

艺海观澜

舞台服装设计关键在于将设计者对角色的感悟融入服装作品,助力人物形象塑造。也许人物服装并没有引起观众的注意,但舞台上的角色已经活了,故事在观众心里扎了根。

习近平总书记在中国文联十一大、中国作协十大开幕式上的重要讲话中指出:“希望广大文艺工作者坚持守正创新,用跟上时代的精品力作开拓文艺新境界。”从电视剧美工到舞台灯光师,从化妆助理到舞台绘景师,在30多年的职业生涯里,我从事过舞台美术领域的几乎所有行当。现在,我把工作重心放在舞台服装设计上,希望以栩栩如生的人物造型、准确生动的角色服饰,为舞台艺术形象增添光彩。

将剧本文字进行视觉转化时,服装设计是非常重要的一环,其职责就是用服装塑造人物形象。舞台服装具有高度象征性,其设计创意来源于生活但并不复制生活服饰,因此具有挑战性和创新难度。优秀的舞台服装设计建立在创作者对人物深刻理解的基础上,不仅要展现戏剧人物的个性特征,又要具有独特的艺术风格,拥有较高的辨识度。

从舞蹈《秦俑魂》刚武矫健的战士,到舞剧《大梦敦煌》姿态万千的人物,在这些舞台形象的服装设计中,中华优秀传统文化为我提供了源源不断的灵感,其中对我影响最大的是敦煌壁画。上世纪80年代初,研究生导师建议我沿着敦煌之路展开一次深入的文化考察。在这趟考察之旅中,我被敦煌辉煌灿烂、博大精深的文化深深吸引。世界上有太多的系列壁画,但没有一个能像敦煌壁画这样持续千年地生动描绘古人的生活场景。从这些琳琅满目的绘画中,我们能串联起一条色彩斑斓的服装长河,为舞台服装设计提供丰富的滋养和浪漫的想法。敦煌壁画中的人物涵盖男女老少、各行各业,每个人都有鲜明的特点,契合了戏剧服装设计个性化的重要原则。仔细分析敦煌壁画,我们还能直观感受到人物的地域特点、生活状态,这些鲜活生动的信息为我们进行艺术创作提供了大量灵感和创意。

对敦煌壁画的深入研究为我制作舞剧《大梦敦煌》的舞台服装奠定了良好基础。我没有照本宣科地按照服装图史来设计,而是凭着研究敦煌壁画多年形成的艺术直觉,既运用西域服饰元素的典型符号,又融入现代服装的设计元素,让历史真实和舞台表现力有机融合。《大梦敦煌》长演不衰,足迹遍布世界,可见中国传统文化的魅力。在参与制作这部舞剧的过程中,我一次次与那些斑斓的壁画亲密接触,一次次在晨曦中聆听细沙在月牙泉边流淌的声音,与敦煌结下了不解之缘。《大梦敦煌》带给我的不仅仅是艺术的感动,还有对人生、对生命的温暖记忆。

除了从中华优秀传统文化汲取营养外,近年来技术的革新也给舞台服装设计带来更多惊喜。现代科技改进了服装的图案、质感、色彩、光泽,让设计师更好地将想象效果转化为现实。在庆祝中国共产党成立100周年大型情景史诗《伟大征程》中,我担任服装总设计师,与来自全国各地的优秀服装设计师一起工作。我们采用一些新型材料,有效提升了舞台视觉效果。例如在《中国人民志愿军战歌》表演中,舞台造型使用铜雕效果。经过技术改进的铜雕服装在质感上更加逼真,材料的适应性也更好,演员穿上后仍可进行一些高难度的肢体动作。尤其演员们穿上特制服装摆出造型时,团结坚韧、众志成城的精神面貌令人震撼。再比如戏剧与舞蹈表演《破晓》中,一些青年学生的服装采用特殊材料进行艺术处理,远远看去光斑闪耀,在舞台上形成“星星之火,可以燎原”的视觉效果。可以说,新技术的使用极大提高了舞台服装表现力,为烘托舞台演出的整体效果起到重要作用。

舞台服装设计关键在于将设计者对角色的感悟融入服装作品,助力人物形象塑造。也许人物服装并没有引起观众的注意,但舞台上的角色已经活了,故事在观众心里扎了根。我想,这就是对服装设计的最高褒奖,也是舞台服装设计真正的成功。

(作者为北京舞蹈学院教授,本报记者路畅采访整理)

为舞台艺术形象增添光彩

韩春启

坚持“两创”
铸就辉煌

“晴空一鹤排云上,便引诗情到碧霄。”金秋时节最能激发诗情,千百年来孕育了众多经典名篇。近些年,古典诗文更多地通过音乐、舞蹈、戏剧、影视、网络视听等形式创新呈现,传承着诗韵悠长的中华文脉,也赋予了经典诗词以时代新意。值此中秋、国庆佳节来临之际,我们重温那些吟咏家国、温润心灵的诗句,祝愿祖国繁荣昌盛、人民幸福安康!

—编者

用中华诗文滋润心田

康震

理想紧密联系在一起,赋予仁爱精神以血肉民众、承担责任的生动内涵,它们聚焦现实,感情深沉,将以亲子之爱为基础的人际情感扩充为“民吾同胞,物吾与也”的博大情怀,成为古代经典诗文与中华文明的精神标识。

一部中华经典诗文的历史,就是承载、展示中华民族情感与智慧的历史,贯穿其中的是礼乐精神。“礼”规范着人们的言语行为,也规范着人们的心理情感,“乐”则通过内在情感的交流,达到群体和谐的目的。在经典诗文中,自然的情绪升华为人际间的和谐情感,自然的感官升华为充满温情的艺术感受,其目的是为了陶冶和塑造“发乎情止乎礼”的性情。中华民族特有的情感趣味、美学传统与人生智慧就是这一理想的外化形态。其中,古代经典诗文最为精准、细腻、全面地呈现了对社会与人群的心灵滋养和智慧熏陶。这里既有个体强烈的情感抒发,又有社会理性的自觉遵循;这里蕴藏着难以言尽的思辨与智慧,蕴藏着个体对自然、人生、宇宙的深情与追问。它们共同沉淀在含蓄蕴藉、温柔敦厚的文学文本中,对中华民族的情感培育、性格养成发挥了重要作用。

因此,在经典诗文中,在文学家的精神世界里,才有壮怀激烈的人生奋进,才有飘逸洒脱的超越追求,这使他们的诗文迸发出既雄阔壮美又清俊超然的万千气象,而这正是中华经典诗文生命智慧的特有魅力。生命是短暂的,时间是永恒的,人生由此开启了生命之思。在经典

诗文中,时间被赋予情感的厚度,情感被赋予时间的长度,对生命的忧思焕发为激昂的青春,转换成艺术之美,生命也因此更加灿烂。

这就是传统文化、经典诗文的力量。事实证明,只要我们真正讲透、讲懂传统文化里的哪怕一联诗、一个场景、一段故事,人们就会记住一辈子,甚至受用一生。对许多人来说,中国文化的象征非常具象,可能就是“天行健,君子以自强不息”这样的话,就是“长风破浪会有时,直挂云帆济沧海”这样的诗,就是“郑和七下西洋”这样的故事。中华文明几千年来绵延不绝、生机勃勃,离不开天下为公、四海一家、孝悌忠信、协和万邦等一系列理想观念、价值追求。这些精神内涵深深埋藏在诗句中,成为刻印在每个中国人内心深处的文化基因。推动文化传承发展,就是要以通俗化、大众化、艺术化等人民群众喜闻乐见的话语方式,激活每个人心中的中华文化基因,让人们从中获取知识、汲取营养、吸取智慧,不断增强中华文明的生机与活力。

中华经典诗文,走过了一条漫长曲折又繁荣兴盛的发展之路,凝练成具有世界影响力的中华文学传统与中华美学精神。我们要增强文化自觉,坚定文化自信,提升古代经典诗文与传统文化在当代的影响力和感召力,推动中国文学乃至中华文明不断走向创新发展的未来。

(作者为北京师范大学文学院教授)

让古典诗词活在当下

彭敏

“但愿人长久,千里共婵娟”。每到中秋佳节,许多人都会引用苏轼的这两句词,给亲朋好友送去祝福。在传统节日里读一读古典诗词,节日氛围与诗词意境遥相呼应,彼此契合,成为人们了解节日内涵、亲近文化传统的有益之举。重温古人寄寓在诗词中的情怀与心境,既是溯流而上,感受中华文化的根与脉,也是让忙碌的心灵慢下来,用传统智慧涵养今天的生活。

这样的时刻,我们可以深切体会到:古典诗词活在当下,它们凝结着的热烈深沉的生命体验与精神意涵,也活在当下。那些落花风雨、春秋佳日、羁旅愁思、家国天下,携带着滚烫的体温,即便相隔千年,览之仍觉如在目前,心有戚戚。

在传统文化融入当下生活方面,诗词有它的独特优势。其一是广泛的接受人群。在参加《中国诗词大会》并摘得冠军的过程中,我找到了许多诗词同好,发现古典诗词直到今天依然具有广泛的群众基础和深厚的接受土壤。节目舞台上,涌现出学生、农民、医生、快递员、民航机长等各行各业的诗词爱好者;日常生活里,我在不同地方与不同年龄段的人们一起“飞花令”,一起“诗词接龙”。在融洽友好的切磋琢磨中,诗词仿佛一座用语言搭建的立交桥,让我们连通八方、共鸣共情。

其二是亲切的接受形式。阅读诗词不需要正襟危坐,也不需要黄卷青灯,许多诗词小巧玲珑,平易近人,如同伴你左右的温暖灯光,是日

常生活中亲切可人的一抹亮色。尤其当我们放下仰望的姿态,用平视的心态对话陶渊明、李白、杜甫、苏轼等古代诗人,会发现他们就像你身边的某个朋友,有血、有肉、可爱、可亲。读之越深,越能发现清词丽句背后一个个天高海阔的世界。经典诗人们和我们一样有烦恼有挫折,却不改挺拔之姿,葆有向上之心,彰显韧性之骨,难怪千载而下,其诗句还让我们如此追慕,如此着迷。

诗词中蕴含的文化能量极为丰赡,需要我们去深入开掘,去重新编码,以更多元更新颖的方式将其传播输出。如果说诗词文化如水般无所不达,那么当下传承发展诗词文化的关键就是找到恰当的载体“随物赋形”,呈现其万千色彩,释放其无尽能量。

近年来,国家层面重视推动诗词传承,古典诗词持续升温,展现出旺盛的生命力和时代活力。中小学语文教材里古诗文比重显著增加,少年儿童浸润在中华优秀传统文化的审美世界中,汲取受用一生的成长养分。《中国诗词大会》《中华好诗词》《诗意中国》等文化类电视节目,成为吸引几代观众收看的“合家欢”内容,踊跃的社会参与彰显诗词给平凡人生带来的光彩。电影《满江红》《长安三万里》引发观影热潮,影片里的诗词名篇让观众不由自主地跟着诵读,在抑扬顿挫间体会跨越时空的精神力量。

古典诗词宝库也激发着今人的创造热情。风靡青年群体的古风歌曲,或改编自古典诗词,

或学习借鉴古典诗词的意境营造,含蓄蕴藉,雅致悠远。短视频平台上,视频博主以生动活泼的形式解读诗词,成为许多人的“云端”良师益友。他们在读解中注重结合现实,探究古典诗词与当下生活的骨肉联系,是解读亦是陪伴,是薪火传承亦是创新发展。在当下的诗歌创作中,以古典诗词的语感和意境去写现代诗,已是非常成熟的创作模式。无论想象力、审美风格、文本范式还是结构能力,当代诗歌都从古典诗词中汲取大量养分,许多作品甚至和古典诗词存在强烈的互文性。古典诗词已经成为现代诗的重要灵感来源和文化背景。

当然,不可否认,我们对诗词文化的传承转化仍主要集中于少数诗人,功利化解读和过度阐释的情况仍然存在,对诗词文化丰富性的认知和对诗词内涵的深入挖掘都有待加强。在把古典诗词从传统宝库“请出来”、融入我们日常生活的同时,更应积极主动地“走进来”,深入那个丰盈开阔的世界,让富矿真正成为富矿,让更多资源得到有效开掘,让诗词成为文化创新的源头活水。

中华文化博大精深。经典之为经典,正因其经得起不同角度不同方式的萃取与阐释,如居环中,以应无穷。我们完全有理由对诗词文化的当代传承保持高度信心,让诗词活在当下,为当代人的精神生活和民族精神的塑造提供丰厚滋养。

(作者为《诗刊》编辑部副主任)

传承诗文经典

赓续中华文脉

版式设计:蔡华伟

文艺评论