

关注

《长安三万里》：天才的不遇与文化的奇遇

□平林漠漠

《长安三万里》中,天才总是成群地来,李白、高适两个主角之外,杜甫、王维、孟浩然、贺知章、岑参、张旭、吴道子、李龟年……群星璀璨,他们的诗歌及艺术千年之下依然烛照着后人生命。但这并不是一部给孩子看的动画片,也不是一部简单地普及唐诗和传统文化的影片。其中深意需要度过中年才看得懂、看得深。电影只是借用了盛唐的一段历史,讲述了两个迥然不同的文人的生命与他们的时代。

李白一出场就是那个“白也诗无敌,飘然思不群”的样子,鲜衣怒马,俊朗不羈,高适则是一个朴拙沉毅的没落世家子弟。两个人形成了奇妙的对比,一个飞扬,一个朴拙;一个天赋异禀,一个连书也读不好还口吃;一个出入权贵之门不惜两次入赘高门以求闻达,一个在边塞风雪之地苦熬军功。就是这样两个人,成为一生的好友。他们相逢于少年微末之时,他们的梦想是长安——在长安

安见识世界,在长安赢得声名,在长安建功立业,出人头地。

少年心气是人类最有希望的力量。李白在江夏看见崔颢的《黄鹤楼》一诗,虽然一时不能媲美,但发誓要写出超越此诗光耀千古的诗句,掉舟南下扬州,直挂云帆济沧海,那一幕真的很“燃”。但是少年终有老去的一天。当中年李白出现的时候,曾经意气风发的美少年有了一张浮肿颓唐的脸,虽然走通了终南捷径,梦寐以求成为皇帝的近臣——翰林院待诏学士。但在他醉生梦死,穿梭于各种权贵及名人的生活中,依然是难言的苦闷。成名的想象已经完成,但真正的理想似乎遥不可及。跻身皇帝之侧,也只能写写“云想衣裳花想容,春风拂槛露华浓”。

终于“渔阳鞞鼓动地来,惊破霓裳羽衣曲”。电影给予我印象深刻的一幕,是潼关大败后高适逃出生天,逃往长安,然而最伟大的都城已陷于

大火和劫掠。街头到处都是哭喊逃遁的百姓,一头上着火象的舞象与高适擦肩而过,一人一象对视的瞬间,眼中尽是惊惶与难以置信,长安毁灭了,盛世破灭了。山河破碎,战火连绵。这才是杜甫说的“国破山河在,城春草木深。感时花溅泪,恨别鸟惊心”。一字一血,只有最深的生命感触才能将那个天真无邪的孩童变成沉郁千古的老杜。

遇见盛唐遇见知己,有缘在一个盛大的年代会聚一群天才,是李白高适们的幸运;遇见盛世光鲜之下的颓败,遇见国破与战乱,遇见冷酷的门阀制度和权贵的倾轧,又是他们的不幸。好的际遇固然成就人,然而某种程度上,不遇也同样成就人。李白是不遇的,他终身也没有成为想象中的帝王师,成为被三顾茅庐的诸葛亮孔明,但是不遇却能够激发诗人伟大的创作灵感。“君不见,黄河之水天上来,奔流到海不复回。”那一段骑鹤直上云霄神游天地的段落极其传神,诗歌的力量、诗人的力量、奇绝的想象力与瑰丽的意境,千年之下,依然令人目眩神迷。高适也是不遇的,他自知文学才性不如李白、王维等人,决定接受高家世代戎马的宿命,以军功名世。当他九死一生从战场返回,却遇见将领沉迷于酒醉狂欢,激发了那句著名的:“战士军前半死生,美人帐下犹歌舞”!

贯穿全片,最令我心动的细节是处处都有诗歌板。黄鹤楼上,有寒寒地地的驿站也有,写诗就仿佛是那个时代的朋友圈或微博,随时随地记录个人的悲欢、感触、心绪。诗歌首先是沟通人类生命和情感的桥梁,其次才是进入艺术殿堂的文学。我不认为电影讲述了一个简单的选择与命运的故事,我更认为,不管电影与历史有多少重合与不同,它讲述的都一代诗人的生命质地。

这是一个关于文化和文人的超越与坚守的故事。无论欲望荣枯,无论世事变幻,这些寄寓在诗歌之上的活生生的人,才是最打动我们的。盛唐消逝了,长安消逝了,但是他们还活在唐诗中……

《高山流水》:探寻幽雅古韵的灵境之美

□郭倩

由首都师范大学音乐学院制作的原创舞剧《高山流水》日前在北京民族剧院上演。该剧结构清晰明确,《问道》《知音》《绝唱》三幕环环相扣。第一幕《问道》,讲述俞伯牙琴艺高超,与自然山水融为一体,然而知音难觅;第二幕《知音》,讲述俞伯牙石上鼓琴,樵夫钟子期路过得听得如痴如醉、互为知音,相约月圆之夜再聚;第三幕《绝唱》,讲述相约之日钟子期已逝,俞伯牙悲痛欲绝、断琴绝弦,此生不复鼓琴。意味深长的结尾生动印证了中国传统美学中的“象外之象,境外之境”。一段激情的水袖舞后,演员集体斜坐在地上看向后方,演出戛然而止,此时无声胜有声……观众在瞬间的情绪转换中,把无尽的悲痛转变为对命运的感慨与思索,这也正是导演所擅长的“以情动人”和该剧编舞的高明之处。

舞剧《高山流水》具有传统的“大写意”风格。舞美、灯光、舞蹈简洁明了地表现了该剧主题。蓝底背景,起伏的山峦和如水的古琴声,共同营造出高山流水的意境。运用“一轮圆月”代表“团圆和知音的相聚”。圆月挂在后背景正中间的上方,俞伯牙与钟子

期对月畅谈,仿佛一幅动态画卷。《月圆之舞》一轮圆月挂空中,十几个女孩拖着白色长裙在月下起舞,用裙摆、身体、队形烘托着知音相聚的浪漫。

该剧善于使用中国古典舞语汇,如舞者用云手、风火轮、涮腰等表现人物性格;用抖袖、直扬袖、上收袖、抓袖等表达《绝唱》的情绪;用汉唐舞蹈的部分手位和形态去诠释月圆之舞;用现代舞与地面的造型组合去表现高山的层峦叠嶂……导演根据剧情和主旨的需要,对这些传统语汇进行了节奏、力量、形式的再创造。比如,抖袖一般是冲斜下方进行正抖袖和反抖袖。在舞蹈里,为体现力量感,舞者顺势正抖袖上去反抖袖向地面,并抖出“啪啪”的声音。步伐、动作、袖技加声音,力量感十足,体现出果敢和执着。再如,把前俯的弧线扬袖与后仰的直线扬袖相结合,大幅度的前仰后合与造型不动转换方向共同构成一组动作,表现力十足。前俯为铺垫,后仰作对比,造型不动转换为情绪升华。这组动作让人想到命运的挣扎和无奈,而变幻莫测的考验却又无处不在。

在舞剧《高山流水》中,舞者沈徐斌饰演俞伯牙、孙科饰演钟子期。沈徐斌将淡泊而仙气十足的人物形象刻画得深入骨髓,他的气与力运用得恰如其分,动作的规范性和技术技巧的幅度与质感都做到了极致。更重要的是,从他排练和演出的过程中,我们看到了一个艺术家的风范。练功房里的每一次练习他都全身心投入,在舞台上的每一次表演他都向着“完美无缺”在努力。正是他对艺术“精益求精”的态度,其饰演的俞伯牙惟妙惟肖、形神兼备。

孙科作为中国古典舞培养出来的优秀演员。他天生中正、英武的形象特点,使其拥有活跃在一线的舞剧男主角的先决条件。他身体的闪转腾挪、动作的圆润到位、腰走身随的运行方式、力量的分寸拿捏、气与力的贯通等,无不精准到位,这已成为他身体的一部分。刚柔并济、气韵生动、形神兼备是古典舞者追求的目标。孙科已做得很到位。可以说,两位优秀舞蹈家为这部舞剧增添了更多的光彩。

(作者系北京舞蹈学院继续教育学院教师)

致敬大国重器:中国文艺志愿者走进中车

时代——中国速度》《致敬建设者》等情景讲述,诗朗诵深深感染着在场每一个人。在特别设计节目《致敬建设者》中,全国劳动模范、查干湖第二十二代“鱼把头”张文,松原市宁江区雅达虹工业集中区党工委委员、管理委员会委员副主任闫海波,中车松原新能源装备产业基地项目指挥秦和刚分享了自己作为“建设者”经历的故事。他们扎根吉林、服务国家,不畏困难,勇于拼搏,动情的讲述感动了全场。美术家庞茂琨、王铁牛、尉捷为他们现场画像

(艺闻)

专家研讨

明清祖容像展的学术价值

为配合正在展出的“祭如在——中国艺术研究院藏明清祖容像展”,推进相关学术研究,7月26日和27日,分别由中国艺术研究院中国文化研究所和美术研究所主办的两场“祭如在——中国艺术研究院藏明清祖容像展”学术研讨会在京举行。

祖容像作为家庭文化、宗族文化的象征物,是维系家族情感的物质载体,承载着丰富的人文内涵。祖容像也是中国民间绘画的重要组成部分,但在文人画审美系统之下,长期为艺术史研究所普遍忽视。为深入研究中国艺术研究院收藏的这批祖容像文物,以及与之相关的祖先崇拜、家族传承、祭祀仪式、文化心理问题,与会学者从多个角度展开了深入研讨。大家表示,对形制多样、分布广泛、数量庞大的祖容像开展研究,有助于校准既往美术史研究的某些偏差,对重新审视美术史分类、厘定民间美术的外延、消除民间画与文人画二元对立的思维模式,具有重要价值。

正在展出的“祭如在——中国艺术研究院藏明清祖容像展”由中国艺术研究院主办,中国艺术研究院中国非物质文化遗产馆和中国艺术研究院美术研究所共同承办。该展是在对中国艺术研究院藏230余件明清祖容像作品进行系统梳理和研究的基础上策划生成的,绝大多数藏品为首次展示,包含了明清时期不同种类的祖容像作品。

(蔡可)

新时代优秀少儿歌曲创作推广座谈会暨全国原创少儿歌曲征集启动仪式

7月31日,中国音协在京举办“新时代优秀少儿歌曲创作推广座谈会暨全国原创少儿歌曲征集启动仪式”。中国文联党组成员、副主席席峰屹在讲话中指出,新时代优秀少儿歌曲创作推广工程是一项功在当下、利在千秋的事业,要在思想上高度重视、行动上高度自觉、落实上高度负责,切实肩负起引领路人守护人筑梦人的职责使命。

会上,业界人士重点围绕少儿歌曲创作现状,加强新时代少儿歌曲创作与推广的思路举措,以及高质量推动新时代优秀少儿歌曲创作推广工程展开座谈交流。大家表示,为新时代少年儿童创作更多更优质的歌曲精品,让社会主义核心价值观的种子润物无声地在孩子们的心底生根发芽,是文艺工作者责无旁贷的神圣使命。在少儿歌曲创作尤其是推广上,既要抓源头上抓好作品质量,更要从出口上强化传播推广力度和效果,让更多优秀少儿歌曲走进孩子们的学习生活。

据介绍,“新时代优秀少儿歌曲创作推广工程”在创作上积极发挥中国音协组织优势,在充分调动各团体会员单位力量的基础上,联合国内各大网络音乐平台,广泛汇聚和发动各领域多层次各方面音乐创作者,实现全国音乐创作力量的全覆盖;在评选上充分发挥中国音协专业优势,采取多轮多次的推选形式,吸纳专家、业界、教师、学生等群体多角度多层次的意见建议,确保作品的思想性、艺术性、可听性和传唱度;在推广上充分发挥复合渠道的传播优势,通过统一录音、制作,联合网络新媒体平台开发制作高质量音乐视频;联合有关单位或媒体举办入选歌曲全国竞唱、展演活动,出版《新时代优秀少儿歌曲创作推广工程》作品集等对入选的20首作品进行全方位、立体化的宣传推广。(音闻)