

拓展杂技剧的叙事空间 以杂技艺术演绎好红色故事

本报记者 杨 竞 文并撰

核心提示 杂技如何讲述红色故事? 10月15日,由中国杂技家协会、辽宁省文联主办的第二届“全国优秀杂技理论作品扶持活动暨红色题材杂技剧创作研讨会”在大连举办。

研讨会上,来自全国各地的专家围绕红色题材杂技剧的历史价值与当代意义,如何用杂技艺术诠释红色题材、追寻红色文化根脉等话题进行研讨。

杂技剧《旗帜》剧照。

以杂技形式演绎红色题材是近年杂技创作的新趋势

近年来,杂技舞台艺术中的现实题材创作呈现出蓬勃发展的态势。特别是今年围绕庆祝中国共产党100周年等重大时间节点,杂技舞台艺术在讲好红色故事、赓续红色血脉、传承红色基因方面发挥了不可替代的作用,而创造性转化和创新性发展让红色题材获得新的阐释方式和新的舞台风貌。如杂技剧《战上海》《红色记忆》《铁道英雄》《英雄虎胆》《山上那片红杜鹃》《旗帜》等。

“杂技可以讲故事,可以展示剧情,可以进行红色题材创作。可以说,杂技剧的创作,让观众对杂技有了新的认识。”中国杂技家协会分党组书记、驻会副主席唐延海在研讨会上表示,以杂技的形式来演绎红色题材,这也是近几年来杂技创作的一个新趋势。他还提及今年看过的由大连杂技团出品的红色杂技剧《旗帜》,以精彩绝伦的杂技技巧描述难忘的历史时刻,声、画、舞美相结合,具有强烈的视觉冲击力和艺术感染力,让人感觉非常震撼。他提到,大连市文化艺术研究所在全国率先设立了杂技研究学科,由中国文艺评论家协会副主席尹力组建了全国首个杂技研究团队,这是杂技理论建设的一个新突破。

大连杂技团创新的杂技剧《旗帜》用杂技语言回顾中国共产党百年来的光辉历程。该杂技剧由《呐喊》

《曙光》《战争组歌》《丰碑》《我们的新时代》《绿水青山》《攀登》《爱在大山深处》《冬奥之光》《破晓》《我的梦》《旗帜》12个篇章组成。

研讨会上,大连杂技团导演张永强说,用杂技讲好红色故事最怕拿杂技节目进行生硬地串联。而《旗帜》将蹬伞、软功、浪桥飞人、双爬杆、单杆技巧、车技、抖空竹、蹬鼓、肩上芭蕾、高拐、吊环、地圈、魔术等融入故事中。比如《战争组歌》篇章中那些壮观的场面表现,18位演员以杂技独有的高难度技巧演绎飞夺泸定桥的英雄壮举。《旗帜》以及沈阳杂技团创排的杂技剧《忆·华年》等都是辽宁省庆祝中国共产党成立100周年优秀作品展演剧目。

杂技剧《战上海》是上海杂技团与上海市马戏学校联手创排的,讲述的是上海解放时期那段波澜壮阔的历史。

如何用杂技这种独特的艺术形式展现历史,成为了摆在创作者面前的难题。上海杂技团团长、上海市马戏学校校长俞亦纲在研讨会上表示,杂技讲故事是巨大挑战。他说,《战上海》中“雨夜飞渡”一幕,解放军战士身手敏捷地在苏州河边的防撞桩上跳跃、潜行,险象环生地避开敌人的火力封锁,顺利渡河的场景,经由杂技演员以梅花桩为道具所展现的高难度技巧,艺术再现了解放军勇渡苏州河的场景。

杂技剧《忆·华年》剧照。

红色题材杂技剧传递了红色精神

专家们认为,杂技是炫技,用炫技来叙事、讲故事很难。山东省杂技团团长孙文艳同样结合杂技团创排杂技剧的经验说,《铁道英雄》讲述抗日战争时期枣庄鲁南铁道游击队在中国共产党的领导下抗击日寇的英雄故事。以往杂技剧多是以一个故事框架把诸如钻圈、草帽、蹬车等杂技节目串联起来,但《铁道英雄》杂技剧没有用传统的杂技节目来进行生硬的串联,而是让杂技为叙事服务、为剧情人物服务,让杂技与戏剧表演完美融合。

辽宁省文化艺术研究院艺术理论研究员张天来认为,红色题材杂技剧开创了我国杂技剧创作题材的新样式。传递红色精神,开创了杂

技剧的红色教育功能。红色题材杂技剧具有丰富的戏剧性,拓展了中国杂技剧的叙事能力。肖世革、邓宝金、谢玮瑜、尹力等与会专家一致认为,杂技语言与红色题材有相契相融的一面,发挥杂技语言与红色题材天然契合的优势,加载红色资源,赋予红色题材艺术品质,是杂技形式阐释红色文化的创新之路。其创新的重要突破口就是高扬现实主义和追求精品化。中国杂技剧的创作已经实现了新时代语境下的艺术突破性发展,彰显了杂技剧宽阔的创作空间和无限的可能性。同时,中国杂技艺术也正在发生深刻改变,将呈现出新的发展格局、进入新的发展阶段。

文化七日谈 WENHUA

走出书斋向大众

朱忠鹤

最近采访时,遇到了两件原本孤立的小事,但将这两件小事关联起来想一想,挺有意思。

前些时日,我参加了一个国内高端论坛。论坛上,有学者发表学术研究成果,将牛河梁遗址中的积石塚按照随葬的玉器进行了细致的等级划分,其中,作为红山文化标志性玉器类型的“玉熊龙”(以前叫“玉猪龙”),不是判断第一等级墓葬的标志玉器,而是排在第四等级里。这就意味着,相较于在等级最高墓葬中出土的玉凤、玉人,“玉熊龙”的身价一下“跌”了许多。

我想,一般公众对这样的结论应该是稍感意外的,因为对一般公众而言,他们是通过“玉熊龙”知道红山文化的,在很多场合,“玉熊龙”也成了龙的传人的重要标识之一。

相较于其他玉器,“玉熊龙”在红山文化研究中的等级与民众心中的地位有很大落差。实际上,对“玉熊龙”这样的器型的评判,学界观点已经达成了共识。我记得此前在几本有关红山文化研究的专著中,就读到过类似表述。掩卷而思,学界与一般公众就此问题在认知上的落差,其背后原因倒是值得细细思量。

再说另一件小事。不久前,在省内一座城市的古玩市场闲逛,我看到一些挂着“红山玉器”“红山文化”字样的招牌下,摆放着不少材质不同、样式各异的“玉器”。当然,这些所谓的“红山玉器”并不是出土文物,都是冠以“红山文化”之名的工

艺术品。

这些粗制滥造的“红山玉器”有很多是“红山文化”中根本不存在的造型。比如说,有一件石头材质的把玩件是个似马非马、似龙非龙的“四不像”,在红山玉器图鉴中根本找不到这类器物。但摊主人在售卖时却信誓旦旦地保证,他所有出售的红山玉器都是有实物依据的。

这两件事看似风马牛不相及,但其实映射的都是一件事,那就是前沿的学术研究与公众认知之间存在着明显的鸿沟,如何弥合这些落差是一个值得关注的问题。

一般公众很难直接接触到前沿学术研究成果,他们对某一文化领域的浅显认知,要么通过观看碎片化知识类型短视频,要么通过类似古玩市场里的摊主不完全正确的讲解获取的。也就是说,摊主一边做生意,同时也一边无意识地承担着传播内容的功能,而他们同样需要引导,需要学者与文化产业营销者之间打通一个通道。

其实,这样的通道并不仅仅局限在学者与摊主间,扩而广之,应该是学术与一般公众之间搭建信息通道的桥梁。换言之,是学术成果如何能够走出书斋通过更简明的方式让大众认知的问题。只有这样的通道畅通了,公众才会真正领略“玉熊龙”之美,才能知道其实除了“玉熊龙”外,红山玉器里还有更多珍贵的玉凤、玉人等,以及这些“红山玉器”背后隐藏的红山文化的深远意义。

“鲁迅的文学观与美术观”讲座在鲁美举办

本报讯 记者王臻青报道 今年正值鲁迅诞辰140周年,由鲁迅美术学院研究生院、人文学院和辽宁文学馆联合举办的“精神光芒——鲁迅的文学观与美术观·纪念鲁迅诞辰140周年·鲁迅与东北文化”学术讲座于10月20日在鲁迅美术学院举行。

讲座旨在探究鲁迅的文学观与美术观,特邀作家高海涛讲授。高海涛不仅讲授了鲁迅文学作品

的价值以及文学精神,而且结合鲁迅对版画的鉴赏,阐述鲁迅的美术观。鲁迅偏爱木刻版画,藏品颇丰。他所收藏的青年木刻版画家作品多达2000件,而且他一直鼓励和扶植青年木刻版画家。高海涛认为,读懂了鲁迅的美术观,有助于了解鲁迅的文学观。他的文学观和美术观一脉相承,二者整合在一起构成了鲁迅的文化价值观。

李仲元师生书法作品展在沈开幕

本报讯 记者杨竞报道 10月18日,由辽宁省书法家协会、沈阳市书法家协会联合主办,辽宁省美术馆承办的“缘斋雅集(辛丑)——李仲元师生书法展”在辽宁美术馆开幕。这是继2015年举行“缘斋雅集——李仲元师生书法作品展”后又一次师生展。

李仲元作为当代著名学者、书

法家、诗人,在诸多艺术领域成就斐然。此次李仲元携王建华、王恩波、卢宝君、白光、年鸿林、刘秀兰、徐俊岩、吕嘉成、李放、李珂瑾、李福路、沈广杰、张继东、张广茂、南霞、黄士硕、滕达、董志勇、蔡俊彦19名弟子,共创130幅书法作品向优秀传统文化致敬。参展书体涵盖篆、隶、楷、行、草五大书体。

戏曲“大篷车”开进东塔社区

本报讯 记者杨竞报道 10月20日,由沈阳市委宣传部、沈阳市文化旅游和广播电视局主办的2021年沈阳市戏曲进乡村系列活动走进沈阳市沈河区东陵街道东塔社区,为广大居民带来经典评剧演出。

在流动演出车搭建的舞台上,来自沈阳市沈河区文化馆评剧团的演员们表演了《花为媒》《夺印》《小女婿》等经典剧目,赢得居民阵阵掌声。此次演出,让东陵街道的居民在家门口就领略到传统艺术的魅力。

《我爱石油的芳香》获全国工业原创公益歌曲大赛一等奖

本报讯 记者杨竞报道 工业题材的歌曲是工业精神的生动写照,在中国工业发展史上有很多经典的工业题材的歌曲佳作——《咱们工人有力量》《我为祖国献石油》等歌曲久唱不衰,催人奋进。10月13日至16日,首届全国工业原创公益歌曲大赛评委会举办了大赛歌曲

初评会、复评会及终评会。我省陈永和作词、陈陈非作曲的《我爱石油的芳香》获全国工业歌曲大赛美声组一等奖。与以往不同,本届大赛强调参赛作品要以工业题材为主题着重体现工业文明给我们工作、生活带来的改变。《我爱石油的芳香》视角新,思想性、艺术性强。

《冰雪女王·勇敢的心》上演

本报讯 记者杨竞报道 由沈阳市公共文化服务中心(沈阳市文化演艺中心)沈阳艺术团全新创排的大型魔幻儿童剧《冰雪女王·勇敢的心》于10月20日在盛京大剧院歌剧院上演。该剧是“2021沈阳艺术节”展演剧目之一。

《冰雪女王·勇敢的心》融入大型奇幻魔术和近景互动魔术,其间又穿插许多与小孩子们的互动环节,趣味性与参与性兼具,梦幻内容与奇幻形式相济,是沈阳艺术团

专门为小朋友开启的一次奇妙艺术体验。据了解,2021沈阳艺术节各院团关注青少年美育,结合儿童启蒙成长计划,精心制作了4部儿童剧,打造儿童戏剧嘉年华。除了《冰雪女王·勇敢的心》之外,还有已于国庆期间上演的具京剧元素儿童剧《三打白骨精》,经典童话故事改编的儿童剧《灰姑娘》,及将于10月末上演的亲子儿童话剧《我来教你当爸爸》。

平均65岁高龄的750余名演员排练两年 26支老年文艺队上演音舞史诗《党旗高扬》

本报记者 商 越

10月14日晚,我省老艺术家策划排练的大型音舞史诗《党旗高扬》主题文艺晚会在辽宁大剧院上演。来自26支群众文艺队750余名演职人员的精彩演出,让观众备受鼓舞。精彩演出的背后,是老艺术家两年来默默的付出,他们对艺术的追求和为党颂歌的热情感人至深。

团队:两小时的演出精心排练两年

这台晚会由沈阳老艺术家俱乐部组织排演,750余名演员平均年龄

65岁,其中年龄最大的80岁。主要演员既有老艺术家,又有退休教师、医生、工人等各行各业的老同志。因为多数都是老年业余演员,导演就在节目的整齐度、艺术表现力等方面下功夫,常常是一分钟的节目,要反复排练。三伏天气,顶着酷暑、汗流浹背,这些老年文艺志愿者无怨无悔。

“将近两个小时的演出,大家一起团结战斗了两年。”晚会艺术总监、国家一级演员章之宝告诉记者。为了细化编排,执行导演冯凭制作了厚厚一大本流程手册;平时没有排练场地,舞台管理就多方联系,在

别人休息的空档期进行排练;为了烘托演出气氛,大屏幕随着节目呈现高山草原、大河奔腾、工业建设等一幕幕宏大画面,反复与舞美音效专业人员进行沟通,对解说词、音乐伴奏、舞蹈编排等进行反复修改。这一切的努力,用章之宝的话说,都是为了完美的艺术呈现。

节目:按专业化标准逐个反复打磨

当晚,共演出了19个声乐、舞蹈、情景表演节目,由《黎明曙光》《抗

日救亡》《旭日东升》《和平建设》《改革开放》《奋进新时代》六大篇章组成,以音舞史诗等艺术表现手法,讴歌中国共产党领导中国人民的百年奋斗历程。词作家吴善翎、作曲家铁源的原创歌曲《你的名字》和《党旗高扬》成为晚会的亮点。

值得一提的是,由七彩虹艺术团主演的舞蹈《脱贫致富的老大妈》,幽默诙谐,展现一群脱贫后的东北老大妈兴高采烈地跳起欢快的舞蹈,引来观众一阵阵喝彩。演员们一个个节目反复打磨,让整台晚会呈现出独特的艺术魅力。

踏足田野再造文化故里 用画笔描绘美丽乡村新风尚

本报记者 杨 竞 文并撰

10月17日,由省委宣传部、省教育厅、省人力资源和社会保障厅、共青团辽宁省委员会、省社会科学界联合会主办,鲁迅美术学院等承办的第三届全国视觉艺术管理教育研讨会在鲁迅美术学院举行。来自全国各地的专家、学者针对艺术管理如何走在时代前列,如何将艺术融入服务振兴发展的实践之中、助力美丽乡村建设等话题进行了研讨。

艺术如何助力美丽乡村建设是这次研讨会讨论最多的话题。中国美术学院艺术管理与教育学院副院长、教授单增从“艺术管理与美丽乡村实践”角度深入话题。他说,艺术家们关注古村保护,并深入乡村。

浙江省松阳县各乡已引进百位艺术家落户乡村,以艺术介入,大力拓展松阳发展模式,此举已影响全国。回归自然,艺术家们以赤子之心踏足田野、归宿自然村落,通过艺术的介入与共建,孕育在没有格式化的艺术生态中自然地发展,再造曾经的文化故里。

研讨会上,中国艺术学理论学会艺术管理专业委员会副会长、天津音乐学院艺术管理系主任张蓓蓓认为,艺术管理的使命和追求在于打造当代中国人美好生活文化,塑造人文品格的独特价值。用画笔讲述美丽乡村故事,是艺术融入服务振兴发展的实践,是助力美丽乡村建设的一个举措。

陆国斌和学生正在义务绘制文化墙。

鲁迅美术学院人文学院教授陆国斌以《艺术助力美丽乡村建设推进乡村振兴》为题,讲述了他和他的学生如何用艺术服务社会。自2014年至今,陆国斌结合自己的

专业特长,拿起手中的画笔服务社会,带领学生和志愿者为省内8个城市40余个村镇义务绘制文化墙9.2万平方米。这些精美的文化墙成为沈阳、锦州、朝阳等地社区和乡村的一道亮丽风景线,受到群众称赞。鲁迅美术学院人文学院院长杨波说,2017年,陆国斌组建了学雷锋爱心团队,经常带领学校老师和学生一起为社会各界义务画画。用画笔描绘乡村的青山绿水、民风民俗,展示了新农村的新风尚、新气象,讲述美丽乡村的故事。希望通过艺术活化乡村,推动旅游、促进文化产业发展,为新农村、乡村旅游发展和乡村振兴助力。