

中国舞蹈：从《丝路花雨》走来

舞剧《丝路花雨》

中国舞蹈近30年来发展非常迅速,也很广泛,涉及的层面很多,这些都与改革开放有密切的联系。改革开放使我们的视野开阔了,大量的国际优秀作品涌入中国,中国的作品也有机会走出国门,国内舞蹈的编排表演水准得到了大幅度提高。

陈维亚

表演水准高 编创相对弱

最应该提出的是,广场舞蹈大为增多,包括亚运会、世界大学生运动会、奥运会的开幕式等,这些都以舞蹈编导为核心,而且许多驰骋国际舞台的编导回国,也把新的观念和新的编排方法带了进来,这也直接导致了舞蹈质量的空前提高。另外,30年来,我国经济实力不断提高,使得舞蹈在资金、科技、人才等方面日益丰富,这些都为中国舞蹈创造了广阔空间。

各地主题景点的舞蹈事业发展也很迅速,比如在桂林、深圳等地,吸引了大量中外游客,为舞蹈开创了一个全新的空间,也为旅游带来了崭新的舞台。由于改革开放的深入和经济的发

展,舞蹈其实逐渐融入了社会的各个层面,由此产生了一大批新型的舞蹈编导和舞蹈人才。改革开放也使得舞蹈市场的需求量日益扩大,并且转向多层面、全方位发展。

中国舞蹈的最大变化是“全方位、高科技”。以前的舞蹈都是基本生活和现实政治层面的,而现在的舞蹈已经与国际相接。很多国际朋友来中国看完中国舞蹈后,都感到很受震撼。

陈维亚

表演水准已经很高了,但是创作上仍然相对较弱。如果加强对舞蹈自身的开掘,加强与国际的交流,相信中国舞蹈就能跟上世界先进水平,与国际大师肩并肩对话。

中国文化三十年

芭蕾舞剧《二泉映月》

井喷,我们的创作特征

冯双白

要寻找一个词语形容中国改革开放30年来的小型舞蹈艺术创作,恐怕很难,而直接闯入我脑海的,竟是:井喷!

30年来的舞蹈创作是以人为本的心灵艺术。杨丽萍的《雀之灵》不仅为大众勾勒出神奇美丽的傣族吉祥物孔雀,更为每一个观众揭示了舞蹈直透心灵的力量。贾作光先生的《海浪》,早在30年前就已经把双重性格、双重影像创造、双重艺术旋律完美地融合在一个小小的独舞作品里。舞蹈艺术家们不断探索人类心灵深处的感情,将艺术的触角深入人心最隐秘的境地。双人舞《新婚别》借用杜甫诗意刻画了保家报国的情怀,《踏着硝烟的男儿女儿》则用战场上的临别一望,守望出个人情感和舍生取义之间的密切联系。

舞蹈艺术堪称疆域广阔的肢体艺术。无论是古典舞里的《金山战鼓》、《秦俑魂》、《路歌》、《旦角》、《风吟》、《千手观音》,还是民间舞的《苗山火》、《黄土黄》、《一个扭秧歌的人》等,都以中国传统民族舞蹈艺术为根基,举起了民族舞蹈创新艺术的大旗。在巨大变化的时代,人们借着古今对比而深刻反思历史和现实。小型舞蹈艺术也勇敢揭示了这个时代的特点。当代舞领域里的《走跑跳》、《天边的红云》、《小城雨巷》、《穿越》、《壮族大歌》,赞美

爱国精神,细腻刻画寻常之美。改革开放30年来,如何对待外来艺术,成为考验舞蹈家的一块试金石。芭蕾舞《舞越潇湘》、《柴可夫斯基狂想曲》、《拉赫马尼诺夫第三交响曲》等,开拓着中国芭蕾舞创作的新鲜绿地。上个世纪70年代末80年代初,外来的现代舞为小型舞蹈创作打开了眼界,人们开始追随模仿,但是,很快,中国的现代舞者就开创出真正属于自己的—片天地。于是,《我们看见了河岸》寓意深刻地使用了《黄河》交响曲的音乐,宣告了现代舞“中国时代”的来临。《也许是要飞翔》、《守望》等在国际比赛中荣获大奖,也为中国舞蹈争得了荣誉。

中国舞蹈编导特别是中青年编导的艺术成就,完全可以以“彪炳史册”这四个字来形容。张继刚、陈维亚、丁伟、赵明等中年编导已经赫赫有名,而沈晨、田露、王舸、靳苗苗、胡岩、赵小刚等青年编导则如箭在弦。他们以一个群体的方式,蓬勃升腾,他们创作的一系列精品,也为这个时代的小型舞蹈艺术带来了荣光。无论是独舞、双人舞,还是方兴未艾的群舞艺术,都留下了他们艺术探索的脚步,烙下了格外鲜明的时代印记。

小型舞蹈艺术发展态势良好,但要警惕好大喜功之风,杜绝浮躁之气,让舞蹈精品的光芒,穿越历史时空,让后来者相信:今人确有文化的力量!

今年是舞剧《丝路花雨》登上舞台整整30年。30年前,这一舞剧带着一身的新鲜和绚丽令观众大开眼界,从此开创了我国舞蹈改革开放的新时代。30年来,中国舞蹈创作早已不再是《丝路花雨》的范式,其语汇之丰富、视野之开阔、题材之广博、思维之更新,远远超出了《丝路花雨》,但这部舞剧在那个时代的筚路蓝缕之功,是我们不能忘记的。我们今天依然需要《丝路花雨》的舞台创新精神和民族文化意识。在此,我们特约请3位舞蹈专家就中国舞蹈的历史成就和眼下存在的问题发表看法。

舞剧向艺术回归

茅慧

如今回想起来,似乎多少仍有些令人难解,何以出产于甘肃省的舞剧《丝路花雨》会在那个改革开放的号角刚刚吹响的1979年占尽风光。这台以敦煌壁画形象为创作之源的舞剧,从内容到形式皆开风气之先,以敦煌舞姿传达出的文化语汇,标志着在当时思想解放运动的推动下,中国舞剧正全面向艺术和人本回归。

《丝路花雨》成功的感召,加之十年浩劫中被压抑的艺术创造激情得到解放,在改革开放初期的20世纪80年代,井喷般出现了一大批舞剧作品。此时在北京和上海,形成了两大民族舞剧创作阵营。中国歌剧舞剧院先后推出舞剧《文成公主》和《铜雀伎》,而上海歌剧院则打出一套组合拳,连续创作出了《奔月》、《半屏山》、《木兰飘香》、《凤鸣岐山》、《画皮》等,形成了

京沪两地蓬勃的发展态势。

上个世纪80至90年代,也是中国少数民族舞剧创作丰收的时期。第一部傣族舞剧《召树屯与楠木娑娜》、第一部藏族舞剧《卓瓦桑姆》、第一部彝族舞剧《咪依鲁》、第一部满族舞剧《珍珠湖》、第一部朝鲜族舞剧《春香传》、第一部壮族舞剧《妈勒访天边》、第一部土家族舞剧《土里巴人》……少数民族舞蹈丰富多彩,营造出鲜明独特的文化气息。

由苏联芭蕾舞剧专家“传帮带”出的中国芭蕾舞剧的创作者,最大梦想就是用芭蕾舞讲述自己的故事。上个世纪80年代,舞台上出现了踮着脚尖的林黛玉、繁漪、祥林嫂、四凤和祝英台,经典作品中富有生命力的人物形象,成为芭蕾舞剧创作的重要资源。90年代至21世纪,中央芭蕾舞团的《大红灯笼高高挂》、辽宁芭蕾舞团的《二泉映月》、上海芭蕾舞团的《花样年华》,以灵活多变的运作模式,各自走出成功之路。

中国舞剧,回首望去,一长串密集而深重的足迹,令人感慨不已。但是,在这些丰硕成果之中,我们也感受到另一种隐忧:大制作加高科技,使舞剧只注重外在的绚丽,而削弱了人文的内涵,也使舞蹈本体处于边缘的状态;过度的资金投入、铺陈的巨大场景、群舞的泛滥使用,让浪费正成为舞剧的一种倾向。舞剧,如何成为民族文化的真正载体,而不是地方经济炫耀的工具,是我们目前急需思考的问题。

文化圆桌

——编者

政论片《我们的选择》在上海已播放两遍,看过片子的人无不感动。退休教师邓朴安说:“我们一家三代都是教师,每天坐在一起看片讨论。这是一部与上海人命运息息相关的纪实片,在改革开放大背景的框架下,用大量生动细节,反映新老上海人在30年中的命运之变,揭示了改革开放的真正价值就是人的精神解放。”

为什么要改革开放?《我们的选择》没有说大道理,而是播放了当年上海一部话剧《于无声处》连演40天的盛况。那是上海人记忆犹新的往事,说出了压在人们心头的呼声。《我们的选择》还让今天的上海市民回顾当年的生活。退休工人胡中南收藏了200多种1万多枚票证,再现了那个年代的人们从头到脚、衣食住行全部凭票供应的窘迫;季颖夫妇拿出记了50年的家庭账本,翻到1978年底,一年只积余2.78元;上海宝钢与日本商人谈判,因打海外长途有里通外国之嫌,为等一个批示,竟然花了46天。

如何进行改革开放?《我们的选择》同样没有说教,而是分门别类,从各个领域讲述了普通百姓和改革者30年的命运之变,讲述了这座城市和这里的百姓如何告别计划,走向市场,创造机会,最终腾飞。

上海城市转型和产业结构调整是最悲壮的一幕。年纪不轻、生活沉重的百万产业工人,是怎样告别国企而向下岗呢?镜头上出现了一大批走过那个年代人们的亲历故事。出身不好的袁立,当了25年的工人,一辈子没有过指望,但在改革开放中嗅到了机会,他毅然丢弃铁饭碗自主创业,直至现在的身价数亿。他在自己命运改变之后,又返身纺织厂招聘,帮助下岗工人重新学习,培训上岗。改革开放不但改变了他的命运,而且他还带领一批人走向新的生活。原上棉九厂车间干部杨秋珍,曾为身处国企大厂自豪。工厂关门之后,她口袋里常带着一支口红、一块粉饼,只要有招聘消息,就为姐妹们化妆打扮。如今,镜头上的她已经非常得意,因为她培育的工人最先找到了工作,自己也应聘当上了居委会干部。

《我们的选择》还用具体事例回忆了改革开放中人们最不可想象的住房之变。上海何以在短短十几年中,将人均住房面积从6平方米提高到16平方米,人均绿化从0.45平方米提高到12平方米,60%的困难户又如何住进了大房子,上海如何以最快的速度消除80万拎马桶和煤炉的“双拎户”现象。

没有大道理、不用说教,而用大量鲜活的故事和实际的生活还来肯定和赞美改革开放的巨大成功,这就是《我们的选择》吸引观众的魅力所在。道理要用事实说话,只有生动的事实才能打动人,才能说服人,这也为政论片今后的发展提供了有益的启示。

京津冀上千戏迷大联欢

“包龙图打坐在开封府……”两个小戏迷用圆润洪亮的嗓音演唱的京剧《铡美案》选段,虽略显稚嫩却赢来了满场观众的齐声喝彩,唱念做打,一招一式,颇有模样。随后,来自天津、河北、北京的戏迷先后登台,表演了《春闺梦》、《红灯记》、《牡丹亭》等京剧选段,在剧场掀起一股又一股热浪。这场由千余名京津冀戏迷参与、充满活力的演唱会和颁奖仪式,日前在河北廊坊举行,标志着廊坊人民广播电台主办的京津冀戏迷大赛圆满结束。

河北富有深厚的文化底蕴和历史积淀,戏迷遍布各地,廊坊人民广播电台2007—2008年组织了首届戏迷票友大赛,报名人数参赛者十分踊跃。不仅廊坊电台戏迷联合会71个戏迷俱乐部迅速动员,而且北京与天津的戏迷也先后行动,京津冀共2000多人要求参加。大赛以专家现场打分和听众短信投票的方式进行评分,经过初赛、预赛、决赛,最终评选出获奖戏迷339名和25个最佳组织奖。

现场观看的专家指出:廊坊电台戏迷大赛吸引了京津冀众多戏迷积极参与,这说明观众中蕴藏着巨大的戏曲文化热情,只要适时组织,正确引导,就能将传统文化的推广传承活动不断推向前进。

(贾海涛)

文学期刊欲往何处去

本报记者 刘琼

“文学期刊是园地,是精品……”中国作协副主席高洪波用诗人语言,“高悬”出中国当代文学期刊的理想定位。期刊主编们笑言,“我们曾经阔过”,但随着信息多元化、阅读媒介多样化的趋势加深,文学期刊不可避免地面对发行量萎缩、文学功能减弱等问题。面对当代文学的急剧转型,近千种中国文学期刊的走向和发展成为《十月》杂志社牵头主办的“兴义论坛”的唯一话题。

各地政府对文学投入远远不够,是文学期刊心头永远的“痛”。几十年来一直在文学期刊做编辑的《长江文艺》总编刘益善说,“各地对戏的投入动辄上千万元,但只要给我们期刊二三十万元,境况就大大改善,就可以培养一批作者,产生一批作品。”他的观点得到广泛支持。

《诗刊》副主编李小雨曾对中国当代期刊作过细致调查。她说,随着经济形势飞速发展,文学期刊出版周期长,难度增加,发展不平衡,“除了广东全额拨款、期刊编辑享受公务员待遇外,绝大多数文学期刊物都是差额拨款。文学在转型,如何保持大众话语力量,在营销结构和内容上创新并赢得读者,是期刊要解决的难题。”《十月》总编王占军的总体感受是,尽管文学期刊活法和状态不尽相同,但各有其道,基本生存不成问题。

《芳草》总编刘醒龙的观点是“文学期刊小发展就可以了,不必求大。”他说,“整个大西南拥有数不清的美景,但大多不为人知。文学期刊也是这样,尽管圈内热闹,办得很讲究,但传播越来越小众。这是客观现实。没关系,只要存在就有未来。”

与会者认为追求市场份额之外,坚守文学阵地、加大文学创作队伍的建设,对于文学期刊同样具有重要的意义。“90年代以来,文学刊物一直在追求最大市场份额,《大家》登场,重新复会的《芳草》、《西湖》都令人耳目一新,它们是文学期刊发展的黑马。”《黄河》主编张发说,“尽管《黄河》发行量不是太大,但我们依然办得兴致勃勃,因为作为省级文学期刊,我认为还应以发现、扶植本省文学新人为要务。把文学队伍组织好,文学期刊就找到了生存价值。”

戏曲原创动画进校园

本报记者 刘阳

中国民主促进会湖南省委员会、湖南省文化厅主办的“中国戏曲经典原创动画”DVD进校园、进农村活动,日前在长沙举行。此次活动赠送10万张“中国戏曲经典原创动画”DVD到全国各地的学校、农村,内容包括戏曲动画花鼓戏《补锅》、京剧《徐策跑城》以及戏曲舞台版花鼓戏《送花路上》等。

“中国戏曲经典原创动画系列”2006年启动,首期工程为100集,旨在促进中小学生对我国戏曲文化和非物质文化遗产的初步了解。在中国艺术研究院和全国文化信息资源建设管理中心的指导下,创作团队在制作过程中不断吸取来自少年儿童的建议,在剧本和人物形象设计等多方面力求生动,力争打造少年儿童喜闻乐见,并且能够有效普及传统戏曲教育的动漫作品。

项目总导演李建凤坦言,戏曲动画创作最大的困难在于如何把握传统戏曲与现代动漫之间的平衡点,使作品既被孩子们接受,又不失戏曲艺术的真谛。为了解决这一难题,制作单位湖南金鹰文化传播有限公司专程到北京寻找专业创作折,目前已经拥有了一支既懂戏曲又精通动画的团队。动画作品配音部分邀请专业戏曲演员现场录音,并由资深配乐人伴奏,将孩子们的戏曲启蒙教育带来原汁原味的感受。

目前,该项目已完成50集戏曲动画作品的创作,其中包括京剧、花鼓戏、楚剧、晋剧、越剧、黄梅戏、昆曲、豫剧、高甲戏等。动画作品将于近期进入手机动漫及网络市场,其中部分京剧戏曲动画作品也已被纳入2009年国家对外文化交流项目。

文艺纵横

本报电 文化创意产业高峰论坛最近在江苏省江阴市举行。

围绕“保增长、扩内需、调结构”与文化创意产业发展”的主题,全国政协副主席张梅颖、中央政策研究室副主任郑新立等发表了演讲。上百位各界专家探讨了文化创意产业的发展现状和走势、国际金融危机下的文化创意产业、发展文化创意产业的历史机遇等问题。论坛由经济日报社和江阴市人民政府共同举办。

(李天霖)

央视少儿频道举办庆典

本报电 为庆祝央视少儿频道开播5周年,中央电视台青少年中心成立10周年,少儿频道近日举办了一场“五周年欢乐盛典”。

5年来,少儿频道一手抓绿色导向,一手抓品牌建设,在竞争中成长,在创新中发展,实现了收视率、品牌竞争力和社会影响力的快速提升,赢得了社会广泛的认知度,在加强未成年人思想道德建设方面发挥了不可替代的作用。

(向文)

奥运会主题歌珍藏版面世

本报电 “我和你,心连心,同住地球村……”最近,伴随《我和你》亲切的旋律,北京奥运会主题歌珍藏版在北京面世。

据作者陈其钢介绍说,这张唱片收录了《我和你》创作和修改过程中的各种版本,不仅展示了这首歌曲的多种风格和可能性,同时也记录了主题歌创作团队对同一旋律进行加工的探索过程。

(罗娜)

本报电 中国音乐学院纪念改革开放30年民族音乐成果展演最近在北京音乐厅闭幕。

展演的音乐会有10余台,还有“国音讲坛”等多项学术活动。中国音乐学院创作演出的交响合唱曲《北京组歌》也与观众见面。《北京组歌》由六个乐章组成,从不同的侧面勾画出北京的风土人情,力求体现古老与现代、传统与时尚相结合的当代北京风貌。

(钟远)

中国音乐学院推出《北京组歌》

王昌芝再现河南民歌风采

本报电 人们一提河南音乐,往往想到豫剧,其实,河南民歌也是民族音乐的奇葩,别具特色。最近中国唱片总公司专门出版了女高音歌唱家王昌芝演唱的《河南民歌演唱专辑》。

王昌芝驰骋河南歌坛20多年,声情并茂,尤以民歌演唱著名。在专辑中,许多河南民歌得以再现,让人们感受到民歌的另一种韵味。(于清新)

刘莉娜祝福新年

刘莉娜祝福新年

《红星音乐坛》演出四百六十五期

本报电 最近,解放军艺术学院音乐系2009届本科生和硕士生聚集在北京国图音乐厅,连续两天演唱演奏了近百首中外曲目,这也是解放军艺术学院音乐系举办的“红星音乐坛”演出活动的第465期。

“红星音乐坛”由歌唱家、教育家李双江教授创办于1995年,集舞台、论坛、讲坛于一体,还曾赴国外演出。(沈辉)