

关注

书林漫步

“书学之路——高校书法教育六十年成果展”暨学术研讨会举办,专家热议:

以高质量教育推动书法艺术守正创新

□本报记者 路斐斐

60年来,中国高等书法教育已从小规模、精英化的培养逐渐转向大规模、素质化的培养,如何重新认识书法学习的目标成为当代书法教育的一个重要任务

“书法篆刻艺术是宝贵的民族文化遗产,必须继承。如果再不抓书法教育,就会出现后继无人的情况。”1962年3月,时任浙江美术学院院长的潘天寿在文化部召开的全国高等艺术院校教材工作会议上,针对新中国成立初期书法家寥寥无几、书法作为国粹前途堪虞的问题如此呼吁,由此推动了新中国第一个高等书法专业于1963年在浙江美术学院(现中国美术学院)的创立。新中国高等书法教育由是发端,至今已走过了一个甲子。

7月9日至18日,由中国书协指导,中国美术学院、中国美术馆、浙江省文联主办,中央美术学院、南京艺术学院、首都师范大学合作举办,全国80家书法高等教学单位参展的国家艺术基金传播交流推广资助项目“书学之路——高校书法教育六十年成果展”在京举行。此次展览以“肇路蓝缕”“踵事增华”“中国美术学院书法专业创办60周年”三大板块共360余件作品,辅以文献、年表、影像资料等,系统梳理了中国现代书法教育的历史与成就。展览期间,“书学之路——高校书法教育六十年成果展”学术研讨会同期举办。来自全国高校的书法教育工作者及业界专家共同回顾60年来中国高校书法教育的治学之路,围绕如何在现代学院体系中承继中国书法“道艺会通、学养相成”的教育宏愿等议题,从书法的实践教学、理论教学及未来使命等角度展开了深入研讨。

传承书艺“通人之学”的理念

“书法之为艺术,是心手相应、情致焕发的审美创作;书法之为教育,从根本上说是身心一如的修养实践。在更高层次上,与汉字相伴相生的书法,是中国人活着的文明之根。”追溯书法学科创立的初心,中国美术学院院长高世名认为,由前辈学人共同开创的书法专业接续先贤道统,重建了书法教育的“通人之学”理念,为中国的高等书法教育指明了方向。

1962年,潘天寿、吴邦之、诸乐三、陆维钊、沙孟海、朱家济、刘江组成7人小组试办书法专业,率先在浙江美术学院中国画系增设书法篆刻科,设书法、书史、书论、篆刻及史论、文字学、印学、古代汉语语言文学等课程,使书法篆刻首次从高等教育体系中独立出来,开启了传统艺术新的发展之路。此后,陆维钊又于1979年暑期为浙江美院首届书法硕士研究生手订《教学纲要》,从书法与刻印的一般常识、文字学、金石学、书法实技、书法的风格韵味、书法的商品化问题、书法家的国学修养、中外文化交流等方面构建了书法专业“诗书画印”兼通以及外延至文化史、考古学、文学、史学和哲学的教育蓝图,对现代高等书法教育影响深远。

“中国高等书法教育60年中有很多节点,从本科招生这第一个重要节点,我们看到的是,书法终于被尊重、被认真对待。”中国文联副主席、西泠印社社长陈振濂说。新文化运动之后,书法作为专门艺术领域,与日用之道、学问之道日益疏离,这一问题在新中国成立以后引起了老一辈艺术家的忧心。60年来,书法专业从本科生、硕士研究生到博士研究生的陆续招生,再到去年教育部印发《研究生教育学科专业目录(2022年)》,将书法学科升级,与美术并列为一级学科,迄今我国开设书法学科与专业的院校已达261所,涵盖综合性大学181所、艺术类院校20所、师范类

大学60所。在陈振濂看来,大学书法艺术教育的前提是审美,这与互联网时代的“日常书写”并非同一概念。“高等书法教育追求的是与5000年来从甲骨文、金文一直到当代的审美链的衔接。这些在书法专业初设时以及此后本科到研究生的教学中,大家都是非常清楚的。”

确立高等书法教育的专业品格

“今天我们要建设好书法专业,实践教学与理论教学要‘两条腿’走路,不能一高一低。”2022年,新版研究生教育学科专业目录中对学科分类的细致化引起了业界关注。南京艺术学院、中国美术学院教授黄惇提出,书法专业既不能培养没有文化的写字匠,也不能培养脱离实践的空头理论家。解决这一问题,从教学的角度面临着师资队伍建设与课程设置的挑战。在他看来,当下青年教师的综合文化素质还需进一步提高,如何在有效时间内用更好的方法给学生传授知识也需加强研究。在课程设置方面,与综合性院校相比,艺术院校里中文系、历史系、哲学系的缺位可能会使书法人才的培养在专门知识的获取上缺少相应支持。

中国书协副主席潘善助谈到,几十年来高校书法专业教师的规模增长超出预期,随着年均5000以上的毕业生进入相关领域,当代书法家来自高校的领军人才越来越多,高等书法教育对中国书坛人才结构的影响已逐渐凸显。在他看来,引领文化思潮是大学教研工作的重要任务。高校要进行人才培养、科学研究和社会服务,书法思潮的诞生如能更多源自高校,其社会服务力将得到彰显。近年来,专业书法教育如何能培育、引领大众书法审美成为社会日益关注的问题。“专业的群体不发声,二流、三流、不入流的声音就会发声。”他建议,院校可以借助新媒体传播平台在书法的大众传播和国际传播方面建立更强大的影响力。

南京艺术学院副院长李彤认为,当下高校书法专业某种程度上既存在着专业学科设置门槛较低、专业过分开设的问题,也存在着对书法自身的研究不深入,学科升级后专业支撑薄弱的问题。“从根本上说,对书法的理解认识不一是造成这些问题的原因之一。书法究竟是什么艺术?这是高等书法教育必须要搞清楚的问题。”在他看来,当下我们一方面仍按传统的文化生态去理解书法,另一方面书法艺术的“纯化”越来越凸显;一方面书法教育的培养方向不明确,另一方面社会对书法教育又赋予太多责任,这些都成为当下书法教育面临的难题。“我们提倡书法的学科融合,还应重视‘视域’的融合,比如建立书法与传播学的融合等,通过把书法艺术放在更大的当代视域中去研究其面对的现实,从而找出解决问题的办法。”

在中国书协副主席叶培贵看来,书法成为新中国分科教育体系中的一员是现代学术发展的必然,由此也带来了新的问题。书法到底是“文”是“艺”是“学”是“术”的定位之争,一定程度上伴随了高等书法教育的60年。其中,既有依托历史文献学取得的巨大成就,也有对现代艺术取得的一系列成果。因此,开放多元是书法作为一门传统艺术能得到很好发展的一个重要原因。“只有多样性的人才构成,才能使一个事业、一个艺术门类不断与整个社会充分交融,最终形成多样化的、蓬勃的发展态势。”

以当代教育助推传统艺术发展

中国艺术研究院中国篆刻艺术院院长卢禹舜结合该院十几年的招生与教学观察谈到,一方面学生缺乏史论常识令人担忧,另一方面不少院校的篆刻教学也缺少优秀师资。很多院校聘请了知名的书法家、篆刻家,但能否教出优秀的学生,还需从教育工作的角度进行衡量。“构建具有中国特色、中国气派、中国风格的学科体系,书法、篆刻正是最具中国特色的,是我们子子孙孙岁岁相守的技艺与修为。今天我们如何在书法专业的课程设置、教学方法及对教学成果的评价、吸纳等方面加以改进提升,是当下书法教育者的使命任务。”

“书法是实践性很强的艺术。不动笔,其中的微妙之处是感受不到的。”中国艺术研究院书法院学术部主任肖文飞认为,高等书法教育60年做的所有事情,就是想用现代化的教育模式重新建立起当代书法的“厨房”,用前人没有的完备的史料优势做出当代书法的“大餐”。为此,宏观上需要从历史的纵向与当代艺术的横向比较中准确定位当代书法艺术;微观上,对书法的研究可从单字推进到对空间的感受,从更小、更灵敏的内部空间观察书法,使它建立起跟建筑、设计、雕塑等艺术的关联。“如能使书法教育从过去经验式的教学上升到更具普遍性的学理性的教学,能用现代人可以感知、理解的角度对书法史及相关概念加以梳理、认识,可能会为书法艺术找到新的出路。”

南京航空航天大学教授张其凤谈到,书法教育的使命,一是培养“人”,培养书法行业的从业者;二是培育“观念”,包括审美观念的输出和创作观念的建立等。新版学科目录调整后,明确了书法专业理论类与实践类高层次人才的分类培养,在此目标指向下,高校更有责任使学子具备高级的书法创作观念,乃至能引领整个当代书法的创作潮流。

抚今追昔,中国美院原院长许江重提书法教育要立“九书”之论:第一书史,第二书论(书法文献学、语言文字学等),第三书艺(书法艺术的创作),第四书法(书法的各种书体及书写方法),第五书教(书法作为一种通人之学、修身之学和语言文字之学的要义),第六书文(诗词题跋等文学之课),第七书材(书法的工具材料及相关器材之学),第八书较(国际上各种书艺的比较与交流),第九书屋(与书法相关的居所林泉、书斋境域之学)。“此‘九论’于高等书法教育40周年之际提出。20年来,书法学院的各位老师对书法的义理阐释、书法教学的方法构建上已有诸多成就。未来,创造中国式现代化这一人类文明新形态,中国书艺的传承发展也使使命在肩。”

“书为心画,书史亦是中国人的心灵史。”高世名表示,高等书法教育60周年之际,首要之务就是回溯源头,审问初心。“当代高等书法教育应立足学院教育平台,补今人之所短,发扬当代之所长。一方面通过技法的纯度和理论法的深度,实现书体间的贯通以及临摹和创作、书论与书写的贯通;一方面要回返初心,推进中国书学与古典学术的知识整合,使学生对古典文化的规模与精神有真切认识,深切体会书法赖以生成的文化土壤,实现书法与学问、书法与心性修养之贯通,使书法之传习始终能与古人相往还、与先贤共吐纳、与伟大作品相契相知、与千年传承绵延一体。”

中希交会 文明互鉴

——评《古希腊悲剧在中国的跨文化戏剧实践研究》

□梁婉婧

用戏曲演绎外国故事,在中国舞台上不是一件新鲜事。从新文化运动前后的零星实践,再到改革开放后的大举兴戏,中国舞台上的“跨文化戏剧”在中西方交流的国际潮流中绽放出一树繁花。其中,古希腊悲剧与中国戏曲的结合(也称“希剧中演”)是尤为独特的那一枝。两种古老的戏剧在千年之后穿越时间之壁,跨过文化之隔,在交会中同台竞技,各显其美,最终相得益彰,美美与共,成为文明互鉴的华彩一章。

对观众而言,观赏这类“希剧中演”的体验,或许最初是一声惊叹,如果不带偏见地去理解,逐渐会转入对其复杂的跨文化美感的沉思和体味。古希腊悲剧在中国舞台上的重生再造早已超出了既有单一学科理论的阐释范畴。如何理解观众“自如又陌生,新奇又酣然”的审美心态?如何剖析跨文化戏剧的改编、搬演和传播历程?如何衡量这种文化“混融”作品的价值和意义?丰富的“希剧中演”召唤着能与之相应的跨文化戏剧理论和评价体系的创新,毫无疑问,这一理论话语体系应具备跨学科、跨文化、动态持续等核心特质。

陈戎戎的专著《古希腊悲剧在中国的跨文化戏剧实践研究》便是为解决以上问题所作的一次可贵尝试。该书是国内系统性研究中国戏曲搬演古希腊悲剧的改编实践和舞台实践的第一部专著,凝结了作者10余年的学术探索和创新成果。在当下多元文明互鉴的背景下,该书尤其具有重要的理论价值、实践价值,对于仍在发展中的“希剧中演”也将发挥重要的学术助推作用。

作为一部关注跨文化戏剧动态、改编与演出实践的专著,该书可谓“有骨有血又有肉”。有“骨”,即结构精巧、布局缜严。该书在序章和结语部分道明跨文化戏剧的研究历史、范式和意义,中间四章详述典型案例。首尾串联,中怀“明珠”,在多重学科交叉的背景之下,将中国的古希腊悲剧跨文化戏剧实践置于中外戏剧共鸣共振的舞台之上。有“血”,即指具有阐释效力的理论创新。该书提出跨文化戏剧“译—编—演—传”的跨文化圆形之旅理论,并将其贯穿始终,使之成为在历史长河与东西方文化间往返穿梭的隐性脉络。有“肉”,即案例典型、翔实鲜活。该书选取《美狄亚》《安提戈涅》《俄狄浦斯王》《俄瑞斯忒亚》四部悲剧在中国若干剧种(河北梆子、京剧、评剧、蒲剧、豫剧等)中的改编进行分析,涵盖了古希腊三大悲剧家的代表作,国内“希剧中演”的全貌得以保存,细节历历再现。作者还深入访谈了罗锦麟、孙惠柱两位导演,揭示出台前幕后的诸多隐衷。以“骨”构形,以“血”为脉,以“肉”充实,该书兼具三者之长,既富学术性,也有可读性。

该书的封面上,希腊的“戏剧之神”狄奥尼索斯面具与中国的戏曲脸谱相映成趣,呈现出一种奇特的构型和张力。狄奥尼索斯庄严肃穆,睁大的双眼和张开的大嘴是希腊悲剧人物的象征,也像极了最初接触跨文化戏剧时观众不禁发出惊呼的样子。戏曲脸谱沉稳刚健,微笑友好,似乎看尽寰宇,通透古今。希腊悲剧面具与中国戏曲脸谱的一惊一喜,见证着中希戏剧交会时相互映照中绽放的光亮。中希两个古老绚烂的文明遥远却“一见如故”,它们在这本书中抵掌而谈,亲密无间,相互诉说着长途跋涉、最终相逢的艰辛与甜蜜。

话剧《春山如笑》以艺术疗愈心灵

以抑郁症患者的情感世界和心灵路历程为题材,由王甦编剧、郭蔡雪导演,武汉人民艺术剧院创排出品的原创话剧《春山如笑》7月13日至16日在京演出。作为国家艺术基金2023年度舞台艺术创作资助项目、第八届中国原创话剧邀请展入围剧目,该剧直击当代人的生存困境和情感困惑,以独特的选题、艺术化的表达讲述了抑郁症患者获得治愈的故事。

剧中,母亲离世、爱情受挫、职场失意与家人的忽视,让曾经阳光的熊春樱患上了抑郁症,最终她在朋友的关怀下开始积极接受治疗,从而获得了心灵的治愈。该剧从社会现实出发,诠释了亲情、友情、爱情的可贵,展现出乐观豁达的人生态度。剧作情节跌宕起伏、人物形象鲜明。舞台采用了赛博朋克风格的抽象设计,在浓重压抑的色调下铺垫人物潜在的情感,剧中还设计了逼真灵动的木偶“黑狗”,以此作为抑郁症的外化体现。

7月14日,该剧专家研讨会在中国国家话剧院举行。与会专家学者从剧作的社会价值、艺术价值等角度进行了研讨交流。大家认为,该剧表现人生、人性,表现人们共同面对的社会和心理问题,是对当代生活的一种现实性表达。剧作从社会、生活和心理层面揭示抑郁症的发病原因及病症对生活的影响,运用各种视觉形象展现抑郁症患者的痛苦和思考,内容既接地气、富有戏剧特色,又能以悲悯的情怀给人勇气与希望。该剧舞台语汇丰富,以歌舞、形体、道具等多种方式表现了创作者对社会痛点的关注,凸显了艺术创作的疗愈性。

(晓璐)

朱乐耕艺术展呈现当代陶瓷艺术新气象

7月16日,由中国艺术研究院和中国工艺美术馆共同主办的“在传承中创造·造型·表演·艺术场景——朱乐耕艺术展”在京开幕。展览以实景、实物、图片、多媒体等多种呈现形式展出了知名陶艺家朱乐耕的数件新创艺术场景作品和上世纪80年代以来的具有代表性的艺术作品,通过沉浸式场景再现和经典原作陈列,让观众真切感受“在传承中创造、在创造中传承”这一主题。

本次展览分两个展区。第一展区展出艺术场景系列作品《生命之盒》《花的三重境》《莲之镜像》《花的精神》《荷·莲·韵》。作品在新技术与新审美需求的碰撞中,富有创造性地探索中国式场景艺术的现代表达,以装置艺术为观众、艺术家提供可共同参与、

进入的场景空间,以富有想象力的“未来图景”构建二者之间新的观演关系。第二展区为文献展,展出了艺术家自上世纪80年代以来每一阶段的代表性陶瓷器皿、雕塑、绘画等艺术作品,如《风箫》《苗家风情》《风》《行空的天马》等,集中展现了其近40年陶瓷艺术创作的成果,亦从不同侧面反映了中国现代陶瓷艺术的发展历程。展览期间,承办方还组织了“中国式的感官语言与空间表达”表演工作坊、“中国式生活样式的空间表达”设计工作坊、“中国式剧场民族志的空间表达”艺术人类学工作坊,邀请业界知名学者、艺术家、设计师等共同探讨交流。

此次展览将持续至8月10日。(路斐斐文/摄)

京津冀文旅演艺融合发展的新实践:

“只有红楼梦·戏剧幻城”戏剧主题公园开园

7月23日,位于河北省廊坊市的河北省重点文旅项目“只有红楼梦·戏剧幻城”戏剧主题公园正式面向公众开放。作为王潮歌导演继“印象”“又见”系列之后的全新文化作品——“只有”系列的第四部作品,该作以“四大名著”之一的《红楼梦》为创作根基,以沉浸式戏剧演艺为手法,以独特的“幻城”建筑为载体,讲述关于《红楼梦》作者、续写者以及读者的故事。

“只有红楼梦·戏剧幻城”总占地228亩,历时8年打造而成。首期共有4个大型室内剧场,8个小型室内剧场以及108个情景空间和室外剧场面向游客开放,剧目总时长超过800分钟,千余名演员参与演出,专业演员

还会随机挑选游客进行互动。

作为一个寻梦中华优秀传统文化的项目,“只有红楼梦·戏剧幻城”将中式审美与哲学融入现代景观建筑以及戏剧中,打破了室内表演、静态观看的传统戏剧演出模式,采用移步易景、迷宫幻境的设计理念,融合新情景装置艺术与舞台沉浸技术,呈现出如梦如幻的沉浸式戏剧与幻境空间,让游客仿佛“走进”书中,感受中华优秀传统文化在新时代的传承与创新。“读懂《红楼梦》,就是读懂我们自己。”王潮歌说,“有一座园林,它不生长在土地上,而生长在我们的心田和脑海,也是每一位中国人眼前所见的那座幻城,也是每一位中国人最想抵达的那个美丽的理想之城。”(杨茹涵)

话剧《小岛上的英台》讲述现代版“梁祝”故事

7月14日,由吴樾出品、监制,张肖编剧、导演的“小有剧团”首部戏剧《小岛上的英台》在北京国话先锋智慧剧场首演。该剧取材于中国民间故事《梁山伯与祝英台》,将故事设置在一座远离都市喧嚣的小岛上,对经典进行了新的艺术解读,以现代女性的视角切入,引发观众对古典名著、东方哲学产生新的思考。

该剧从英台要嫁给文才之际切入,用电

影蒙太奇般的手法,梦境式回溯她与山伯的相遇、与银心的交流、与宋老师的哲理对话。张肖试图发掘人物的“孤独时刻”,展现女性的内心抉择与冲突,让身处婚恋、事业、家庭中的现代女性能从中找到自己的影子,产生情感共鸣。该剧大胆使用多媒体技术,以一种新鲜、年轻的文艺气息给观众带来全新的审美体验,也为“梁山伯与祝英台”这一东方古典爱情故事注入了独特的文化意蕴。(艺闻)