殊性，而这种特殊性是珍贵的。他认为：“当代社会中世界文化的频繁交流，以及作曲家在世界各地的生活体验，造就了艺术表现形式的多元化。作曲家不再是地域性的，而是一个综合的文化表现形态，而自己正是其中的一员”。