

从新技术中寻找灵感，以新技术推进舞台艺术创新

艺术+技术=耳目一新的舞台呈现

□ 本报记者 于国鸣

7月19日，中国舞台美术学会主办、山东舞台美术学会承办的首届中国(隆里)国际新媒体艺术节济南座谈会召开。我国舞台美术领域的专家、高校相关院系专家教授、剧场负责人、文化传媒演艺公司负责人等就我国舞台美术现状、面对的问题、未来的发展趋势等内容展开研讨交流。与会者普遍认为，就舞台美术创作而言，在融会吸收传统艺术经验的基础上，面对数字化时代的技术革新，需要从新技术中寻找灵感，需要凭借新技术推进舞台艺术创新，最终不断给观众以耳目一新的舞台呈现。

不能对新技术视而不见

中国舞台学会会长、中国戏曲学院教授曹林，是“大舞美”理念的积极倡导者和实践者。他表示，大舞美理念在艺术实践中的贯穿，离不开舞台美术创作、人才培养和新科技三方面元素的支撑。

这三个方面，从国家层面也在积极推进。以人才培养为例，仅今年上半年，全国已经举办了舞台建筑与设计等三个高研班。其中的一个高研班，正是文化部支持的戏曲人才千人培养计划的组成部分。首期培训班7月份开班，有35名服装化妆、人物造型方面的青年才俊参加。此后，还将陆续培训灯光、舞台设计、多媒体制作方面的人才。

至于舞台美术创作和新科技，实质上就

是艺术和技术。这两个看上去泾渭分明的领域，事实上一直在融合发展，只不过这一话题以前不太受人关注。如今，在大力倡导艺术与技术跨界融合的背景下，越来越多的人开始关注和探讨二者融合的方式和途径。

如此一来，一个显而易见的问题凸显出来，艺术与技术的融合还缺乏合适的平台。曹林介绍，筹办首届中国(隆里)国际新媒体艺术节，主要目的之一正是搭建艺术与技术融合的一个新平台，推动舞台美术的创新发展。“原来，舞台美术创作一般集中在剧场和舞台，如今，创作生产的媒介发生了很大变化，数字化技术的应用为舞美创作带来了更多可能，创造出更广阔更自由的空间。绝对不能对技术手段的变化视而不见。”

技术镶嵌到艺术中是最高境界

浙江大丰舞台设计院院长丰其云认为，现在很多的文化演艺项目，能做到技术与艺术较好地结合，能够更好地吸引观众，“像前段时间在国家大剧院上演的《阿依达》，就是如此。我们参与的迪士尼乐园设计等案例，也能验证这一点。”

这样的观点，不仅艺术领域的专家教授赞同，剧场、演艺企业界人士也有共鸣。中国舞台美术学会剧场建筑与舞台技术委员会主任、中国戏曲学院教授马路说，艺术与技术相互需要中发展，成果也是相互的，“比如，一辆借助现代技术制作的车出现在舞台上，它能不能与剧情结合好，在推动剧情发展中起

到独特作用呢?这当然还要取决于技术之外的因素。所以，我希望看到先进的技术、设备，能够更好地成为推动艺术发展的动力。”

北京北特圣迪科技发展有限公司董事长刘长荣表示，就艺术与技术的融合而言，除舞台以外，还有演艺、旅游项目等五花八门的表现形式。“各种各样的观演模式，如印象系列、右键系列，都需要好的舞美设计，也都需要新技术的支持。在这些方面，我们一直在探索。现在，我们正与中演联盟联合，尝试提升白天演出的效果。白天演出，不用灯光，那如何充分运用自然光线来取得灯光效果?舞台没有黑暗形成的自然遮挡，场景都暴露在观众视线之内，有些场景又该如何恰当地隐藏起来?这可能都需要依赖新技术去解决。当然，从艺术的角度来讲，技术为艺术服务，并且能不着痕迹地镶嵌其中，这是最高境界。”

马路表示，在隆里举办艺术节，那里是贵州一个堪称原生态的古镇，“当地保存完好的生态空间和古朴的艺术空间，将有很多元素可以反作用于现代的艺术创作，这样一种相互冲击与融合的状态，对于提升艺术创作也是非常有价值的。”

汲取最前沿的智慧

据介绍，首届国际新媒体艺术节计划10月开幕，目前正在紧张筹办中。

在主办方设想中，这个艺术节不仅将成为舞台美术创作交流的平台，还将举办学术论坛，并成为与会者开展互动交流的平台。具

体内容将包括四大板块，第一板块是全国艺术院校师生作品展览。目前，中央美院、清华大学美院、广州美院等10所院校的团队已经应邀前往考察，来自山东等多所院校的团队也将前往考察，为参加艺术节进行创作准备。第二板块是全国专业院团及专业艺术家创作的作品。第三板块是独立艺术家的作品，包括绘画、装置等。第四板块是高端学术论坛，包括全国多媒体创作高峰论坛、全国多媒体技术高峰论坛。

曹林表示，“艺术节将办成开放式的，舞台将从剧场的有限空间延伸到自然的无限空间。”

对于这样一个充满新意的艺术节，山东还是表现出积极参与的热情。山东省文化厅艺术处处长张东林表示，近几年，山东在文化基础设施建设、舞台艺术创作、戏曲人才培养、繁荣发展戏曲的长效机制建立等诸多领域都不断实现新突破，成绩出色，令人振奋。十艺节后，艺术规划与创作生产各方面继续保持着良好态势，舞台艺术创作的“全链条”扶持机制也更加完善。当然，也还存在一些短板。以舞台美术创作为例，存在着人才青黄不接的现象，很希望听取专家的意见建议，了解兄弟省市的先进经验做法，弥补这些弱项。“运用新媒体进行创作和展示方面，山东的舞台美术作品也较少达到全国一流水平的。将来，通过参与新媒体艺术节，参加作品交流和高峰论坛的研讨，聆听各方面的声音，汲取最前沿的智慧，必然能够开阔眼界，提升水平。”

我省书画家

挥毫泼墨颂党情

□记者 孙光凯 报道

本报济南讯 7月21日，由山东省文联主办、省书协和省美协承办的“纪念中国共产党成立95周年美术书法展暨山东艺术馆开馆仪式”在新建成的山东省文化艺术之家大楼举行。

纪念中国共产党成立95周年，弘扬党的优良传统和伟大精神是文艺界的光荣使命。此次展览邀请我省著名书画家以纪念建党95周年为主题，精心创作书画精品150余幅，运用书画艺术形式回顾党的光辉历史，礼赞党的丰功伟绩，激励广大人民群众爱党爱国、爱岗敬业，积极投身山东经济文化强省建设。该展览是全省文艺界向中国共产党成立95周年献上的一份厚礼，也是山东艺术馆的首个展览，标志着山东艺术馆的正式启用。

□记者 李勇 通讯员 闫盛霆 报道

7月11日，淄博市张广庆内画艺术研究院院长张路华研发设计的“炫彩琉璃内画瓶”正式面世，并申报国家专利。这一发明集“鲁派内画”和“琉璃烧制技艺”两项国家级非物质文化遗产项目于一体，是一种新型的内画绘制载体。“炫彩琉璃内画瓶”的成功，改变了内画瓶坯体透明单调的现状。



民间文化的当代忧思

——读愚石的《人子，人》

的剧目。孙振文以超凡的技艺赋予手中的人子鲜活灵动的表现力，使得木偶戏剧艺术如日中天。尤其是在毛主席充分肯定了孙振文的创新成果以后，孙家班的木偶戏更是提升到国家艺术层次。木偶戏的繁荣正如此时的孙振文，他将全部身心投入到手中的人子身上，忘却尘世一切喧嚣嘈杂，虽不能和最爱的人团聚在一起，但心无旁骛、太平无事、悠游自在，可谓生命中最平静幸福的一段岁月。就在孙振文和孙家班的事业如火如荼之时，文艺整风运动开始了，木偶皮影剧团内部开展揪斗艺阀戏霸的活动，众人一片恐慌。孙振文在不明所以的情况下被带到青海劳改农场接受改造，其间身心备受折磨重创。依附于人的木偶戏剧艺术，在接下来的狂飙席卷下，由鼎盛走向衰落。木偶戏的发展状况和人物的命运巧妙地熨贴在一起，戏如人生，自然真实。

“戏里戏外，他总在戏里”。爷爷孙培山预言孙振文的两句话，暗示出他此生的颠沛流离、荒诞不经。尤其是在德令哈农场改造的那段虐心经历。孙振文出生在一个德高望重的艺术世家，从小德才兼备，被公认为是孙家班的继承人。本该有着美好前程的“掌门人”在那个人心惶惶、混乱沉闷的年代，就像一个依附于人的牵线木偶，一个没有戏文的人子，受到命运这只无形巨手的牵制，播来摆去，最终来到了地狱一般的青海劳改农场。在这个与世隔绝的牢笼里，孙振文度过了人生最为黑暗的时期，身体上常年受狱霸黑龙嘴的欺压辱骂、教官警世良的变态折磨，更痛苦的是心理上需要承受无休止的寂寞空虚、无边际的孤独绝望。每一天，他都在死亡的边缘行走，或与死亡照面、交手，内心几近崩溃。因为对爱情的承诺，对亲人的挂念和责任，振兴木偶戏的使命，他凭借强大的隐忍力和耐力，顽强坚持下来。他的遭遇令人唏嘘，半世浮沉，受尽蹉跎，最终竟是命运和

他开了一个天大的玩笑。在办理减刑的过程中，孙振文发现，由于教官的失误，阴差阳错替一个和他同名同姓的历史反革命背了十五年的黑锅。他心中的痛苦和委屈在颜鹤的坟前全部倾泻出来，“我们孙家班演戏的时候，最怕的是在大衣箱拿错了人子，人子错了，戏也就错了。我就是那个被拿错的人子，错过了人生。”这戏剧性的人生错位，透视了命运的荒诞和茫然。这令人啼笑皆非的情节让我们看到了作者的讽刺意图和讽刺手法的精致。正是小说跌宕起伏的故事铺排，带来了出其不意的审美艺术效果。

作为一种民间传统技艺，木偶戏在时代变迁中日渐式微，以孙振文为代表的“匠人”明知市场前景迷茫，却仍坚守在原地。他们凭借着对匠人精神和文化基因的传承使命，对文化自觉、艺术定力的坚持，对公允伦理观和价值观的坚守，借孙家班的遭遇诉说对优秀传统文化所执的态度。作者坚持一贯的现实主义写作风格，具有强烈的社会关怀意识，在忧虑木偶戏难以存续的困顿现状的同时，故事的结局让我们在迷茫中看到了爱和美好永存的希望。

在小说中，文化局领导曾对孙振文说“文化的这玩意儿，在领导眼里，就是个毛。需要往脸上贴金的时候，弄上点发胶，把眼珠子也能让它放光彩，不需要的时候，像多余的头发，恨不能拿剃头刀子连根拔掉。”可见文化艺术在权力阶层面前向来地位不高，呼之即来挥之即去，永远作为政治的伴生物存在。下三滥的吹鼓手朱尚金更是道出了文化艺术在里巴人心目中的位置：“我承认，木偶戏是艺术。可现在谁还会把艺术当回事?剧团解散，演员下放，艺术成了当官人的擦屁股纸。老百姓没文化，更不懂艺术……中国的老百姓，要的不是娱乐，只要热闹了，谁管它艺术不艺术，热闹就是最好的艺术。”对于没文化的老百姓而言，吃饱喝足才是生活的根本，而文化艺术作

为一种精神娱乐，却像是高高陈列在殿堂之上的圣物，只可远观，不可触摸。与时代相对脱节的木偶戏艺术，日渐式微，由勃勃生机陷入低谷亦是历史发展的必然趋势；而像孙振文和他的狱友沙鸥那样视艺术为生命，狂热追求艺术的人物在现实社会的尴尬境遇是可想而知的。

然而无论追求过程多么坎坷，孙振文没有轻言放弃，而是用生命与之对抗，为之呐喊。出狱后的孙振文一心想恢复孙家班，再拾人子，重振“江北第一木偶戏”的雄风。他克服种种困难，求救文化局，教徒弟，刻人子，卖人子，呕心沥血，用尽全力与现实抗争。无奈，时代的发难，西洋文化的巨大冲击力，木偶戏作为传统民间文艺面临重重挑战。最后，他和棣花一起演出《洛神赋》，在高潮部分跃入火中，与人子一起在火中燃烧殉身，用他们悲壮的生命捍卫了木偶戏的光辉。再如向往自由快乐的沙鸥最后以跪拜的姿势死亡，用生命向文艺做出最后的祭拜，激情澎湃，实现了心目中那份优雅的温柔。

文本的结尾部分初读时令人有错愕之感。毕竟，棣花的突然开口唱歌和这对苦命鸳鸯的以身殉节、大海飞升描写过于戏剧化了。伴随这一戏剧化情节的落幕，宣告了风靡一时的江北木偶戏告一段落。不过孙振文养女孙雯雯的匆忙赴约，带来了重振木偶戏的决心和毅力，再加上文化公司老板的出现，寄寓了作者对传统非物文化民间艺人的无限希望和热切关怀，让我们看到了江北木偶戏重生的可能。

近来，《百鸟朝凤》影片在各大院线热播，引起了人们对乡土中国民俗文化的关注。《人子，人》在题材上与《百鸟朝凤》有异曲同工之妙。愚石的小说有更广阔时空背景和更深厚的生命忧思，值得我们深入揣摩和研究。

(张丽军，山东师范大学文学院副院长，教授，博士生导师，山东省签约文艺评论家)

东昌府斫琴师：

137道工艺成就上佳古琴

□ 席真

月明星稀的夏夜，在聊城市东昌府区沙镇镇驻地的一处农家小院内，随夜风飘出的是一曲细腻委婉、清新恬静的古琴曲《良宵引》。抚琴者——今年49岁的许尚侠是一名斫琴师，他所制的琴既严格遵循古法手工制作，又对古琴的外观、内部构造及髹漆工艺加以改善，2015年11月该古琴斫制技艺荣获东昌府区第五批非物质文化遗产，今年正在申报市级非遗项目。

许尚侠曾是沙镇一家小有名气的木材家具厂的老板，“20多年前，我无意间听到了古琴的典雅琴声，立即被打动，于是就成了古琴的铁杆粉丝。”不光听琴、弹琴，他还做琴，并于1995年成立了“泰和琴坊”。从福州、浙江，到北京、西安……20多年的时间里，许尚侠拜访了大江南北的多位名漆艺与斫琴大师，熟练掌握了古琴制作的古法工艺。

五年前，许尚侠关掉了经营红火的木材家具生意，专注制作古琴。在他的影响下，今年26岁的许良也跟随父亲制琴已有3年。“古琴看似简单，制作起来却非常复杂。”许尚侠介绍说，古琴在形制上讲究对称，是中国人“中庸”理想的一种物化表达。古琴面板呈弧形，底板平直，象征天圆地方；一端较高，代表高山，中间用长长的琴弦，象征流水。这些基本设计融合了几千年中国人崇尚自然，融入自然的审美追求。

不仅如此，古琴在选材、用漆方面更是考究，“杉木面子梓木底”、“面桐底梓”是古人通用的选材搭配，即面板用杉木或桐木，因为它们质地较软且疏松，利于琴弦振动；底板用梓木，因为它质地偏硬，但又能参与声音振动，促成声音纵向摆动，让琴声悠扬的同时还能产生下沉的感觉，直抵人心。

按照传统斫琴法，古琴灰胎要使用天然大漆，这样才能保证声音自然透出来。上漆、刮漆、自然风干，历时一年多的大漆工艺正是许尚侠祖传的技艺。据了解，能把大漆厚皮工艺做在古琴上的斫琴者，在全国也屈指可数。“用天然石色大漆工艺制作的古琴要上40多遍大漆，每上一道漆就要把琴放进荫房等至少半个月时间才能上第二道漆，然后再上漆再晾干。现在很多古琴会采用化学漆，20多天就能干透，但音效和天然大漆工艺差得太多。”许尚侠托起一张古琴怜惜地说。

为使古琴的音色圆润饱满，制作古琴所用的腻子也特别考究，是用鹿角捣制而成。许良从仓库中提出一袋捣成粉末的鹿角说，“要用细筛筛除粗粒，筛过的鹿角再勾兑生漆，搅拌均匀，刮在整个琴身上，阴干后磨平，经过几次同样工序直到漆层达到相应厚度。有段时间聊城药店的鹿角都被我买断了，因为鹿角比较名贵，所以有人会用它瓦灰或其他材料，但琴的音色就会大打折扣。”

现在，许尚侠父子做古琴仍沿用基本古法。一张琴，选好材后要经过一到三年的晾晒，从定胚成形，到定音上弦成品，一共137道工艺，全是父子二人纯手工制作，古琴所有的线条、弧度都是用锉子、锉刀一点点打磨出来的。“这样才能心中有数，保证每一张琴的音色。”因为工序繁多，耗时太长，所以许尚侠父子每年的成品只有15张左右，“很多时候，琴还没开始做就被相熟的琴师预定下了。”许尚侠说。

“历代琴人，非大才即大贤，如果培养十个孩子能有一个成才，也算是一种功德。”所以，除了斫琴，许尚侠父子还免费提供琴、免费教孩子弹奏古琴。从父子间问到越来越多人关注、热爱这项传统文化，许尚侠父子和他的古琴在坚守和传承的道路上笃定前行。

活字印刷体验博物馆

落户临沂

□记者 王洪涛 报道

本报临沂讯 近日，一家名为时光印记的活字印刷体验博物馆正式落户临沂，市民可以亲身感受活字印刷、传统古法造纸术等中国传统文化的魅力。

据了解，时光印记是一家集活字印刷与古法造纸于一体的探索体验馆，馆内设有民国时期的印刷机、铸字机以及原始的活字排版工具、万余个活字模，从铸字、选字、到排版、印刷，古老的活字印刷工艺在这里被完美“记录”，如实“回放”在这里。体验者可以用活字拼出唐诗宋词，转动百年老印刷机，就可以做一张质感复古的贺卡，还可以亲手制作一张开满鲜花的花草纸。

“古法造纸的程序较为繁琐，先要经过泡料、舂碓，把原材料处理成棉絮状，然后兑水加入药剂做成纸浆，然后是抄纸、摆放花瓣、二次浇纸浆、晒纸，让大家体验一个完整的制造花草纸的过程，乐趣十足。”该体验馆负责人李艳对记者说，“在这个遍布数码电子的时代，时光印记不仅可以带你回到过去，还可以把四大发明主题活动搬进商场、4S店、文化中心、售楼处、校园，让更多的人了解传统文化，触摸古老文明的魅力！同时，时光印记还可以为客户提供活动纸品、文创定制礼盒服务。”

据悉，时光印记为全国首家活字印刷体验馆，创始人许水人阮同民，自2013年起，先后在青岛、济南等地开设多家体验式博物馆，吸引了众多传统文化爱好者的关注。

鱼台：文化惠民

助力精准扶贫

□赵磊 高照中 报道

本报鱼台讯 “那是从旭日上采下的虹，没有人不爱你的色彩……”7月5日，鱼台县弘豫演艺公司演员康霞在谷亭街道庄庄村，用豫剧演唱了歌曲《红旗飘飘》，引发了观众阵阵喝彩。这已经是该公司今年以来送戏到贫困村的第240场次惠民演出了。

“县里经常到这里送戏下乡，表演的节目俺都爱看。平常村民们都来广场跳舞、拉家常，心情可好啦！”唐马镇甄华村贫困户韩分秋说起村里的文化广场就停不住话匣子。

推动公共文化服务标准化均等化建设，是保障贫困群众基本文化权益的主要途径。鱼台县把加快推进农村文化建设、农村公共文化基础设施建设作为助推精准扶贫、精准脱贫工作的重要抓手，大力实施“七个一”文化服务体系建设工程，完善提升了镇街综合文化站、村级文化广场和文化大院、农家书屋，基本形成了覆盖城乡的县、镇街、村居三级公共文化服务体系。目前，全县已建成村级文化广场388个，配套健身器材3500余件，建设文化长廊、文化墙等文化设施500多处，村级儒学讲堂3个，培育各类文艺团队480余支，开展送曲艺杂技下乡50余场次，组织民间艺术团巡回演出20余场次，为广大群众提供了丰富的“精神食粮”。