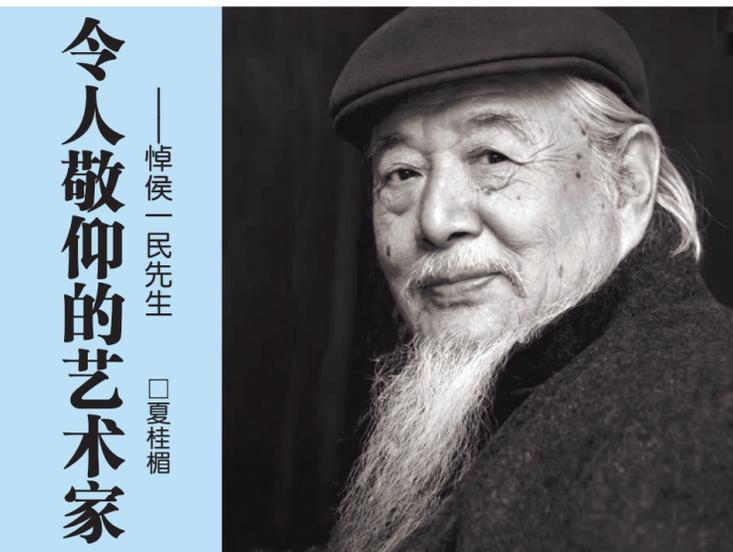

追忆

令人敬仰的艺术家

悼侯一民先生

□夏桂楣

惊悉侯一民先生仙逝,感到万分悲痛。

我第一次见到侯一民先生,是在1960年夏天。

那年,我只有17岁,在内蒙古美术家协会做通联工作。9月的一天,美术家协会副主席汪亲拉西告诉我,说中央美术学院侯一民教授要到内蒙古锡林郭勒大草原来体验生活,让我关照一下他的生活。

第二天,我便到火车站去接侯一民先生。当他看见我手里举着一张写有他名字的白纸时,便微笑着朝我走来。他当年30岁,高高的个子,身材笔直、面庞英俊,梳着大背头,简直一表人才!那时呼和浩特还没有出租车,机关也无小轿车,我便叫了一辆四轮马车将侯一民先生送至新城宾馆安顿下来。翌日凌晨,我们又坐四轮马车到新城西街的美术家协会展览部。

待我们到达时,展览部已经聚集了内蒙古美术机构专家和大院校美术教师100多人。他们有的专程从包头、集宁等地赶来,倾听侯一民先生创作作品《刘少奇与安源矿工》的专题讲座。

先生的讲座是有备而来的。与大家见过面后,在一片掌声中他便开始了讲述。他是1959年接受了《刘少奇与安源矿工》的创作任务,到煤矿体验生活时,曾三次下安源,又走京西、奔阜新、赴大同,钻巷道,就住在当年矿工居住的四面透风漏雨的工棚里。期间,他为工人画的速写和素描就达84件之多。当他讲到此处时,便从画夹里取出了当时画的写生作品展示给大家看:全是用铅笔、炭笔画得结实扎实的素描和速写素材,画面已经喷上胶液,此外也有颜色概括的油画写生。讲座中给我印象最深刻的,便是进入创作阶段后的那段历程。

当时,侯一民先生将画完的习作挂在板棚里,又在四处贴满了矿工罢工向资本家呼喊口号的标语……直到有一天深夜,他仿佛看见一群面目黧黑、衣衫褴褛的工人和骨瘦如柴的孩子喊着震耳欲聋的口号迎面走来,就再也躺不住了。于是爬起来开始夜以继日地绘制《刘少奇与安源矿工》草图:作品中的工人领袖刘少奇坚毅而果敢,带领过着非人生活的矿工们冲向矿主以争取生存的权利,极具震撼人心的艺术力量……

讲座一直延续到过午方散。第二天早晨,侯一民先生又过来,为汪亲拉西的妻子曼凯画了一幅半身肖像。

汪亲拉西是内蒙古骑兵部队出身,转业后于1952年进入中央美术学院油画系进修,与侯一民结下了深厚友谊。曼凯是内蒙古歌舞团的歌唱演员,与汪亲拉西一样高高的个子,年轻漂亮。她的画像干净利落,侯一民画了整整一个上午。画完,还在画面的右下角签上了他的名字和日期,说道:“留个纪念吧!”便收工了。

那一次,侯一民先生只在呼和浩特市逗留了两天,便起身去了锡林郭勒大草原。那年秋天,我也考入内蒙古师范学院艺术系上学去了。侯先生的音容笑貌、他的创作激情、他的重友情讲义气的人格魅力,给我留下了极其深刻的印象。等我再次见到侯一民先生时,已是40年之后的事情了……

10年前,我已经当上了大学教授,开始写作100万字的三卷集《徐悲鸿时代》。1947年,徐悲鸿北上接手北平艺专时,侯一民就是他的学生,而且是地下党员,直至毕业留校,可以说作为北平艺专中共地下党支部书记的侯一民是最了解徐悲鸿的人之一。因此,我必须对他进行采访。

那时侯一民先生已经退休在家,我通过他的学生、1953年毕业于中央美院的高帝老师联系到他。他还记得我,听说我是40年前在呼和浩特接待过他的“小夏”,便非常愉快地答应了我的采访。

按照约定,我来到了他在北京的寓所。侯一民先生的书斋里艺术品琳琅满目,艺术氛围浓郁。先生鹤发童颜,胸前飘着长须,神采奕奕。没有任何客套,他便向我讲述了与恩师徐悲鸿的全部交往。末了,他担心时间短没讲全,还从书架上取下一本全面介绍他与徐悲鸿当年关系的《泡沫集》送给了我。我见他有些疲劳需要休息,手头又有一大堆工作,便告辞了。回到呼和浩特,根据对侯一民的采访和他送给我的《泡沫集》资料,我把《徐悲鸿时代》进行了完善,对当年北平地下党保护徐悲鸿、保护北平艺专南迁进行了详细解读。

无论油画、国画、壁画、雕塑、工艺美术,侯一民都无所不精。他是华君武所评价的“多才多艺的侯一民”,也是大家口中的“杂家”“杂牌军”“泥人侯”“画钞票的”,还因烧制了10万余件高温斗彩小瓷人,又被称为“小公崽之父”。无论哪一种称谓,都饱含着大家对他的爱戴与景仰之情。

2008年,侯一民患直肠癌,瞒着邓澍到北大医院做了手术。在高危病房抢救了七天七夜后,为了鼓励侯一民战胜病魔,邓澍要为他画一幅油画肖像。邓澍还曾为宋庆龄、吴作人、萧淑芳、王朝闻、黄胄、李苦禅、江丰、董希文、李政道等人画过许多幅肖像,可画得最多的还是侯一民。现在,这位令人敬仰的艺术家离我们而去了,他留下的功绩却使我们追思不忘。

(作者系内蒙古艺术学院教授)

“读一流书、做一流人、创一流事业。”1月10日至11日,由北京市海淀区文联出品的原创现实主义题材话剧《同生书店》在北京民族剧院上演。该剧由作家叶宏奇编剧,北京人民艺术剧院青年导演杨佳音执导。全剧以改革开放和北京中关村地区的发展历程为背景,讲述了一家书店的兴衰曲折及相关人物的命运沉浮,进而折射出时代的风起云涌。作品力求探讨文化与科技进步、社会发展之间的关系,深入挖掘“中关村精神”的内核,彰显了面向未来的文化自信。“书店是文化的符号”,该剧监制、海淀区文联主席苗地表示,“希望通过该剧在全社会提倡多读书、读好书、重视知识与文化,影响更多人为社会发展作出应有贡献”。据悉,话剧《同生书店》是2019年世界读书日首演的话剧《书店》的“升级版”,此次主创团队从剧本到演出都对原话剧进行了重新打造和深度磨合。全剧以轻快、幽默的方式塑造人物形象、呈现故事冲突,营造出浓郁的时代与精神的“味道”。

(路斐斐)

第七届“啄木鸟杯”中国文艺评论推优暨第三届网络文艺评论优选汇云发布典礼在京举办

1月13日,由中国文联、中国文艺评论家协会主办的第七届“啄木鸟杯”中国文艺评论推优暨第三届网络文艺评论优选汇云发布典礼在京举行。中国文联党组成员、副主席、书记处书记董耀鹏,中国文艺评论家协会主席夏潮,中宣部文艺局副局长彭云,中国文艺评论家协会顾问路侃、于平,中国文艺评论家协会副主席兼秘书长、中国文联文艺评论中心主任徐粤春,中国文艺评论家协会副主席向云驹、李树峰、张德祥、傅瑾,中国文艺评论家协会副秘书长、中国文联文艺评论中心副主任袁正领、杨晓雪以及张磊、杜大力、刘琼、陈汉萍、张永清等代表出席云发布典礼并为优秀作者和优秀组织颁发荣誉证书。

发云典礼上,徐粤春介绍本届推优和优选汇情况,于平、李健、范玉刚、陈捷、李静、汪素芳、李跃森、祝鹏程等优秀作者代表发表获奖感言。张德祥、欧阳友权代表评委分别作推优与优选汇评价,一致表示,本次评选出来的优秀文艺评论作品,广泛关注了重点文艺现象、热点文艺作品,评论话语和文风有了新的变化,有不少言之有物、言简意深的评论,体现出难得的批评勇气、深度意识和建设姿态,活动成功举办有利于进一步团结凝聚文艺评论人才,培养新时代文艺评论新力量。

本届推优活动作品经过推荐单位按名额推荐和中评协会会员自荐,共收到作品705份,其中著作76部、长评442篇、短评187篇。推优秉承坚持导向、注重质量、宁缺毋滥的原则,经过初评、复评、终评,并报中国文联批准,最终推选出李健《中国古代感物美学》、冯长春《中国近代音乐思潮研究》等优秀文艺评论著作5部,陈捷《(觉醒年代):可见的形象与返魅的思想,影视剧如何呈现思想史?》、崔晓《曲艺文化符号的成因厘清与价值诠释》等优秀文艺长评文章15篇,李静《当代喜剧节目的“现实性”及其潜能》、许莹《文学纪录片也能“刷屏”》等优秀文艺短评文章15篇。“啄木鸟杯”中国文艺评论年度推优活动涵盖文学、戏剧、电影、电视、音乐、舞蹈、美术、摄影、书法、曲艺、杂技、民间文艺以及艺术学理论等领域,旨在推出优秀文艺评论作品,激励文艺评论工作者,推进全国文艺评论创新和繁荣,促进文艺事业健康发展。推优活动每年举办一次,2016年至2021年已成功举办六届。

第七届“啄木鸟杯”中国文艺评论推优活动体现了以下三个特点:一是导向更加鲜明。报送作品坚持以马克思主义文艺理论为指导,全面贯彻落实习近平总书记关于文艺工作的重要论述特别是在中国文联十一大、中国

作协十大开幕式上的重要讲话精神,坚持以理服人,倡导“批评精神”,弘扬真善美、批驳假恶丑,将艺术作品的社会效益和社会价值放在首位,充分发挥文艺评论的价值引导、精神引领、审美启迪作用,有力彰显文艺评论在推进文化自信自强、增强实现中华民族伟大复兴精神力量中的担当作为和职责使命。二是时代感更加突出。本次推出的优秀评论作品聚焦建党百年、脱贫攻坚、全面小康等重大主题,注重评论的问题意识、前沿意识、创新意识,关注评论的可读性、传播性、影响力。此外,还推出了聚焦传统文艺美学、中外艺术思想、近代艺术思潮,以及聚焦新时代的文艺理论评论作品,注重中华美学精神和当代审美追求相结合,评论的时代感、现实性更加突出。三是参与更加广泛。2022年推优面向中国评协会员开通了自荐通道,同时增加了第二批“中国文艺评论基地”各成员单位和部分中央重点新闻单位按名额推荐,充分发挥文艺评论阵地的参与积极性。总体申报数量是2021年的1.3倍,吸引了媒体界、学界、业界老中青三代评论工作者特别是业界资深评论家的踊跃申报,充分展现出推优活动在文艺评论界的引导力、影响力、公信力。

会上,第三届网络文艺评论优选汇同期发布成果。网络文艺评论优选汇经中国文联批准,每两年举办一届。活动旨在切实贯彻中央关于加强和改进网络文艺评论工作、加快建立网络综合治理体系等明确要求,有效团结凝聚壮大网络文艺评论队伍,推动构建良好网络文艺生态。本届优选汇以“中国网络文艺这十年”为主题,吸引全国各高校、科研院所、文化机构和文艺评论工作者积极参与,共有695个作品参评,其中长评335个、短评323个、微评37个。经过初评、复评、终评三轮专家匿名评审和网络票选,并报中国文联批准,最终推选出优秀作品50个,其中长评33个、短评15个、微评2个,同时评选出3家优秀组织。

第三届网络文艺评论优选汇呈现三个亮点。一是首次将500字以内和五分钟以内的微评纳入优选范围,包括视频评论、弹幕评论、留言评论等新型文艺评论。二是在往届个人自荐的基础上增设组织推荐,中国文联系统、中国评协系统、“中国文艺评论传播联盟”成员单位、中央与省级主流媒体等积极参与,较好地发挥了组织优势。三是中国文艺评论网开发推出了投票專頁,入围终评的103个作品吸引广大网友积极投票34万,充分体现了网络文艺评论的特点。

(艺闻)

关注

创艺强网新赛道 鉴美聚力铸辉煌

——第三届网络文艺评论优选汇综述 □郝向宏

网络文艺正在成为文艺转型发展与跨越发展的新赛道。百花齐放的融融烟霞,千帆竞发的热浪奔涌,创意迭代的目不暇接,虚实合成的幻境沉浸,巨量粉丝的聚力分享,谱写了自信自强与铸就辉煌的网络文艺新篇章,发出了守正创新与团结奋斗的时代最强音,打造了创艺强网和鉴美聚力的青春风景线。

第三届网络文艺评论优选汇是对网络文艺繁荣发展盛况的一次总体检阅,趋势把握和机理探查,是马克思主义文艺理论在网络文艺发展领域的一次生动实践,是繁荣发展社会主义文艺评论的一次夯基垒台,对网络文艺如何高举火炬奋进新征程,如何团结奋斗建功新时代具有重要指向意义。

这届网络文艺评论优选汇覆盖网络影视、网络综艺、网络文学、网络展演、网络动漫、网络游戏、网络直播、网络虚拟合成、网络“饭圈”治理、网络文艺生态等领域,聚焦网络文艺的平台展示功能、网络文艺的融合创新趋势、网络文艺的审美现象、网络文艺的传播触达等特有属性和现象,充分发挥了网络文艺评论引导创作、推出精品、提高审美、引领风尚的作用。一是心系民族复兴伟业,站稳中华文化立场,从那些热情讴歌新时代新征程的优秀作品中发现弘扬新气象。二是坚持以人民为中心的创作导向,从那些用心用情用

功深入人民生活 and 奋斗的现象级文艺作品中锚定、阐明新路径。三是把网络文艺与优秀传统文化结合起来,以创造性转化和创新性发展为指向,深刻分析网络文艺的业态创新、表达创新、传播创新和效果创新,廓清网络文艺守正创新的新趋势。四是对网络文艺能够跨越民族文化边界、实现不同国家文明的广泛交流进行探讨。网络文艺不但要“出海”,更要“上岸”,还要“入座”,梳理了以文化人、以艺通心、讲好中国故事的重要借鉴。五是抓住网络文艺驱动的机理,特别分析了资本逐利和市场控制对网络文艺的负面影响,建言从控制资本逐利性对网络文艺的侵蚀方面入手,进一步推进“饭圈”治理,创造网络文艺的晴天朗地,推动建设山清水秀的文艺生态。与此同时,这届网络文艺评论优选汇也有一些需要加强的方面,主要是对于网络文艺作为新生的文艺业态登上历史舞台的战略认识需要提升,对于网络文艺与传统文艺“山脚下分手,山顶上握手”的互学互鉴的机理需要深化,对于网络文艺的深度合成、全景沉浸、元宇宙演进和数字人虚拟主角创作表演、数字化创新赋能方式等需要进一步提升,以期作出更加珠联璧合和激浊扬清的评价分析。

当下,网络文艺新形态、新业态、新动态日益成为经济持续发展与社会长期稳定两大奇迹的关联方式、融合载体和创造场域,日益成为增强

人民精神力量、推进文化自信自强和铸就社会主义文艺新辉煌的重要力量。我国现有网民10.5亿,网络普及率74.4%。其中,短视频用户9.6亿,占91.5%。网络直播用户7.1亿,占68.1%。虚拟人、数字偶像全息参与网络文艺场景创作设置。虚拟现实可望在2026年形成大规模应用。大力发展文化服务消费,开发各类文化创意产品,是网络文艺服务经济社会发展的重要生长点。发展新型消费,深入发展在线文娱,推动线下文化娱乐业线上化,打造数字精品内容和新型数字资源传播平台;发展新个体经济,打造社交电商、网络直播,基于知识传播和经验分享的创新平台;发展短视频平台,鼓励微应用、微产品和微电影创新,等等。这些战略举措,都为网络文艺的发展提供了无比广阔的舞台,提供了无比巨大的发展空间。

通过网络文艺评论的视角观照和探查分析,一个日益鲜明的场景正在向我们走来。网络文艺激发了蕴藏在物质技术中的信息能量,聚合了凝结在人文艺术中的精神能量,催生了把物质能量和精神能量融贯起来的文艺能量,必将以增强人民精神力量的方式,以“人人都是艺术家”的喷薄创造,铸就社会主义文艺新辉煌。

(作者系中国文艺评论家协会新媒体委员会主任,中国文联网络文艺传播中心主任)

评点

“春琴一曲春光尽,春花满地落多少”

——简评越剧《春琴传》 □杨莹

越剧《春琴传》改编自日本唯美派文学大师谷崎润一郎的小说《春琴抄》,讲述了日本明治时期,大阪一位富家盲女琴师春琴与其仆从佐助的爱情故事。2006年由杭州大剧院联手浙江小百花越剧团首演推出后,曾获第十二届文华奖文华导演奖、文华表演奖、文华剧目奖,全国地方戏优秀剧目评比展演剧目一等奖,浙江省第十届戏剧节剧目大奖。该剧由郭晓男任导演,茅威涛、周冠均担任制片人,曹路生编剧,吴小平、刘建宽作曲,刘杏林负责舞美设计,章益清、蔡浙飞、李霄雯等人出演。《春琴传》除序幕外共有七幕,分别是收徒、授艺、诉心、斥女、赏梅、毁容、刺目。

由于原著所呈现出的东方古典美学的浓郁色彩以及缓慢细致的叙事方式,非常适合越剧温和秀雅的美学特征与柔雅清丽格调的手眼身步法的表演程式,这种契合像命运本就赋予的某种精妙安排。从文本改编到舞台呈现,越剧《春琴传》称得是一次对文学之美与戏曲之美的成功演绎。该剧自首演之后经久不衰,曾多次在国内外进行巡演,近两年作为百越蝴蝶剧场的启幕大戏再度上演。

谷崎润一郎是日本唯美主义文学流派的重要代表,他极其推崇美和艺术高于一切的观点。女性在谷崎润一郎的作品中都处于绝对的优势地位。他笔下丰富多彩的女性主人公都从侧面展现了人们对美的理解和探索历程。越剧长于抒情,以唱为主,声腔清婉绚丽优美动听,极具江南灵秀之气。在表演的艺术特色上,以优美、细腻、纯朴、儒雅见长,也展现了对感性美的追寻。由于越剧的剧种风格特色是在女子越剧时期形成的,因此所有角色都由女演员扮演,《春琴传》也不例外。从创造角色的需求出发,该剧在表演中非常重视形体动作的美化,并尝试用戏曲舞台的现代叙述方式,通过艺术形象触发想象联想,引起美好情思的审美境界。例如在身段表演设计方面,为保留日本文化中的传统礼仪,《春琴传》没有囿于传统越剧的身段,如

线封锁,内心深处虽早已长满荆棘,眼眸深处却藏满了对幸福的渴望与未知的热度。之于春琴,之于佐助,皆是这般如此。直到“刺目”一幕时,盲女春琴遭人毁容,佐助用春琴所赠送的银钗刺瞎了自己的双目,虽两人都已处于永恒的黑暗中,舞台的“白区”却让他们的心灵真正相融在一起。

“戏剧应观众的审美心理和欣赏需要而存在和发展。”从这样的结局处理也可以看出,越剧《春琴传》已经突破了传统越剧中才子佳人、男欢女爱的叙事题材,呈现出了对日本文学“物哀”之美的思考,切入到了作品的最深层含义,深入挖掘、分析艺术创造的生动内核,重新阐释了作品深刻、复杂的意义,拓展了戏曲的表现空间,挖掘出了文本的未尽之言,进而在整体上把握了文本的意义和作者的创作意图。“误读”始终是跨文化艺术实践中无法回避的问题,越剧的多元化发展有助于拓展观众群,满足不同层面的观众需求,并在一定程度上引领和改变着部分越剧观众的审美趣味,为越剧在当代寻求更大的发展找到一条创新之路,为它赢得更广泛、多层面的受众群体。

如果说谷崎润一郎的《春琴抄》是山崩残雪,那越剧《春琴传》就是残雪之上的白净蝴蝶。《春琴传》最终为观众展现出这样一幅画卷:在漫无边际、香气馥郁的洁净之地,不可触及的女性之美占据着少年之心。春琴倔强的情绪是飘忽不定的云影,于她的身份而言,那只能是“优点”。从发际到耳畔,她那薄嫩的皮肤像玻璃容器,绣花和服衬托得她那么透明洁净。她享受着年轻时的优雅,享受着少年的纯洁之爱。仆从佐助茫然地对心灵折愿,自愿永远将身心全部埋藏在这片云影之下,因为爱欲而沉溺,因为出身而哀号,在自我辩解与自我欺瞒中,发誓在内心永远热烈地呵护着这片高山之云。这份情感正如蝴蝶之美,尽管被世俗捕捉,被世人蹂躏,缥缈易碎,依旧在山巅白雪间奋力拍打着羽翅。

《春琴传》的舞台设计也遵循了日式审美的追求,简约质朴。舞台用两块巨大的榻榻米通台搭满,前区黑台、后区白台。这样的“明暗”处理所带来的视觉效果,恰恰也更直观地展现出春琴与佐助之间的阶级障碍与地位悬殊,同时也给了观众很多留白的想象空间。明明是伸手便能触及的身边人,却因某种“神圣”的原因而变成了难以触发的奇迹。梦一般的花朵在阳光下熠熠生辉,而阳光无法触及之处,随即变得污浊起来,或浮或沉。现存的肉体早已被明暗之间的明显界