

在地下观城市表情

——杭州地铁公共艺术墙印记

戚永晔

自从有了地铁站, 公众文化传播就找到了一条新途径。每天成千上万的乘客都是观众。因此, 城市地铁站就成了公共艺术载体, 也成为游历这个城市最直观的途径。纵观世界各大城市的地铁站, 无不彰显着自己独特的气质。

比如伦敦地铁站里有着第一届世博会故事、福尔摩斯头像、莎士比亚戏剧等元素, 衬托了这座城市的历史感; 柏林地铁站有世界上独一无二的流动电影院, 表现了这座城市的创意力; 莫斯科地铁站有全世界最豪华的装饰, 包括巨型拱门、华丽的吊顶, 表现了俄罗斯人的贵族情节; 北京地铁站则装饰着各种古代山水画和天文历法等科技成就, 表现了中国光辉灿烂的历史文明。

那么, 今年10月底刚通车的杭州地铁站里, 在城市表情和气质方面会给我们带来怎样的惊喜呢?

中国美术学院副院长宋建明告诉我, 杭州地铁站里有一批由美院师生设计创作的公共艺术墙。今后在杭州乘地铁, 即使你不看站牌, 它也会用丰富的表情告诉你, 这是哪一站。

阳光葵园: 杭州地铁的主体文化

杭州地铁一号线全线共34个站点, 其中15个站点都量身定制了各自的“表情”, 有自己专属的公共艺术墙。

武林广场站的站厅, 是1号线所有地铁站厅中预计客流量最大且层数最高的(层高4.7米)。因此, 配置的公共艺术墙也需要表达杭州的最中心概念和属于杭州城的主体文化。此地由中国美术学院院长许江带领创意能力最强的团队“主刀”设计——“阳光葵园”这一概念应运而生。

来到现场一抬眼, 就能发现武林广场站公共艺术墙的与众不同: 其他公共艺术墙多为长30米、高3米左右的一块, 而武林广场却有四面艺术墙, 长和高分别达到长15米、高4.54米。虽然安装尚未完成, 但在工作人员指点下, 我已经能依稀看出端倪——这四面艺术墙, 图案分别是绿、橘黄、红、黄四色葵花丛, 代表春、夏、秋、冬四季的“阳光葵园”, 为铜腐蚀雕塑。站厅支着32根大圆柱子, 柱顶上还有居高临下、姿态万千的绿色铜葵浮雕, 与艺术墙遥相呼应。

“这个站厅的设计方案是最早确定下来的, 根据我们的评估, 将来完工后效果会非常好。葵花有近3人的高度, 满墙怒放, 非常震撼。”相关设计人员介绍。

“为什么武林广场的主题设定为葵花?” 许江院长没有正面回答我的提问, 而是侃侃谈起了杭州的老故事: “老杭州们都知道, 武林广场以前叫红太

客运中心站艺术墙《打莲响》

杭州地铁武林广场站艺术墙《阳光葵园·春》

阳广场, 而葵花又被称为向日葵。当人们从地铁列车中走出来时, 看到这些葵花环绕的场景, 就马上知道自己正身处杭州城市最中心。”

所以, 许江院长总结说, 满壁气势磅礴、热烈绽放的向日葵, 暗合着武林广场的历史, 意喻历史文脉和时代精神的融合。

打莲响: 江南的民间风情

除了重点站武林广场站之外, 城站站、客运中心站、火车东站站都是一号线上重要的交通枢纽。地铁客运中心站的公共艺术墙, 共有两面, 每面长40米、高2.2米, 都出自中国美术学院副院长周刚的手笔。

其中一面墙是一群盘着发髻、穿着蓝衣花裤的杭州“小媳妇”她们手持两头串着数个铜钱、扎着彩绸花穗的竹竿花棍, 正在跳江干区的传统民间舞蹈“打莲响”, 场面极为活泼喜庆。周刚告诉我, 打莲响是一种舞蹈, 一根竹竿, 两头挂上麻钱和各式装饰物, 当人们拿着这根竹竿跳起舞来, 就会发出清脆响声, 好听又好看。“每逢有喜事或有贵客光临时, 江南的女人们就会跳起‘打莲响’。”周刚说: “这个主题, 特别符合客运中心站的特色。”

在火车东站地铁站, 我所看到的公共艺术墙则是一组壁绘叠加浅浮雕, 画的是旅客们从城郊到城市的多种交通方式。

城站地铁站的公共艺术墙和火车东站有异曲同工之妙, 都由车轮唱主角。原来设计了4个巨大的不同时代的火车车轮滚滚前行, 杭州城站在那些时代中的不同模样, 就像黑白影片一样, 在镂空的车轮中间一一浮现。后来, 大家在讨论后认为, 城站已经迎来了更新、速度更快的“高铁时代”和“地铁时代”, 最终方案决定再添加两个车轮: 一个是高铁的车轮, 一个是地铁的车轮。

6个车轮滚动着往昔的历史和今日的辉煌, 奔

向更美好的未来。

坊巷生活: 现实与记忆中的杭州

除了重点站之外, 其余11个拥有公共艺术墙的车站, 不但地理位置重要, 而且周边特色文化凸显, 能反映老杭州的历史和新时代的变迁。

凤起路站就是其中代表。设计人员告诉我, 这组作品名为《坊巷生活》, 以“老杭州”的街巷和周边实景作为背景, 将形态各异的当代人物作为画面主体。黑白色的背景和人物, 彩色的雨伞和风箏, 传统和时尚就这样被串联起来。虽然我来到时还没有建好, 但已经能看出, 这面艺术墙上画的是建于20世纪20年代的洽丰里建筑群。门楣上还影影绰绰有“洽丰里”3个字。里弄小房青砖叠墙, 沿街墙体挑出阳台, 水泥栏板也带着纹饰, 窗棂下有红砖砌出的条纹, 活生生一派老杭州街巷风情。背景之上, 浮动着欣欣向荣、细雨蒙蒙的人间四月天。女人们打着伞, 挎着包, 笑着, 行走着; 男人们三三两两骑着车, 车筐是明艳的黄色、蓝色或绿色; 最热闹的是孩子, 他们奔跑着, 伸出小手, 追逐天上的风筝……

这面艺术墙里, 有“传统与记忆中的杭州”, 也有“时尚与现实的杭州”, 饱含杭州城里世相百态, 又洋溢着蓬勃的时代气息。

此外, 还有表现南宋官窑遗址、西施范蠡传说的湘湖站, 表现“金沙碧波”的金沙湖站; 表现诗人道潜笔下“五月临平山下路, 藕花无数满汀洲”诗境的临平站……

在完成此稿撰写之时, 我又兴奋地得知, 地铁公司打算对剩余的19个站点, 暂时先满足地铁通用功能, 将来根据实际情况或挖掘文化资源后, 继续补充公共艺术设计。到那时, 一个充满了文化味和多元文脉的城市表情, 将以最立体的形式展现在我们眼前。

看《花木兰》如何“走出去”

亦 勋

杂技剧《花木兰》取材于我国民间传说和古代长诗《木兰辞》, 表现了我古代英雄花木兰女扮男装、替父从军、杀敌报国的感人故事。花木兰这个人物在中国千百年来代代相传, 可以说妇孺皆知、家喻户晓。花木兰的爱国壮举也曾以各种艺术形式上演, 鼓舞过一代又一代中华儿女投身保家卫国的神圣事业。这个故事自从被美国迪士尼用卡通动画的手法搬上银幕, 花木兰的名字被全世界广大观众所知晓, 花木兰的爱国情怀感染了现实生活中的广大观众。

由重庆演艺集团杂技艺术团创作演出的杂技剧《花木兰》巧妙地杂技与舞蹈、魔术、变脸、中国功夫等极具中国民族特色的艺术形式融为一体, 使古老的杂技艺术焕发出新的艺术魅力。该剧自2009年上演以来, 得到了市场的高度认可, 短短3年时间, 先后赴美国、澳大利亚、英国、法国、比利时、瑞士等地演出, 目前已成功突破1000场演出大关, 观众近170万人次。该剧以良好的经济效益和社会效益成功入选了“2010—2011年度国家舞台艺术精品工程资助剧目”。特别是2011年11月至2012年4月赴法国、瑞士、比利时巡回商演150场, 观众达90万人次, 上座率居同期在法国演出的包括太阳马戏团在内的16个世界各国艺术团体之最, 创造了中国杂技民族题材剧目在海外商业性连续演出场次的最高纪录。

瞄准国际市场, 挖掘共鸣

在杂技创作中, 民族题材如何适应国际市场, 这是业内多年来面临的不可回避的问题。这个问题解决不好, 等于艺术产品没销路, 中国艺术也就走不出去。只有在民族题材与国外观众审美习惯的对接、杂技技巧与剧中人物的舞台呈现、传统文化与时代精神的人文关照这3个方面融汇契合并为国外市场接纳, 《花木兰》才能真正“走出去”。为此, 主创人员经过多次讨论、修改, 终于从原来以交代剧情为主, 担心观众看不懂的桎梏中解放出来, 决定以突出表现花木兰的爱国精神为核心, 以神带形, 以花木兰的精神为纲贯穿全剧, 以杂技技巧为目, 纲举目张, 既抓住名著之魂, 又尽显杂技之魅力。同时, 又从花木兰的精神律动中浓缩出一个爱字——花木兰对家乡的爱, 对父母亲人的爱, 对军中将士们的爱, 对生死与共意中人的爱……这些爱的总和便是对祖国的爱。爱是人类文明共同推崇的精神境界。找到了全剧的闪光点, 也就找到了通往国际市场的金钥匙。抓住了花木兰的精神内核, 也就为舞台上花木兰的行动线找到了依据, 呈现在舞台上的杂技技巧便不是单纯的技巧卖弄, 更不是剧情的图解, 而是有本之木, 有源之水。

突破传统束缚, 大胆创新

杂技剧《花木兰》在全力追求世界一流艺术水准的同时, 在继承与创新方面也做出了有益探索。在保持古老杂技艺术特质的同时, 该剧与当代中国文化精神相契合, 把历来以展示技巧为长项的杂技, 通过构思、舞台节奏、人物表现、音乐创作等方面作了大胆的创新。在剧情的呈现上, 克服了杂技在文学叙事、情节表现等方面的困难, 大胆采用了现场解说, 以最易理解和接受的表达方式淡化情节浓缩故事, 让观众从复杂的故事情节中解放出来。演出实践证明, 这些创新是可取的。在艺术门类的选择上, 突破了以往就杂技剧演杂技的模式, 把极具中国民族特色的变脸、中国功夫、舞蹈、皮影等有机融合在一起, 不仅展示了中国传统文化的魅力, 更让《花木兰》的表现力和观赏性达到了最佳。在节目的编排上, 把传统的节目打破重组, 给节目和道具重新定位和安排, 使每组技巧的表现形式、规模大小、时间长短符合剧情需要。同时, 还根据剧目情节的需要创新了一系列高难度新技巧, 如“荡爬杆”、“集体男女扔棒”、“口签顶技”、“蹬鼓击鼓”等。这些传统优秀节目和创新节目在剧目中成为强大支撑, 展现了巨大的杂技本体力量。在音乐创作上, 为使剧情更加连贯和紧凑, 音乐创作采用主题贯穿的手法, 在整体交响风格的基础上, 民族音乐元素和民族器乐的不时亮相, 收到很好的艺术效果, 得到欧美主流社会和广大观众的一致认可。

重视审美习惯, 量身打造

文化产品应以消费者为核心, 杂技剧《花木兰》是为国外市场量身打造的, 为此, 该剧在剧情剪裁、舞台节奏、人物表现等方面作了一些适应国外观众欣赏习惯的探索。比如, 为了让欧洲观众理解和接受《花木兰》, 剧组把“花木兰”解释为中国的“圣女贞德”, 以木兰为第一人称, 增加生动传神的法语讲述, 赢得了欧洲观众的广泛认同。针对美国市场, 则增加了贯穿全剧的小丑表演, 为严肃的正剧内容增添了喜剧色彩。创排至今, 杂技剧《花木兰》根据市场要求不断调整创作思路, 剧本已历经50余次修改, 编排、服装、音乐、灯光、道具、舞美等更有无数次修改; 还针对不同的观众群体、演出场地, 推出了剧场版、巡回演出版、北美演出版、欧洲演出版等多个版本, 成功地实现了让中国的艺术产品“走出去”之目的。

杂技剧《花木兰》剧照

彝族“黄莺”的质朴歌唱

景作人

2012年11月24日, 有“彝族才女”之称的著名歌手姚林辉, 在北京人民大会堂举行了她的个人演唱会。这场演唱会除充分展示了姚林辉的个人才艺外, 还是一场为云南哈尼梯田申遗而放歌的公益性演出。当晚, 数万名观众冒着严寒来到人民大会堂, 聆听了这位年轻军旅歌手的精彩演唱。

姚林辉之所以被誉为“彝族才女”, 是因为她不仅歌喉甜美, 还善于作词作曲, 她所演唱的歌曲均为自己创作。姚林辉的创作不仅是她个人

心声的记录, 更是对社会、国家、民族的深情表述, 是对友情、亲情、爱情的由衷赞美。当晚, 每一位身在演唱会中的观众, 都会被这种浓烈之情所深深感染。

对于现今的民族歌手来说, 能够坚持自己的风格、不随波逐流、不追求虚荣、不急功近利很不易, 而姚林辉算是其中的一个。她的演唱以本色为主, 强调质朴的抒情和真挚的表白, 在演唱家乡民族风味的歌曲时, 始终带有甜甜的、孩提般的思乡之

情, 而在演唱歌颂自然、歌颂祖国的歌曲时, 又能表现出一种清新的气息和豪迈的激情, 其风格的全面、特点的突出十分难能可贵。

姚林辉的音色是明亮而甜美的。她采用民族唱法, 但也有着美声唱法的科学性和通俗唱法的韵味。在演唱中, 她能根据作品的不同风格和不同意境, 灵活、适度地采用3种唱法的技术, 从而使歌曲的音乐内涵得到准确的表达。在当晚的演唱会上, 姚林辉演唱的13首歌曲可分为五个部分:

红河恋歌、大爱颂歌、亲情之歌、多彩欢歌、中华颂歌。姚林辉的演唱声情并茂, 亲切自然, 有着很强的音乐性。例如她演唱的家乡歌曲《老家在建水》, 充满委婉之情, 柔美而富有彝族风格的旋律将建水的山川美景、风土人情描绘得栩栩如生。再如经典歌曲《红河恋歌》, 她的演唱宛如吟诵美妙的诗篇, 使人大有身临其境之感。而《党啊, 祝福你》、《当兵的梦》、《妈妈的牵挂》、《夜夜都是月儿圆》、《神奇的哈尼梯田》等歌曲, 她的演唱亦表现出多姿多彩、细腻婉转的特点。

本场音乐会上, 著名老歌唱家耿莲凤、蒋大为、魏金栋以及当红歌手张宏声作为助阵嘉宾, 纷纷登台与姚林辉合作演唱。

要这样苦练上三四年。

当第一代女演员登上戏曲舞台后, 跷功逐渐淡出观众的视野。特别是到了上世纪50年代初, 更以摧残女性、提倡小脚文化为反对理由, 废止了跷功。近些年来, 尽管对于跷功保留还是废止的问题有不同意见, 但其作为一项表演特技, 仍得到了继承和发扬。不少优秀旦角演员向这门特技发起挑战, 使这一绝技在戏曲舞台上重放异彩。

跷鞋与跷功

砾 华

最近, 戏曲大师裴艳玲携著名花旦演员、梅花奖获得者张慧敏演出京剧《翠屏山》。在这场演出中, 饰演潘巧云的张慧敏脚踩“寸子”婀娜登场, 向广大观众展示了近些年来鲜见于戏曲舞台的“跷功”。

所谓“跷功”, 又称“踩寸子”。早年间, 京剧舞台上几乎都是男旦, 由他们饰演女性角色, 纵然四功五法精妙, 罗裙下那一双男人的大脚却难以掩盖, 于是乎, 戏曲前辈们发明了“踩寸子”, 就是脚上蹬一双木制的“小脚”, 将自己的脚掌绑在上面, 再套上跷鞋, 脚下踩了寸子之后, 重心提高, 身姿显得更加轻盈, 表演起来娉婷婷婷, 婀娜多姿的步态更显女性的柔媚感。

在河北省京剧院, 笔者近距离观赏了张慧敏穿的这双红绣花“跷鞋”, 此鞋长95毫米, 正好是“三寸金莲”。鞋尖宽5毫米, 跷高178毫米, 木芯上呈梯形状。宽为38毫米, 长为46毫米; 下部旋成小脚状, 直径为27毫米。根据跷鞋斜度推测, 几乎是脚尖朝下插在跷内, 然后用绑带把脚背同木芯牢牢扎死, 如同跳芭蕾舞一般, 所以, “跷功”又有京剧里的芭蕾之称。而京剧演员整场都把双脚绑在这样一双尖跷里立着, 碎步、圆场、纵跃、开打, 全都要踩着木跷做出各种步态。不少花旦、武旦戏, 专门有展示跷功的情节, 演员常以一双木跷, 踩在桌沿、椅背等名副其实的

张慧敏演出《翠屏山》

跷鞋

上海交通大学公开招聘材料科学与工程学院院长公告

上海交通大学是我国历史最悠久的高等学府之一, 是教育部直属、教育部与上海市共建的全国重点大学, 是国家“七五”、“八五”重点建设和“211工程”、“985工程”的首批建设高校。经过116年的不懈努力, 上海交通大学已经成为一所“综合性、研究型、国际化”的国内一流、国际知名大学, 并正在向世界一流大学稳步迈进。

上海交通大学是中国最早建立材料科学与工程学科的高校之一, 在教育部历年组织的评估中, 上海交通大学材料科学与工程学科一直排名在全国前5名。2003年“材料科学与工程”一级学科排名评估中, 上海交通大学材料科学与工程学科被评为全国第一。学院下属10个二级平台机构, 即塑性成形技术与装备研究院、复合材料研究所、先进材料研究中心、材料制造工程中心、轻合金精密成型工程中心、凝固科学与技术研究中心、特种材料研究中心、引进人才研究基地、实验管理中心、院部机关。拥有多个高水平基地服务科研教学工作, 包括“金属复合材料国家重点实验室”、“模具CAD国家工程研究中心”、“轻合金精密成型国家工程中心”、“上海市激光制造与材料改性重点实验室”、“上海镁材料及应用工程技术研究中心”、“科技部国际科技合作基地”等。学院师资力量雄厚, 教职工总数保持260人规模, 专任教师及研究人员中85%以上具有海外学历或进修经历。有中国科学院院士2人, 中国工程

院院士2人, 还有国家“973”计划首席科学家4名、中组部“千人计划”专家5名、长江特聘学者4名、长江讲座教授1名、国家杰出青年基金获得者4名、教育部新世纪(跨世纪)人才15名、上海市领军人才4名等一批在国内外学术界崭露头角的中青年学术人才。

为了进一步加快学院发展, 冲击世界一流目标, 上海交通大学面向海内外公开招聘材料科学与工程学院院长, 真诚欢迎海内外有识之士报名应聘。

聘用待遇: 按照上海交通大学《关于高层次人才引进与培养的若干意见》的规定, 提供相应的工资、岗位津贴及住房津贴、科研启动经费等。

应聘时限: 从公布之日起, 至2012年12月13日止。

详细情况请浏览上海交通大学主页 (<http://www.sjtu.edu.cn>) 公告栏。

联系地址: 上海市闵行区东川路800号上海交通大学党委组织部 邮编: 200240

联系人: 林立涛 吴映强

电子邮件: sjtuzzb@sjtu.edu.cn

咨询电话: +86-21-34206258、34206208

传真: +86-21-34206218

应聘者如需咨询相关问题, 可与联系人直接联系。上海交通大学党委组织部 2012年10月13日