

学习贯彻“七一”重要讲话精神

不断为美好生活而奋斗

□毛时安

只要你是中国人,只要你的胸膛里还跳跃着一颗中国心,你就一定难忘今年7月1日上午天安门广场庆祝中国共产党成立100周年大会。一派热烈隆重肃穆的仪式感,从青春纯真的《唱支山歌给党听》旋在广场上空的时刻,从三军仪仗队行进的坚定步伐到鲜红的国旗潇洒离开旗手升向天空的时刻,从100响礼炮轰鸣大地到习近平总书记等党中央领导出现在天安门城楼上的时刻,我们抑制不住内心热烈的跳动。特别是习近平总书记的讲话,既有对中国共产党100年历史无限深情的回眸,更充满了对美好未来的展望。这是一次对9500多万党员的战斗动员,一次对14亿多中国人民的庄严承诺,也是一次向人类和世界表达中华民族心声的宣告。总书记的讲话激起了全场的热列掌声和欢呼。作为一个经历了共和国几十年阳光风雨的中国人,讲话令我数度泪湿了眼眶。

讲话明确指出,“江山就是人民,人民就是江山,打江山,守江山,守的是人民的心。”讲话号召,团结带领中国人民不断为美好生活而奋斗。我们的文学艺术是什么?就是勤劳勇敢的人民,就是从大漠到东海,从白山黑水到天涯海角,如此多娇的万里锦绣江山,这也是100年中国共产党领导的中国文学艺术的全部内容,也是全部内容和艺术追求、艺术理想。

就党的十八大以来现实题材文艺创作而言,艺术家们为我们打开了丰富多彩的有强烈现场感新鲜感的艺术空间,展开了热气腾腾焕发着当代生命活力的现实生活画卷,不断以尽可能优秀的作品,满足人民对美好精神生活的追求。在我们的剧场里,敢于担当、心念东山百姓的好干部谷文昌向我们大步走来;30年月深海里牺牲埋名的中国核潜艇之父黄旭华浮出水面;以30岁的年轻生命倒在扶贫现场的百色扶贫第一书记黄文秀像流星短促而辉煌地划过天空;新一代刘三姐载歌载舞把壮族民间文化播撒到火热的当下生活。还有扎根黄土地的人民作家柳青背笔疾书的身影,江南农民陈奂生在中国农村改革中和土地分分合合的曲折经历,新冠疫情肆虐江城的那些揪心时刻和普通人家,被称为“长安第二碗”的葫芦头泡馍馆掌柜秦根一家在大时代波涛中的起落沉浮。我们每时每刻都可以感受到艺术家们对火热的不断进行变化的现实生活、对推动现实生活向着未来向着理想挺进的当代英雄们投射的热烈关注的目光,感受到他们挥洒在舞台上源自生活的满腔激情。我们可以看到现在进行时的生活带着新鲜的活力大步流星地向我们走来。在舞台上呈现的既是激动人心的艺术,也是扑面而来的生活。舞剧《永不消逝的电波》、歌剧《沂蒙山》、杂技剧《战上海》、话剧《雨

花台》、评剧《母亲》《革命家庭》、上党梆子《太行娘亲》、赣南采茶戏《一个人的长征》皆以深情的回眸,重现了历史的悲壮。当下舞台艺术正以一种前所未有的清新的,新时代独有的艺术情怀、艺术气质和艺术格调绽放着。

要更好地满足人民日益增长的美好精神文化生活需要,就要以严谨的艺术态度,不断在路上的精神,深耕细作我们拥有的生活和历史。许多优秀剧目都是不断打磨,反复修改,甚至不惜推倒重来,精益求精的结果。民族歌剧《扶贫路上》主创团队深入生活,推敲剧本,前后近一年,剧本已完成初稿,突然得到百色泥屯村扶贫第一书记、年仅30岁的黄文秀不幸遇难的消息,他们赶往现场,实地了解黄文秀为这片贫困土地上生活的父老乡亲所做的工作和巨大的付出,亲身感受她曾经的生命轨迹,确立以黄文秀为主角的创作方向,以她的扶贫日记为线索,用一只向往着自由和飞翔的黄蝴蝶意象为核心,对剧本总体结构进行重新调整安排。

文艺创作来自令人感动的生活现场和历史情境,来自被感动的那些献身伟大时代的时代主人。艺术就是要全力深化强化来自生活现场和历史情境的感动,不仅不能让它写在舞台书写和表演中流失,还要激发出更浓缩更强烈更生动的审美感动。如果坐在剧场里观众无法在审美活动中收获强大的令人激动的艺术感动,与剧中人共情,我们需要艺术何为?话剧《长安第二碗》像一曲三秦大地拔地而起的喷呐协奏,从一碗葫芦头泡馍老汤味道的变化,倒映折射了大时代波涛对于秦草根这样普通人家的心灵冲击和改变。编剧陈彦以1978年、1988年、2008年、2018年的时代跨度,显示了他为时代立传画像的创作雄心,还有他始终无法忘怀的底层情结和在兹念兹的对小人物的热切的人文关怀。剧中父亲40年内心的向往、失落、悲怆,包括他不甘命运的拨弄,让我想到秦腔《西京故事》中的另一位父亲的撕心裂肺。从饥饿年代的兄弟姐妹你推我让的分饼,到富裕年代你争我夺的分房,时代的进步迫使我们思考,人性中某些美好的失落、挽回和再建。要满足人民日益增长的美好精神文化生活需要就要不断创新。上海歌舞团的舞剧《永不消逝的电波》之所以成为现象级的优秀作品,正在于其舞蹈音乐舞美服装的全方位创新,用肢体语言刻画人物性格,展现了在复杂险恶的地下斗争环境中人物内心的波涛汹涌和崇高的理想信念。

落实习近平总书记“七一”重要讲话精神,以人民为中心,鼓舞人民为美好生活而奋斗,满足人民对美好精神文化生活的追求,向着第二个百年奋斗目标挺进,我们任重道远。

艺术

专家研讨音乐咏史剧《百炼成钢》

以歌咏史获赞“世纪之钟吕”

7月12日,音乐咏史剧《百炼成钢》在湖南卫视、芒果TV、腾讯视频、爱奇艺正式收官。当日下午,由中国电视艺委会、中共湖南省委宣传部、湖南广播电视台集团有限公司主办的电视剧《百炼成钢》研讨会在京举行。作为湖南文艺战线迎接建党百年的重大剧目,《百炼成钢》通过《国际歌》《歌唱祖国》《黄河大合唱》等多首时代主旋律串联八大板块,全景讲述了从中国共产党成立到全面建成小康社会的百年历程。国家广播电视总局电视剧司相关负责人、专家学者、主创主演、播出平台及出品方代表围绕该剧的形式表达、艺术价值、创新亮点等进行深入研讨。

以百年撑起“筋骨”,以音乐灌注“血脉”,以“情境”拔升共情,这样的全新架构使《百炼成钢》呈现出极高的辨识度。专家认为,该剧把史的庄重和歌的灵动相结合,变人物群像为歌曲群像,整部剧堪称“世纪之钟吕,有韵之离骚”。从伟人领袖、音乐家到科学家,从普通战士、炼钢工人到脱贫村民,在《百炼成钢》的八个板块里,既有影响历史走向的赫赫伟人,也有平凡世界里的普通人,如何博观约取十分考验功力。有专家谈到,《百炼成钢》在叙事上以远景、近景、微距相结合,既有全局的宏阔视野,又有小人物、底层视角,这一架构也客观反映了过去100年里,“文武”两条战线的作战和胜利。不少专家都谈到,该剧在细节处理上令人印象深刻:毛泽东夹给毛岸英的红烧肉,洗星海送给学生王莘的笔,二十几岁的焦裕禄的精气神,邓稼先与母亲的最后一面等,这些细节处处洋溢着

党史的温度和感染力。《百炼成钢》主创团队对共产党人牺牲精神的表达与人性刻画入木三分,对民族性格、文化肌理的展现力透纸背。

据悉,该剧播出期间,很多深受红色精神感召的观众自驾2000多公里,打卡红色圣地。站在建党百年的历史节点上,中国已经阔步迈向第二个百年奋斗目标,重大革命历史题材创作

如何更加丰富、更加多样化?这部作品必有其参考价值。主持本次研讨会的中国电视艺委会秘书长易凯表示,《百炼成钢》是文艺创作领域的新实践、新成果,它的成功,也是对电视湘军为什么能在电视业长期成为领军者之一的一个很好的诠释。

(许莹)

关注

“刘三姐”文化与广西戏曲创作

□王旭

刘三姐、刘三妈、刘三姑、刘三太等等尊称,如出一辙地彰显着歌仙“刘三姐”共通的文化意象;而至今仍流传于汉族、壮族、侬族等岭南民族中的刘三姐歌谣、史诗传说及其相关礼俗,相沿不绝地彰显了各族人民共同创造中华文化的集体经验,以及借由文化艺术来实现民族间和谐交往的中国智慧。

二、“刘三姐”是当代多元的艺术形式深度重塑的文化经典个案。岭南“刘三姐”文化的深厚基础,最终在广西这个有着浓郁的声音歌舞文化的省区,孕育出了以彩调剧《刘三姐》为代表的经典个案。彩调剧《刘三姐》的创作虽然保留着上世纪五六十年代对于阶级关系的解读立场,充满了具有“革命”气质的民间社会斗争精神,但是那种通过歌唱来实现生命自由的艺术思辨,却深刻地体现着歌仙传说长久以来所秉持的文化表达。剧作中的音乐形象异彩大放,启迪着此后多个演出版本的创作主题,在与时推移中不断地彰显出题材本身的文化魅力。1961年拍摄的电影《刘三姐》,在彩调剧基础上,强化民间歌舞剧的创意走向,用青春的形象和旖旎的实景,将岭南的歌仙定格为广西的“刘三姐”,在亮丽的桂林山水间张扬彩调剧在民间文学表达中的机趣天然,在音乐旋律上的流畅优美,由此实现了题材的广西化、主题的中国化、风格的民族化,也完成了“刘三姐”经典品质的跨体裁转化。电影在海外公映后,在东南亚等国家和地区引发共鸣与追捧,“刘三姐”成为彰显中国崭新形象的独特载体,实现了艺术表达的国际化。此外1978年被拍摄成戏曲舞台艺术片的《刘三姐》,由彩调剧表演艺术家傅锦华主演,原汁原味地展现着彩调剧在探索“民间歌舞剧”时所具有的艺术韵味,用镜头语言让彩调剧获得更加丰富的艺术表现力。在这些成功创作的基础上,中国歌舞剧院创作的民族歌剧《刘三姐》(2018)、南宁市艺术剧院创作的舞剧《刘三姐》(2019),面向舞台艺术的国家高度,发挥艺术体裁的独特手法,创造多样的艺术精品。特别是2004年创作的《印象·刘三姐》,依托漓江山水,将山光水色与声声唱叹交织起来,在诗画实景中凸显广西自然风光与人文视听印象,形成强大的空间震撼和审美冲击,开启了山水实景印象的独特创造形式,为今天正在推进的国家文旅融合战略做了示范价值的探索。这些多元的艺术形式,均来自彩调剧经典作品,同时也拓展着“刘三姐”文化中的民间文学、地方民歌、民族舞蹈、山水自然等等诸多构成内容空间,让“刘三姐”成为解读经典、重塑经典、超越经典的文化个案。

三、“刘三姐”是彩调剧六代艺术传承持续打磨的戏曲艺术高峰。彩调剧《刘三姐》的艺术形象与歌舞内容,是“刘三姐”文化的基础和重要组成部分。在60多年的时间里,傅锦华、马若云(第一代)、侯玉华(第二代)、唐佩珠(第三代)、吴似梅(第四代)、王子嘉(第五代)、赵华湘(第六代)等六代主演,不断地为这部经典戏曲剧作葆有浓郁青春气息,也始终维护着这部作品在剧种舞台表演艺术领域的经典

地位。最被人关注的即是,傅锦华在黄婉秋主演的电影《刘三姐》中作为配角,而在她主演的电影《刘三姐》中则用黄兴宁配音,这种在戏曲电影中的声与像的“错位”,彩调剧与歌舞剧的“错位”,正鲜明地展示着彩调剧这个乡土剧种的成长历程和传承轨迹。世代的歌舞传唱,世代的时尚更新,世代的艺术扩容,让这部作品见证着彩调剧从传统的调子戏,到融入民族歌舞、时尚韵律的现代彩调剧的不断变化和发展,甚至在当代又以熟悉的曲调旋律来创作陈慧主演的《新刘三姐》,实现着“刘三姐”从古典意蕴向现实生活质感的蜕变。而在这种不断增殖变化的“刘三姐”艺术中,彩调剧《刘三姐》的舞台艺术进一步臻于艺术高峰,广西民族民间生活气息熏染下的歌、舞、诗、戏,不断地减弱那些时代留在艺术中的痕迹,宜古宜今,亦雅亦俗,更加凸显出戏以人传、曲以人传的艺术本色。

四、“刘三姐”是中国戏曲体系持续延展并凝结而成的国家形象、民族声音。“刘三姐”是中国乃至世界共享的文化名片,从彩调剧到电影,再到多个艺术样式,刘三姐的形象与题材已经在时代变迁中拥有了超越现实的符号象征意味,已经成了用优美的歌唱和善良人性来传达生活理想的载体。在经典的《刘三姐》舞台艺术高峰之上,广西壮族自治区戏剧院通过《新刘三姐》的创作,凸显“刘三姐”文化对于当代生活和新时代理想的涵摄与延展。今天舞台上的“新”,当然是保持戏曲本体而进行的时代生活再现,那种岭南农村、民族族群的现实状态最容易像今天众多的现实题材创作那样,流于一般性的政策解读,但是《新刘三姐》却尽量避开这种创作误区,依然用歌唱的美、山歌的美、人性的美,来审视八桂大地这块文化空间中人们的去留与生活。山水依然,而游子回归,剧作中主人公最终走向的是中国人文的情感故园与精神驻地。这是该剧迥异于当前现实题材创作的所在。《新刘三姐》将当代社会生活中的诸多重大现象,例如新农村建设、城市创业等等,全部融汇成现代青年农村对于真实感情的表达,用情感的推移来呈现生活的变奏、精神的蜕变和生命的升华,这也印证了乡土戏曲“以一国之事系一人之本”的文化根本要义。因此,这部作品推崇情感表达,张扬人性美好,肯定草根立场,表达诗性人生,崇尚民族共同意识,彰显国家现代立场,形成与众不同的戏曲舞台面貌,以优雅的艺术化、轻松的娱乐化来建构现代舞台,成为追步《刘三姐》艺术宗旨的又一个跟进之作,也是“刘三姐”文化实现现代转化的又一个经典个案。该剧当然更应该沿用《刘三姐》60年的创作经验和传承规律,不断打磨,让人能够看到企及经典的发展空间。

纵观“刘三姐”文化内涵的演变与拓展,可以看到一部优秀的戏曲经典构成了这个文化现象的重心所在,而在这个文化现象不断地发展变化进程中,戏曲艺术经典与时俱进,深度地吸纳着多元的时代文化艺术内容,进一步深化着戏曲艺术的经典品质。无疑,广西壮族自治区戏剧院积极的剧种发展策略与良性的艺术传承,为彩调剧从《刘三姐》到《新刘三姐》、为“刘三姐”文化从戏曲审美到广泛的社会接纳做出了重要的推动。代表性的艺术家、优秀的剧种团、独具个性的剧种艺术,乃至长盛不衰的“刘三姐”文化现象,真正地展示出了中国戏曲、中国多元民族文化的真正魅力。

《刘三姐》是广西戏曲界于1958年创作首演的彩调剧艺术经典,经由电影艺术的转化,迅速在海内外获得广泛传播,历经一个甲子,至今脍炙人口。随着时代变迁,《刘三姐》被更加多样的艺术形式、文化创意形式,反复创作改编,共同形成久演不衰、久唱不歇、久传不止的文化现象。“刘三姐”因此成为中国之无愧的广西文化艺术品牌,成为独树一帜的当代文化形象品牌。

“刘三姐”文化的卓然独立和深入人心,来源于年轻的彩调剧在剧种个性化发展中的经典成就,来源于时尚的电影等现代艺术在面向民族文化遗产时的创造转化,来源于和谐的广西各民族对歌舞戏剧艺术的丰富展示,来源于深厚的岭南地域文化在世代相守中的深厚蕴积,更来源于钟灵毓秀的中国山川自然在现代社会发展中的持续维护。因此,那些留存存在人们记忆中的“刘三姐”,兼具了人与本之天然的自由歌唱、民族与族群发自内心的自我表达、文化与自然之美相得益彰的自觉绽放,成为现代中国保持人性纯美与社会真善而生机勃勃、历久弥新的国家形象典型。

“刘三姐”文化的经典性,与广西深厚的人文底蕴与现代创造密切相关:

一、“刘三姐”是岭南多元民族和族群文化共同塑造的地域经典形象。流播于岭南广大区域的“歌仙”传说,是唐宋以来伴随岭南社会开发而不断突显出来的文化现象。屈大均《广东新语》写道:“新兴女子有刘三妹者,相传为始造歌之人,生唐中宗年间,年十二,淹通经史,善为歌。……三妹解音律,游戏得道,尝往来两粤溪涧间,诸蛮种类最繁,所过之处,咸拜其言音。遇某种人,即依某种声音作歌,与之唱和,某种人奉之为式。……三妹今称歌仙,凡作歌者,毋论齐民与狼、僮、人、山子等类,歌成,必先供一本祝者藏之。”呈现在文献中的“刘三姐”,是古老的百粤民族在漫长的文化交融进程中,通过音声唱和、游戏共赏的独特方式,而被尊奉的理想人格形象。那种突破民族间语言障碍、文化冲突,不需攻占杀戮、不需挟私斗狠的民族交流形式,最终熔铸成和谐而独特的岭南礼俗,用奉为范式的音声表演艺术,焕发起人性的理解与沟通,消弭了民族族群的隔阂与差异,共同形成了千百年来独具岭南特色的文化表达形式。即如文献所说的,那种随着山川气脉走向而出现的“登山而歌”,往往是“粤民及僮、侬诸人围而观之,男女数十百层”,余音通达天地,歌声此消彼长,构成了岭南独特的人文景观。正缘于此,在东起广东客家、潮汕,西至广西壮族、北起五岭山脉、南至南海海滨的大广大区域中,刘三妹、

刘三姐;同时,网络技术打造的虚拟空间也是一个深不见底的沼泽,如不能做到自律、理性、绿色上网,孩子们就可能像片中的大头儿子一样一度沉溺其中,难以自拔,越来越脱离“不完美”的现实,难以形成健全的社会性人格,甚至产生逃避现实等心理问题。所以,这个话题直击现实痛点,会让家长们思考,如何用餐,用我们的行为示范,从心理上疏导被网络束缚的孩子们。这是一个我们所有家庭都要面对的挑战。

最后,这是一部思想意味深远的心理电影。该剧的核心情节是第三部分,即虚拟世界的“完美爸爸”与现实世界中的大头儿子“完美爸爸”之争。两个爸爸就像心理动力学理论中的“超我”和“自我”:虽然“超我”的“完美爸爸”是被人工智能工程师——小头爸爸创造出来的,是大头儿子的绝对爱护者、愿望满足者、始终陪伴者……但诡异的是,通过剧情演绎及行为逻辑推演可见,这个“完美爸爸”并不完美,他以“爱”的名义,不让大头儿子通过经历失败磨难获得心智锻炼,甚至最终还要束缚大头儿子的自由和成长。这一虚拟爸爸的形象恰恰又成为很多现实中父母们的映射。现实中,应该也会有很多具有如此控制欲的家长。实际上,不完美的现实才是真实的存在。影片反映了家庭两代人之间的爱之悖论,其中意味深远。

总体而言,《新大头儿子和小头爸爸4:完美爸爸》是一部现实意味凸显、戏剧张力贯穿、叙事结构新颖、人物形象鲜明、场景精致绚烂、制作用心精良的中国优秀本土原创IP动漫影片。该片最佳的观影方式或是父母子女一起在影院度过快乐的亲子时光,共同面对剧情起伏跌宕,观后且议,共同成长,一起理解关于“完美”的现实哲学:我们或许将永远存在于不完美的现实中,但不能没有一颗追求完美的决心。正如《诗》之有云,“高山仰止,景行行止”,人虽不至,然心向往之。最终,心有所愿,行而成立。

彩调剧《刘三姐》

新作点评

难寻完美事 勿舍完美心

——评《新大头儿子和小头爸爸4:完美爸爸》 □丁旭东

人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。7月9日起在全国各大院线热映的动画电影《新大头儿子和小头爸爸4:完美爸爸》演绎的就是一个关于“完美”与“不完美”的故事。这一次“大头儿子”IP新电影的上映,将这个经典辩证关系体现在了两个世界。

在光影世界里,小头爸爸是个努力工作同时追求生活与工作完美平衡的人,但事与愿违,他一次次地让心爱的大头儿子失望。在现实世界里,作为“大头儿子”IP出品方的央视动漫集团,对这一国产原创动漫品牌的打造也是力求完美,一直以来坚持绿色、坚持精品、坚持创新,持续打造让少年儿童、孩子家长,乃至更广泛社会受众满意的影视艺术作品。“大头儿子”这个IP到今年,已经走过了26年历程,内容类型覆盖电视动画、真人情景剧、木偶舞台剧、音乐话剧、动漫电影,同时还衍生开发了图书音像、文创产品等。“新大头儿子和小头爸爸”系列动画片点击量超百亿,创造了最高收视率3.17%,拥有大量忠实粉丝受众。作为“新大头儿子和小头爸爸”系列第四部电影,《新大头儿子和小头爸爸4:完美爸爸》点映期间即收获超高人气,好评不断。这部动画电影凝聚着创作者的心血。也正是因为对儿童影视艺术作品追求完美,怀有敬畏之心,才让这部电影好看、好玩,却又引人深思。

首先,这是一部立体的现实题材动画类型片。从风格上来说,该片集合了悬疑、高概念、科幻、心理、现实主义等多种类型影像特征,呈现出“横看成岭侧成峰”的多姿多彩的、蕴藉丰富的立体光影空间。

其次,这是一部直击现实痛点富有挑战的亲子剧。当前,网生代少年儿童都已不可能离开虚实交织而又充满诱惑力的网络虚拟空间。这是一把锋利的双刃剑:一方面,网络空间既是浩瀚无垠的知识海洋,又是光怪陆离、五彩斑斓的虚拟世界,可以满足儿童的情感、知识等多方面心理

诉求;同时,网络技术打造的虚拟空间也是一个深不见底的沼泽,如不能做到自律、理性、绿色上网,孩子们就可能像片中的大头儿子一样一度沉溺其中,难以自拔,越来越脱离“不完美”的现实,难以形成健全的社会性人格,甚至产生逃避现实等心理问题。所以,这个话题直击现实痛点,会让家长们思考,如何用餐,用我们的行为示范,从心理上疏导被网络束缚的孩子们。这是一个我们所有家庭都要面对的挑战。

最后,这是一部思想意味深远的心理电影。该剧的核心情节是第三部分,即虚拟世界的“完美爸爸”与现实世界中的大头儿子“完美爸爸”之争。两个爸爸就像心理动力学理论中的“超我”和“自我”:虽然“超我”的“完美爸爸”是被人工智能工程师——小头爸爸创造出来的,是大头儿子的绝对爱护者、愿望满足者、始终陪伴者……但诡异的是,通过剧情演绎及行为逻辑推演可见,这个“完美爸爸”并不完美,他以“爱”的名义,不让大头儿子通过经历失败磨难获得心智锻炼,甚至最终还要束缚大头儿子的自由和成长。这一虚拟爸爸的形象恰恰又成为很多现实中父母们的映射。现实中,应该也会有很多具有如此控制欲的家长。实际上,不完美的现实才是真实的存在。影片反映了家庭两代人之间的爱之悖论,其中意味深远。

总体而言,《新大头儿子和小头爸爸4:完美爸爸》是一部现实意味凸显、戏剧张力贯穿、叙事结构新颖、人物形象鲜明、场景精致绚烂、制作用心精良的中国优秀本土原创IP动漫影片。该片最佳的观影方式或是父母子女一起在影院度过快乐的亲子时光,共同面对剧情起伏跌宕,观后且议,共同成长,一起理解关于“完美”的现实哲学:我们或许将永远存在于不完美的现实中,但不能没有一颗追求完美的决心。正如《诗》之有云,“高山仰止,景行行止”,人虽不至,然心向往之。最终,心有所愿,行而成立。