

广西壮族 用艺术点亮城市 用文化充盈生活

中国城市报记者 叶中华 通讯员 李思静 唐健扬

在2023桂林艺术节上,广西壮族自治区桂林市用10天时间、来自全球14个国家和地区的33个剧目,总计140余场各类文艺演出活动,给出了塑造城市艺术形象的新范式——让艺术直接与秀甲天下的山水发生碰撞、融合、共生。桂林市打造世界级旅游城市的文化自信和魅力,也一并在这场人与自然和谐共生、艺术与山水交相辉映的“中国式艺术节”实践中得到展示。

把艺术融入自然,让城市拥抱艺术。作为享誉世界的国际旅游名城、首批国家历史文化名城,近年来,桂林市坚持在本土文化沃土上深耕挖掘,寻找艺术的力量,持续擦亮桂林文化品牌,走出了一条山水与人文交相辉映的高质量发展之路。

在2023桂林艺术节上,《礼物先生》的演员与观众互动。陈静摄

来,桂林文化艺术事业越来越繁荣。在音乐、舞蹈、戏剧、美术等领域,涌现出电影“刘三姐”扮演者黄婉秋、“漓江画派”开拓者阳太阳等一大批本土艺术家,他们不断探索新的表现形式和技巧,作品在国内外舞台上频频亮相,为桂林赢得了良好的声誉。1982年,桂林被国务院列为首批国家历史文化名城,为桂林文化艺术事业的发展提供了更广阔的舞台和更多的机遇。

党的十八大以来,桂林广大文艺工作者坚持以人民为中心的创作导向,以实现中华民族伟大复兴的中国梦为主题,实施精品创作繁荣工程。

2017年1月27日,一场美轮美奂的山水文化盛宴、世界级的山水实景演出、广西各族儿女的纵情欢歌亮相央视春晚,桂林分会场尽显这座历史文化名城和国际旅游胜地的无穷魅力。

而像这样的例子数不胜数:2018年7月25日,新编大型民族歌剧《刘三姐》在国家大剧院首演,现场座无虚席;2018年9月,大型桂剧《破阵曲》在南宁公演,全景展示“桂林抗战文化城”的历史风貌,获第十届广西戏剧展演桂花金奖、广西第十五届精神文明建设“五个一工程”奖;桂剧《燕歌行》获第十一届广西戏剧展大型剧目桂花金奖、广西第十六届精神文明建设“五个一工程”奖……

“在历史闭幕的地方,我们重新出发。”2022年12月10日至18日,为充分展示桂林的自然之美和人文之美,赓续“西南剧展”的荣光,在广西壮族自治区的大力支持下,桂林市政府与中央戏剧学院共同主办首届桂林艺术节,以秀甲天下的山水为舞台,营造桂林特色的戏剧艺术生态,向世界展现桂林山水人文之城的无穷魅力和无限活力。

9天、29个演出项目、128场精彩演出、超10万观众积极参与,相关话题网络总阅读量突破10亿人次。来自世界各地的艺术家相遇桂林山水间,与广大观众共赴一场山水与文艺共挽的艺术盛宴。

今年10月27日至11月5日,2023桂林艺术节如期而至。据了解,今年艺术节吸引了超过300家国内外主流新闻媒体和自媒体的关注和报道,据不完全统计,相关话题网络曝光量累计超过15亿次,为桂林世界级旅游城市蓄满文化动能。

浸润:人民的艺术人民造

“桂林艺术节的宗旨,更加明确‘为人民所办、为城市所办’。”桂林艺术节艺委会主席、中央戏剧学院院长郝戎说。

让人民走近艺术、走进艺术、成为艺术。

一位在2022桂林艺术节期间看完话剧《寻找春柳社》的戏剧爱好者表示:“这样的一部戏剧能滋养我们的心灵,引发人们的思考,或许这就是人们说的艺术不是可有可无,它是我们的精神食粮。”

在2023桂林艺术节彩调展演专场,台下一位观众全情投入和演员们互动。看到摄像机,他说:“多拍,让更多人知道彩调。”在“城市艺术”板块,戏剧巡游和戏剧大巴走进桂林寻常巷陌间,给市民带来沉浸式观剧体验。“我感觉这一趟没白来,现在孩子们已经开始期待明年的表演了。”一位市民这样说。

事实上,在桂林,人民从来都是艺术的主角。

桂林市文化惠民工程“周末大家乐”广场文艺演出活动,是桂林群众文化品牌活动。20多年来,超过800场的演出,持续不断为广大市民、游客送上形式多样、独具特色的文艺大餐。

桂林市委宣传部常务副

部长诸葛亚认为,让艺术融入生活,与人民相伴相生,这是艺术生命力的核心点。为了实现这一目标,桂林市不断加强公共文化服务体系建设和文化惠民工程,持续提升“桂林百姓大舞台”“桂林百姓大讲坛”“读书月”“漓江之声”“周末大家乐”广场文艺演出等群众文化活动品牌;同时,常态开展文化下乡、传统戏曲进校园和农村电影公映等活动,极大地丰富了基层文化生活,增强了人民群众的获得感、幸福感。值得一提的是,“桂林百姓大舞台”“漓江之声”先后获得文化和旅游部颁发的全国群众文艺政府最高奖——“全国群星奖”。

静下心,到美术馆看一场展览;放缓步,在艺术街区度过一个惬意的午后;来到剧院,欣赏一场精彩的演出;在街头巷尾,遇见一座艺术雕塑,听一场即兴音乐会……如果说文化艺术体现着一座城市的精神品质,艺术空间则是城市艺术气息的重要载体。近年来,桂林市加大艺术空间建设的投入力度,不断提高公共文化服务水平。桂林大剧院、桂林图书馆、广西省立艺术馆等一批重要的公共文化设施相继建成并投入使用。从剧院、美术馆,到文创园区,再到艺术街区,形式多样、种类丰富的艺术空间满足着人们个性化、多样化的文艺需求,带来差异化体验。

“当艺术逐步深入城市生活,与市民产生紧密联结,艺术不再曲高和寡,而是润物无声地为人们提供更加高质量的文化服务,如此一来,将有效提升城市文化品格,绽放独特魅力。”诸葛亚说。

新生:一座艺术之城的戏剧回归

从“西南剧展”到桂林艺

艺术节,两次跨越近80年的城市文化艺术活动充分证明,桂林不仅有秀甲天下的“山水名片”,还有底蕴深厚的“人文名片”,换言之,是艺术塑造了城市形象。

桂林艺术节给城市带来的影响力显而易见——“吃茶来、看戏去”正成为风潮。如今,在滨江路上,越来越多街头艺人夜晚驻唱,跃动的音符吸引着来往的市民游客,他们席地而坐,有些观众还主动上前表演文艺节目。

“无论是官方艺术节殿堂上的东西方文化碰撞,还是民间路边摊民谣歌手的轻声吟唱,你方唱罢我登场,各美其美。这才是永不落幕的艺术节。”市民李凯说。

变化也发生在演出空间。今年端午假期,草莓音乐节落地桂林,2天、24组艺人、近20个小时的音乐演出接力、超20万名来自全国各地的听众在山水间同场狂欢。11月17日至18日,戏剧文化精品《桂林有戏》首登广西省立艺术馆,国家级非遗项目广西文场《咏桂》、桂剧《拾玉镯》、桂林弹词、彩调《娘送女》等经典节目接连登场,向观众传达着“桂林有山,桂林有水,桂林有戏”的理念。

“来桂林定居挺好的,生活节奏不快,空气好,环境佳,闲下来还能看看戏。”“新市民”唐国楦对现在的生活很满意。

变化还发生在文娱行业工作者之间。一位从事剧场运营工作的专业人士迸发出强烈的创投热情:“我们打算以桂林抗战文化城那段历史作为背景,打造一个沉浸式的话剧体验,让更多人了解桂林灿烂的文化历史。”他还说,剧本正在创作,并打算报名参加新一届“全球华语青年戏剧导演英才计划”。

桂林,正用行动证明,它因山水而扬名,因历史而厚重,因艺术而多彩。

溯源:山水名城的艺术基因

1944年2月15日,伴随广西省立艺术馆新厦落成,在中国戏剧史上留有浓墨重彩一笔的“西南第一届戏剧展览会”(以下简称“西南剧展”)拉开了大幕。在90多天时间里,30多个演出团队、近千人呈现了70多个演出节目、共170多场精彩演出,极大鼓舞了抗日军民士气,展现了中国戏剧人抗日救亡的文化担当,把桂林抗战文化活动推向了高潮。

美国著名剧评家爱金生在《纽约时报》撰文写道:“如此规模的剧展会,有史以来,自古罗马时代曾经举行外,尚属仅见。”

中华人民共和国成立以