

名家访谈

雕塑光辉的革命时代

——访中国雕塑院院长吴为山

本报记者 屈 茵 实习生 李 颖

中国近现代雕塑史发端于19世纪末,一开始便交织着殖民压迫的屈辱与民族自强的激愤。正因为如此,中国雕塑家的成长之路从起初就与国家和民族的命运息息相关,与艰苦卓越的革命事业紧密相连,而他们所创作的作品也反映了中国革命历史的苦难与辉煌。

6月30日,“光辉的历程”名家雕塑邀请展在北京开幕,这正是为纪念中国共产党建党90周年,辛亥革命100周年而举办的一次雕塑界盛会,荟萃了近一个世纪以来反映各个历史时期的雕塑作品。68位著名雕塑家,100件雕塑作品,从第一代雕塑家刘开渠、滑田友,到第二代钱绍武、潘鹤,再到当代中年雕塑家,创作时间跨度70年。展品中有举世闻名的名作原稿,也有尘封半个多世纪的手稿、模型。

展览期间,本报记者采访了此次展览的学术主持、中国艺术研究院中国雕塑院院长吴为山。他深情地说,近百年来,中国几代优秀的雕塑家为反帝反封建,为新中国建设创作了感人的艺术作品,他们以民族情感,以艺术家的良知,塑就了一尊尊时代丰碑。这是全国雕塑家向党的生日献上的最真诚的礼物。

西方写实主义传入中国

吴为山回顾了1919年五四新文化运动爆发后,雕塑艺术的新发展。五四运动对中国的思想、文化、教育等方面产生了深远的影响。五四运动后,刘开渠、李金发、滑田友、王静远、江小鹣、曾竹韶等第一代中国雕塑家开始到西方国家学习。这批雕塑家以留学法国为主,他们将法国古典主义、现实主义艺术中的写实手法跟中国传统雕塑艺术中的一些创作手法融合在一起,从而形成了朴素、庄重、写实,并富有装饰意味的雕塑风格。

此次展览所呈现的《轰炸》便是滑田友在留学法国期间完成的雕塑作品,刻画了一位母亲一手抱幼儿,一手拉着几岁的孩子躲避日本飞机轰炸的瞬间。1937年,当时滑田友听到上海闸北被炸,南京沦陷,人民被屠杀的消息,心中充满了悲愤、痛苦、焦虑和担忧,开始构思创作《轰炸》。1939年,他完成作品的立体构图

稿。第二次世界大战全面爆发后,德国入侵巴黎,滑田友将立体的构图图稿藏在地下室,才躲过一劫,直到1946年,他才最终完成这件倾注着对祖国和人民全部情感的作品。

“这是中国雕塑史上很重要的一段历程,雕塑家把自己的艺术跟民族的解放、反帝反封建斗争融在一起,把自己的人生同整个民族的命运绑在一起。”吴教授还举例说,江小鹣创作的《孙中山》,刘开渠创作的《淞沪抗日阵亡将士纪念碑》都体现了雕塑家当时忧国忧民的心境。王朝闻也是这一时期的代表性雕塑家,虽然他并没有出国留学,但他的《民兵》、《刘胡兰》以及《毛主席像》等至今都是经典。

吴为山说,把西方艺术中的现实主义手法融到当时表现中国民族解放战争的作品之中,这是第一代雕塑家伟大的贡献。更为重要的是,这些艺术家们把现实主义的创作手法运用到了纪念碑的创作中。而在此之前,中国还没有纪念碑的雕塑形式。

吸收前苏联现实主义创作手法

新中国成立后,雕塑艺术进入新的发展阶段。一批雕塑家赴前苏联留学,这批艺术家借鉴了前苏联艺术中的现实主义的雕塑创作方法,其中具有代表性的雕塑家有钱绍武、王克庆、曹春生等人。还有一些艺术家虽然没有到前苏联留学,但参加了前苏联专家在中国开办的培训班,如中央美术学院苏联专家雕塑研究生班,也创作出很多优秀的经典作品。如,程允芳的领袖肖像雕刻、潘鹤的《艰苦岁月》、《广州解放纪念碑》以及盛物所创作的毛主席纪念馆里的毛主席雕像。

吴为山教授认为,第二代雕塑家的作品具有鲜明的前苏联社会主义革命文艺创作特点。作品主题明确,多表现社会主义、革命现实主义题材,以红色经典为主。造型特征明晰,标志性很强,像表现领袖、工农兵的作品,人物动作通常为“挥手式”“弓箭步式”,如南京长江大桥组雕和沈阳的《毛泽东思想胜利万岁》(现定名《胜利向前》)都是这种“定

式”。还有则以写实与夸张相结合的创作手法,塑造代表性的英雄、领袖人物,来表现历史事件。另外,作品主要为表现时代特性、题材的特征,艺术家个性化特征的体现在作品中相应地减弱。这一时期很多雕塑作品都是集体创作的,像《人民英雄纪念碑》、《雨花台历史纪念碑》。

“难能可贵的是,第二代雕塑家经历了‘文革’这一特殊时期的艺术创作,在改革开放之后,他们仍能在创作中表现出巨大的活力、热情和创新性。”吴为山举例说,钱江武创作的《李大钊》,与苏联艺术中不断创新的《叶毓山》的《红军突破湘江纪念碑》已经具有了强烈的设计和构成意识,为中国雕塑发展起到了承前启后的作用。

雕塑作品突出形式语言

20世纪70年代末的改革开放不仅给中国的经济发展带来了生

机,也给中国雕塑艺术注入了活力。吴为山介绍,第三代雕塑家是在改革开放之后成长起来的,一部分是1977年恢复高考以来考入大学的现代雕塑界的主要力量,还有一部分为“文革”时期的工农兵大学生,他们是从中国雕塑院校走出的一代雕塑家。

与前辈相比,吴为山认为,这一代雕塑家的创作环境已经发生了很大变化,艺术风格开始呈现多样化的特点。第三代雕塑家开始注重表现英雄人物的个性、内在的精神,甚至还会突出平民化。此次所展出的隋建国、展望的《走向胜利》就以平实的手法,寓伟大于平凡中塑造了五大书记,使从“神坛”上走下的领导人更为真切感人。李象群所雕塑的《布衣邓小平》更是以常人形象出现,身着短袖衫、布军裤,脚穿圆口布鞋,目光中的坚定和自信又显示出伟人的气质。

在表现重大历史题材的作品时,第三代雕塑家不再拘泥于故事情节式,也不再是“文革”时期的高、大、全,而是更多地站在历史的高度去思考对这些特殊历史时期的认识。表现形式上,不再是写实的再现手法,而是往往必须有强烈的形式语言。现场展出的吴为山作品《义勇军进行曲》——

聂耳》中,整个雕塑按照义勇军进行曲的节奏舞动起来,姿态动感、服装飞扬,造型和音乐融合在了一起,塑造出了聂耳的忧患意识。

吴为山认为,第三代雕塑家开始从历史的高度、人类的角度去思考和平问题、战争问题,所以作品常常带有哲学反思性、悲剧意识。可以说,这批雕塑家继承了写实主义手法,但更多地吸收了西方艺术中的表现主义、构成主义,把现代设计理念融入到雕塑作品中去,将写实、写意、抽象等手法融合在一起。

“我们怀着对老一辈艺术家的敬仰,日以继夜地筹备展览,通过这个展览,我们会到老一辈雕塑家对党和人民的真诚热爱以及潜心艺术、无私奉献的精神。”吴为山说:“为了展出王朝闻先生的原作,我与其夫人解馥珍女士约好到家中沟通,那天碰上北京百年一遇的大雨,到达时已是晚上八点多钟。本已休息的老人又起身和我聊了一个多小时,当即就把家中的《刘胡兰》和《民兵》两件作品交付于我,当时真的很感动。”这次展览也得到了雕塑界的广泛支持,展品中有28件刘开渠先生的雕塑原作,其中《毛泽东》胸像、《马克思、恩格斯》浮雕等创作原稿堪称珍宝,也有滑田友先生10件雕塑原作。

从广州到哈尔滨,从上海到兰州,这100件作品覆盖了全国20多个省市,很多作品空运到了北京,有些艺术家还亲自驾车把作品送到展览现场。这次展览不仅仅是作品的简单汇聚,更是几代雕塑家筋脉相承的渐进,是他们对国家和人民的真情歌颂。

“光辉的历程”名家雕塑邀请展现场。

本报记者 陈 曦 摄

求新求变的《顾家妈妈》

本报记者 刘 茜

范围内,也存在目的与手段等方面的局部的不协调,通过合适的人物设计、场景选择等多种艺术手段,正面的喜剧人物形象可以成为滑稽戏值得深入挖掘、表现的新领域。

求新求变首先在矛盾设置上。剧中阿旦和养子女,以及养子女兄妹之间除了爱护和感恩,也有误会和冲突。例如,剧中第三场,被抚养的双胞胎成人后生了两个小孩,然而儿媳有奶水,女儿奶水不足,阿旦为难道让她媳为替女儿喂奶,由此爆发了喂奶冲突。此时,女儿、女婿下岗,寄住在娘家,儿媳和女儿相互挖苦,除了误会,还折射出了一定的社会问题。

第二,全剧充分发挥了通过滑稽、幽默的俏皮话造笑的这一手段的艺术功能,使剧作的戏剧美感得以加强。剧中这种手段的运用俯拾皆是。保姆阿旦接手双胞胎后的一段戏十分有趣。“上半夜男宝宝哭,下半夜女宝宝哭,这没有办法坐起来三个人一起哭。”形象地表达了阿旦初为人母的尴尬处境。两个孩子在辛苦地敲松子,他们很想有一个爸爸,这样他们就可以不受苦了,正说着阿旦和江南雨从外面进来,她跟两个孩子说:“给你们介绍一个贵客。”哥哥八月急忙说道:“哎呀,爸爸来了。”这几句台词十分机智、幽默,产生了很多很好的喜剧效果。又如阿旦和江南雨两次拉手,第一次是阿旦说“注意影响”,第二次是江南雨说“注意影响”,这种幽

默诙谐的表演化解了悲苦色彩浓厚的题材,使题材选择与滑稽戏的剧种特色相一致,而且准确地表现了阿旦乐观向上、苦中作乐的精神,既让观众发笑同时为之感动辛酸,成功拓展、丰富了滑稽戏的表现手段和风格样式。正如刘厚生所说,《顾家妈妈》是一部正剧性的喜剧,它并不要求观众笑得前仰后合、捧腹喷饭,它希望观众的是带有深切同情的会心之笑,是带有宽容的讥刺之笑。它真实地植根于现实生活,塑造了鲜明生动的性格形象,明显地提高了滑稽戏的艺术品位。

此外,与一些古老的剧种相比,历史较短的滑稽戏枷锁较少,创作相对自由和开放。在表现手法上,兼收并蓄,从淮剧、黄梅戏、民间说唱等艺术门类中吸取营养,众腔并举。《顾家妈妈》运用苏州评弹作基础唱腔之外,还多处将流行音乐、老歌曲、黄梅调等音乐形式融汇在唱腔中,如“月亮代表我的心”“我是保姆,保姆首先要为孩子着想”。一个善良的阿旦被刻画出来,因为这个人物的生动刻画,这个剧作也具有了深刻的感染力和现实性。

苏州滑稽剧团早在上世纪五六十年代就已经声名显赫,根据滑稽剧改编成电影的《满意不满意》、《小小得月楼》当时风靡全国,上世纪90年代大型现代滑稽戏《快活的黄帽子》、儿童滑稽剧《一二三,起步走》等成为演出场次最多、移植剧种最多、获得奖励最多而享誉剧坛的剧目。进入新世纪,苏州滑稽剧团又连续推出了《青春跑道》、《顾家妈妈》等作品。这些作品的出现,使人们对苏州滑稽戏

剧团、对滑稽戏、对滑稽戏演员顾梦、张克勤等有了更多的了解和热爱。

该剧多年来坚持走创造、创新、创优之路,一方面向传统深挖,另一方面紧扣时代脉搏,将一个鲜活的人物形象和具有普遍意义的社会现象呈现在观众面前。剧团以一连串的优秀作品,为滑稽戏书写了新的历史篇章,为中国戏曲舞台增添了新的活力。

谢冕认为,如今学术论文本身的质量在下滑,关于学术腐败的一些现象,屡屡都有报道,但更糟糕的是缺乏好的文艺评论。当一些人为那些低劣和恶劣的作品叫好时,我们发出的不同的声音可能非常微弱,但必须坚守和坚持。

北京文艺评论家协会副主席、北京师范大学中国文化国际传播研究院院长黄会林教授认为,文艺评论的任务是双面的,包括正面和负面:对于正面文艺现象理应慧眼识珠,将知识和见地亮出来,对社会起着引领作用;而对于负面文艺现象更要认识它、解剖它,不留情面地批驳。

黄会林提出了文艺评论的三个关键词——担当、清理和标准。“现在不缺表扬、赞美,缺少的是有价值、有思想、有分量、有针对性的批评。当下的文艺批

近日,由北京市文联主办,北京市文联研究部和北京文艺评论家协会承办的“让文艺回归心灵:2011·北京文艺座谈会”在北京举行。与会专家、学者、艺术家就如何引导文艺评论健康发展等问题发表了自己的看法。

文艺创作功利化趋势

与会者认为,改革开放30多年来,文艺虽然走过坎坷曲折的道路,但整体上成果丰富,富有活力,为满足人们的精神需求起到重要作用。然而,在文艺繁荣和发展的景象之中,时代环境的变化、市场经济的发展也使文艺面临种种矛盾和问题:文艺的泛娱乐化和过于功利化;文艺创作和生产的浮躁和急功近利;作品的现实主义精神和理想精神匮乏,缺乏人文内涵;文艺人才培养出现“瓶颈期”;文艺工作者越来越现实,丧失理想追求;文艺与现实越来越疏离,作品难以触及心灵,打动灵魂……总之,文艺变得越来越功利化,背离艺术本质,远离艺术家的心灵,更无法进入大众的心灵。因此,本次座谈会选择“让文艺回归心灵”作为主题。

北京文艺评论家协会副主席,中国传媒大学影视艺术学院教授曹庆瑞谈道,我们常常看见的跟风抄袭,实际上是原创力的萎缩,艺术被市场、利润、价值、货币给绑架了。

北京师范大学艺术与传媒学院副院长王贵胜教授则谈了谈对美术创作的看法。当今美术创作不同程度地存在回避重大深刻严峻的现实思想深度和精神高度、缺乏严肃负责的美术批评等问题。

批评不该只听到叫好声

北京文艺评论家协会主席、北京大学中文系教授谢冕指出:“文艺评论就是要对文艺作品评头论足,评论当然免不了讲好话,但是更多的时候要对作品挑剔,讲不中听的话。这些不中听的话往往更发人深省,从而更有利地促进创作发展。”

北京文艺评论家协会希望通过本次座谈会,通过广大文艺理论评论家和艺术家的共同努力,使大家清醒地认识到:只靠市场引导、利益驱动,不可能坚持先进文化前进方向;只靠市场引导、利益驱动,不可能促进文艺真正的繁荣和发展;只靠市场引导、利益驱动,不可能培养出真正杰出的文艺家;只靠市场引导、利益驱动,不可能创作出经典的优秀文艺作品。文艺工作者一定要有所坚守,坚持艺术生产最本质、最核心的东西,坚持生产理想,使文艺回归本质、回归心灵。

评需要一种标准,这种标准就意味着一种要求和一种前景。如果没有标准,没有一定的要求和前景,我们会对文艺现象难以控制,就产生当今随波逐流的状态。”

《人民文学》编辑部副主任周晓枫认为,当批评不再是贬义词的时候,就像阳光下的物体没有阴影,只能证明它不是真东西,不过是画在纸上的扁平之物。但其责任不应完全由批评家来独立承担,作家变得敏感、脆弱、多疑、易怒,一点点的批评都成了往伤口上撒盐。他说:“我能理解写作者的孤独与挣扎,能理解他们需要精神意义的安慰,也能理解在这个商业驱动的利益时代,作家太想获得即时肯定,获得声名。然而,写作的目的纯粹一些,更有助于技艺的提升。所以作家需要一定的减法,需要适当地忘记声名、财富。”

呼唤文艺回归心灵

中国社科院文学所研究员陈福民认为,近十几年来社会结构发生了深刻的变化,整个社会的评价体系,尤其是关于文化产品价值的评价体系,变得缺少共识。让文艺回归心灵是一种重建,或者说是重新寻找获取共识的途径。

为什么一些曾经很优秀的作家在在面对当今最火热的城市现实生活时却失语了呢?中央财经大学文化与传媒学院副院长莫林虎认为原因有以下几个:一是文艺创作的外部环境还需要进一步优化;二是社会剧变带来的商业化、世俗化,导致了精神高度缺失;三是社会剧变带来新社会现象、经济现象,使得我们很多作家在知

识储备和理解能力上,以及审美体验和判断方面无法达到与同步的程度,还需要很多时间来适应。

北京市文联副主席、北京文艺评论家协会副主席索谦说:“当一个精神生产者、文艺创作者眼前只有一个目标即名利,当他的内心完全被功利驱使,他已经灵魂出窍,他已在不知不觉中从文化人转变为商人,无论他出售的是什么。当越来越多的文化人挤入名利场,穿着逐利舞鞋无休止地疯狂舞蹈的时候,我们失去了生活的感悟和思考,失去了心灵的激荡和升华,失去了真情的表达和呼唤。”

北京文艺评论家协会希望通过本次座谈会,通过广大文艺理论评论家和艺术家的共同努力,使大家清醒地认识到:只靠市场引导、利益驱动,不可能坚持先进文化前进方向;只靠市场引导、利益驱动,不可能促进文艺真正的繁荣和发展;只靠市场引导、利益驱动,不可能培养出真正杰出的文艺家;只靠市场引导、利益驱动,不可能创作出经典的优秀文艺作品。文艺工作者一定要有所坚守,坚持艺术生产最本质、最核心的东西,坚持生产理想,使文艺回归本质、回归心灵。

2011广州外向型演艺产品展演展示会 产品征集启事

中国广州国际演艺交易会(以下简称演交会)将于2011年10月7日至9日在中国广州白云国际会议中心举行。在演交会期间将有国外演出中介组织、剧院经理来穗采购外向型演艺产品。根据国际市场需求,现举办2011广州外向型演艺产品展演展示会,邀请国内外外向型演艺产品参加。

一、展示目的

2011广州外向型演艺产品展演展示会通过政府补贴、市场运作的模式,引进适合国内外演艺市场需求的演艺产品,通过演出交易平台,向世界各地演出中

介和演出经纪人展演,推动中华文化产品走出国门。

二、产品要求

参加演出的节目必须是具有浓郁的地方特色,演出成本低,艺术水准高的演艺产品。人数控制在6至12人左右,演出时间在60分钟左右的外向型演艺产品。通过现场演艺,供国内外演出经纪人选购。

三、时间地点

2011年10月5日至9日在广州市内各剧场举行。

四、展演内容

展演分器乐类(独奏、合奏、重奏、电声乐)、声乐类(声乐组

合、独唱、重唱)、舞蹈类(民间舞、独舞、双人舞、三人舞、群舞)、杂技魔术类等。

五、参加办法

各演出单位(包括国有艺术院团、民营艺术院团、企事业单位、文化馆)均可在广州艺术节网站下载报名表(网址: http://www.chinartfestival.com),报名单位要认真填写报名表,录制好节目视频资料于2011年7月30日前寄送到广州市广州大道中39号,广州市文化广电新闻出版局广州舞台表演艺术交流中心办公室。

联系电话:020-87385625

联系人:王楠
组委会通过视频资料进行初选,挑选出50台左右参加展演展示。

六、参展费用
演出场租、宣传费用由组委会承担。其他费用(演员食宿、道具运输、人员旅费)由演出单位自付。

七、票房分成
各参展单位演出两场,其中免费为组委会演出一场,余下一场由组委会负责推介售票演出,票房归演出单位。

二〇一一年六月二十二日