

反思和审视当下改革发展的镜鉴

电视剧《历史转折中的邓小平》引发强烈社会反响和时代共鸣

◆中国梦的铸造不妨从文教事业着手去开辟新天地,今天的中国不是钢铁不多,也不是科技不强,而是文化教育偏弱,文化传统和传统文化没有获得很好的传承转换,致使文化的动力和潜力无法充分释放,对内难以形成强大的凝聚力和向心力,对外难以带来甘心接纳的感召力和吸引力,全社会对民族文化和时代文化的自觉信仰,让人谨慎乐观。

我们不能渴求一部电视剧去直接变革现实,然而,一部电视剧通过广泛传播,有可能去间接触动人心、凝聚力量,进而影响现实的前进脚步,这应该是艺术作品莫大的荣誉和欣慰。

薛晋文

卢鹏画

缘位置,那么时代发展不是怨声载道,就是暮气沉沉,国家也就失去了前进的动力。邓小平主导的改革开放选择了一个很好的突破口,就是从文教事业的改革撕开一道口子,让文化的解放成为改革开放的宣传队和播种机,让知识分子率先成为春江水暖鸭先知的马前卒,让教育成为凝聚人心和解放思想的核心阵地。这一点对于今天的改革开放尤为重要,中国梦的铸造不妨从文教事业着手去开辟新天地,今天的中国不是钢铁不多,也不是科技不强,而是文化教育偏弱,文化传统和传统文化没有获得很好的传承转换,致使文化的动力和潜力无法充分释放,对内难以形成强大的凝聚力和向心力,对外难以带来甘心接纳的感召力和吸引力,全社会对民族文化和时代文化的自觉信仰,让人谨慎乐观。众所周知,一个社会缺乏核心信仰和核心价值观,不仅人心散乱,而且社会不稳。随着社会浮躁与功利生态的固化,部分知识分子过多依附于庸俗意识形态和私利考量,独立服务社会和民生的责任感和紧迫感,以及使命感均有所懈怠和削弱。教育机制的功利化、行政化、产业化痕迹过重,健全人性、理想信念的塑造还有很长的路要走。

地位不应动摇,也不能动摇。从电视剧《历史转折中的邓小平》中不难看出,无论是对文化教育的改革,还是结束阶级斗争为中心的历史残局,以及确立经济建设为中心的工作重心,甚至鼓励开展实践是检验真理标准的大讨论,本质上讲,都是新一代领导集体重新审视马克思主义的重要性,重新认识马克思主义的内涵和真谛,以及创造性地将马克思主义和中国问题相结合,真正确立马克思主义指导地位的伟大历史实践,将马克思主义从斗争性的哲学,转向了建设性的哲学,这是电视剧给我们带来的重要启示。因为,马克思主义作为一种世界观和历史观,既有意识形态的引领作用,又兼备普遍而科学的指导内容。面对中国梦的历史使命和重任,我们应坚持和发展马克思主义,不被各种光怪陆离的思潮和主义迷失方向,更不应在众声喧嚣中随意滑行。当务之急,是应借助马克思主义的力量去直面中国问题,在最短时间内形成解决问题的共识,凝聚解决问题的积极力量,消除阻挠改革的消极因素,最大限度地释放从上到下的改革活力。我们不但应创造性地解决高房价、高医疗,以及贫富差距等物质文明问题,而且应拿出明确态度和有力措施,去解决信仰缺失、道理混乱、文化破碎等精神文明建设的重大问题。彻底解决一条腿过长,一条腿过短,两条腿极度不协调的时代困境。实事求是地说,这些问题的难度

健全人性、理想信念的塑造 还有很长的路要走

启示之一,文化与教育永远是改革发展和文化转型的不竭动力。文化兴则民族兴,教育强则国家强。任何一个国家和民族,把文化和知识分子弃之若敝屣,将教育推向边

最大限度地

释放从上到下的改革活力

启示之二,马克思主义在中国的指导

生如高粱 死如烈酒

——站在巨人肩膀上的舞剧《红高粱》

王舸 许锐

舞剧《红高粱》创作完成后,在第十届艺术节上获得了文华大奖、文华导演奖、文华表演奖三项最具代表性的奖项。2014年又成为国家大剧院的开年大戏,并刚刚获得全国“五个一工程”奖,得到很多观众的喜爱和好评。我们在高兴之余更多地怀着一份感激的心情,因为在舞剧的艰辛创作过程中得到了太多的帮助与支持,这是一部站在巨人肩膀上的作品。

首先要感激的就是莫言的小说开启了“红高粱”的天地,让我们可以在其中酣畅起舞;其次是张艺谋的电影让“我奶奶”和“我爷爷”的人物形象深入人心,给舞剧《红高粱》的创作做了很好的铺垫;再次是青岛歌舞剧院选择红高粱题材的慧眼以及毫无保留的倾情投入。在获得诺贝尔奖的莫言小说和获得柏林金熊奖的张艺谋电影的背景下,舞剧版的创作无疑是一个巨大的挑战。舞剧想要有所突破,抹掉人们脑海中既定的印象,十分不易。而如果只是把舞剧当作对小说的注释,或者截成电影中几个片段的组合,倒不如不做它。因此从一开始我们就确立了一个坚定的信念:这部舞剧一定要按舞蹈艺术自己的规律来创作,要让观众在舞剧中获得和读小说、看电影不一样的感受!

以生命起舞

我们在创作时一直苦苦思考《红高粱》对于今天的人们到底意味着什么?我们又是如何通过舞蹈这种形式来诠释作品的内涵?最初选择《红高粱》就是看中了它的题材和故事本身的立意,它所表达的情感较浓烈,且带有生死命题,可以触动观众产生共鸣,也非常适合舞蹈的表现——身体的舞动本身就是一种强烈的生命力。因此把主题归结到生命,恰恰是《红高粱》今天的意义所在。莫言在他的小说中本来也隐含了一种对生命的叹息和忧虑:似乎后辈人没能活出祖辈那样恣意的生命力。既然小说是在张扬生命的意

识,那么舞剧也要把握住原著的精神内核,并且用身体的语言优势把这种生命张扬到极致。在适合舞剧语言的前提下,我们要求每个人物的性格必须鲜活,哪怕是反面角色,也要传递出那个年代的真实之感和旺盛生命力。

有了这个立意,我们的创作开阔了很多,从具体的事件中跳了出来,也从狭隘的民族主义中跳了出来,所有的一切都和生命的状态和态度相关。简单地说就是人要怎么活着?这片土地上的有人有自己的答案,他们要有尊严地、自由地、有情有义地活着!因此尽管舞剧中有抗日情节,但我们不想在舞台上出现具象的抗日斗争,更不想做成“抗日神剧”。全剧都未出现日本兵形象,只是出现过一次日本兵的踪影。我们通过汽车、刺刀等意象手段,留给观众更多的想象空间,去感受在那样残酷的环境下,人本能的求生存,求自由抗争精神:不管是日本人还是什么人,“我奶奶”“我爷爷”他们都会为了生命而抗争。

我们在如何表现“高粱”上的思考也是和“生命”融为一体的。我们不可能在舞台上“种”满高粱,那样舞蹈的空间就没有了。就算在舞台上铺天盖地种上满满的高粱,舞台的空间局限也不可能达到电影里一片汪洋的效果。因此我们和舞美商量,不能用写实的手法,而必须作为一种精神空间来渲染处理。最终我们借用了高密剪纸艺术,把高粱做成一种参天大树般的感受,直通舞台顶端。它们不仅是背景,还可以平移切换空间。高粱本身还蕴含了一种人的气质,体现中国人顶天立地,生生不息的生命意识。在舞剧的结尾,演员的身影通过灯光投射到高粱上,仿佛巨大的人与高粱的雕塑。遭到浩劫之后原始的生命力依然顽强,希望的种子依然在这里生根发芽。人就是高粱,高粱就是人。

我们想通过红高粱呈现一个群体的生命意识和精神世界,只有这样,在今天这样一个远离生命抗争的浮华的现代时空,红高粱才可以带来灵魂上的对话。我们最终为舞剧总结了八个字“生如高粱,死如烈酒”,它最能表达这部舞剧的精神内

涵。

以情感叙事

我们习惯说舞蹈“长于抒情,拙于叙事”,这常常让舞剧的叙事陷入困境:戏剧性的要求和叙事手段的有限让创作困难重重。当然,因为《红高粱》的小说和电影为大家所熟知,舞剧省去了很多情节交待的负担。但即使如此,舞剧仍然需要一个流畅的戏剧结构才能保证作品的戏剧性来支撑人物形象。而红高粱的题材,注定了这部舞剧一定是浓墨重彩的“重口味”,一定要通过肢体行为把戏剧和情感的感染力放大到极致。

由此,舞剧中的人物、情节一定要简化,要抽取最精炼的人物,把他们的关系和情感的主要线索拎出来,必须依靠情感线索以及情感铺垫,让舞剧中的人物鲜活起来。也就是说,要以情感去叙事而不是以情节去叙事,舞剧叙述的不是情节本身,而是事件轮廓中的情感起伏。基于此点,我们舍弃的是具体的故事细节,紧紧抓住的是强烈的矛盾冲突和情感表达。舞剧的做法更多地是把故事的感受放大,或是把故事本身揉在有意味的形式里,同时在舞蹈形式里也有故事的要点,让观众既读懂故事,又看到舞蹈。这样的处理方式让叙事并不那么直接,却能清楚地让观众“感知”:舞中有剧,剧中有舞。

经过反复推敲,我们基本保有了《红高粱》原著以及电影的主线情节,“颠轿、野合、祭酒、丰收、屠杀、出殡”六大章节,每个章节都有鲜明的故事背景与情感冲突,塑造了“我爷爷”、“我奶奶”、“罗汉大爷”等个体人物以及乡人群像。我们决定一方面把舞蹈化的情节坚决保留,同时把内心戏加入到肢体语言中去:“颠轿”野性的喜悦与逼婚的悲凉形成鲜明对比;“野合”是冲破一切束缚的爱情的喷薄;“祭酒”体现了人的现实生活与天地之间的虔诚对话;“丰收”是人们在田园生活中的宁静与甜美心境;“屠杀”中面对血淋淋的残酷,既有惊恐也有无畏等。“出殡”一场在电影中,在

不亚于改革开放初期的困难,我们需要秉承马克思主义精神,号准中国问题的脉相,拿出行之有效的办法,以及立竿见影的效果去取信于民。面对历史任务,我们没有太多的选择和退路,唯有迎难而上去迎接新的胜利。倘如此,艺术作品《历史转折中的邓小平》,就真正做到了不辱使命和不负众望。

自我革新比择优拿来更重要

启示之三,改革与开放同等重要,自我革新比择优拿来更重要。几千年绵延不绝的中华文化,不仅对落后文化具有感召和吸引作用,而且也具有很强的开放性、包容性和适应性。电视剧中反复讲述,我们改革开放的过程,其实是不断学习亚洲和欧美发达国家的经验,邓小平带领团队走出国门睁眼看世界,并积极倡导汲取人类社会的一切先进文明成果。实践证明,改革开放以来的社会大变革,极大地改变了以往的生产方式和生活方式,初步确立了我们自己的时代文化和特色发展模式,给民族的自尊心和自信心,打开了前所未有的想象空间。但是,改革的步伐不能停滞,开放的视野不能收缩。透过电视剧我们看到:在先前的开放征程中,我们的模仿性大于创造性,依赖心理大于自我革新,足以引领世界创新潮流的品牌和企业严重匮乏,经过提升之后的生产方式和生活方式,没有充分彰显民族精神和民族风骨,中华文化的标志性基因尚不清晰和完整。当下,面对中国梦引领的再出发,我们不应简单停留在择优拿来化而用之的初级阶段,不应再纠结于以我为主,或者是为我所用的功利性窠臼,应在彻底的自我革新、完美的中国创造,以及绝对的创新引领中弯道超车,努力创造出供他人模仿和应用的先进文明成果,无论是生产方式的变革,还是生活方式和思维方式的提升,必须携带和传承民族的基因脉络。唯有如此,我们硬实力和软实力的升级换代,才会产生质的飞跃和提升。到那时,中华民族伟大复兴的中国梦就是触手可及的现实。

一切历史都是当代史,我们与其说电视剧在讲述昨天的故事,不如说是讲给当下和未来的探路者。历史阶段和历史命题各有不同,但社会历史变迁的规律性和曲折性,同样能给今天的前行者提供莫大的启发和借鉴。我们不能渴求一部电视剧去直接变革现实,然而,一部电视剧通过广泛传播,有可能去间接触动人心、凝聚力量,进而影响现实的前进脚步,这应该是艺术作品莫大的荣誉和欣慰。

(作者系太原师范学院影视艺术系主任、博士、副教授)

著名京剧表演艺术家张逸娟(左)在为垦利县吕剧团青年演员李娟示范《卖水》中的表演。9月份,省文化厅从全省遴选23名青年学员,赴北京中国戏曲学院参加“全省戏曲主要演员培训班”,进行专业培训。促进我省戏曲艺术的传承,推动全省舞台艺术的繁荣发展。

青岛国际艺术双年展开幕

□薄克国 报道
本报青岛讯 9月22日,2014首届青岛国际艺术双年展在青岛当代文化艺术中心开幕,来自国内外的部分艺术家代表出席了开幕式。

展会以“城市脉搏:艺术、时尚、自然”为主题,分别在青岛当代文化艺术中心、闽江路12号天麒麟等地展出了“国际艺术综合展”、“青岛艺术脉搏特展”、“朝圣敦煌艺术特展”、“法国小幅油画特展”和“法国版画、油画艺术特展”等各个艺术板块,展出了中、韩、法等42个国家和地区400多位艺术家的500多件作品,展品以当代绘画、雕塑等传统艺术为主,兼容了部分影像、向装置延伸的雕塑、与摄影结合的绘画、综合材料等当代新媒体及艺术形式,会期两个月。

“首届青岛双年展追求艺术作品的多元化和年轻态,最大限度地吸引世界各国艺术家参与。”中国美术家协会秘书长徐里介绍,青岛是一个开放包容的城市,文化也要与国际接轨,将齐鲁文化乃至中华古文明传播出去,提升文化软实力,不仅要为在经济全球化语境中保持文化的多样性做出自己的贡献,更要争取文化话语权。

受主办方邀请,山东美术馆精心策划,从馆藏作品中选出20幅精品亮相展会。

山东美术馆选出的参展作品,包括金山石、范迪安、杨飞云、余晓夫、徐芒耀、陈国力、王力克、管朴学、姜延波、王玉萍等名家佳作。如金山石的《穿黑背心的阿依古丽》、范迪安的《初秋雨后的农家院》、杨飞云的《窗前的日光》、王力克的《金色的湖》等都吸引了大批观众驻足观看。观众们表示:“平时很难集中看到这么多知名画家的代表作,要感谢‘艺术双年展’,感谢山东美术馆给我们提供了这难得的机会。”

张宙星澳门举办画展

□记者 于国鸣 报道
本报讯 日前在澳门基金会主办的“大彩墨世界——张宙星画展”日前在澳门林则徐纪念馆展览厅举行,共展出画家最新创作的50幅作品,吸引了众多书画爱好者前往欣赏。张宙星祖籍山东莱州市,是一位历史文化学者,也是中国作协会员。2007年开始绘画创作,其大胆率真的创作、独特的视角,迅速引起业内关注,曾获得第十四届北京国际艺术博览会“最具影响力艺术家”大奖,入选“创意城市2012伦敦美术大展”暨“2012(伦敦)奥林匹克美术大会”参展艺术家。

张宙星说:这次赴澳门展出,主要是“瓜、果、花、木”系列作品,取传统大写意笔法,以焦墨覆重彩表达,构图大开大合,张弛有度、疏密有致,简约而不失视觉张力。“作品的题材和灵感,无不自我对我对故乡生活的体验和感受。”

杨晓刚人物画展亮相泉城

□记者 孙先凯 报道
本报济南讯 9月21日,“水墨青锋——杨晓刚中国人物画作品展”在荣宝斋济南分店举办。本次展览集中展出杨晓刚近年创作的包括彝族、藏族、惠安女、历史人物、佛像白描以及写生作品等在内的近百件人物画精品。

杨晓刚是中国美术家协会会员,他在人物画作品中,对人物面部处理与众不同,他选择弱化表情,代之以平和、平静、平实的神情。画中的每个人物都仿佛洞悉一切,却又喜不喜、怒不怒、争不争、不笑,可观者读出一种对抒情特质和唯美情调的追求。

□李东乾 刘剑 报道
日前,利津县北宋镇五庄村妇女在跳健身舞。为倡导健康文明生活,该县驻村帮扶工作组帮助村里购置了音响等设备,在村里掀起了舞蹈健身热。据悉,今年该县第九批帮扶工作组利用3个多月的时间,实施各类帮扶项目100多个,投入帮扶资金1300余万元。其中,乡村文明建设帮扶力度明显增强,帮助建设村文化大院2个、文化广场9处,配备各类文体活动娱乐设施66台。

(作者王舸系舞剧《红高粱》总编导,国家一级导演;许锐系舞剧《红高粱》总编导,北京舞蹈学院副教授)