

突出特色主动创新 推动文化发展繁荣

本土创新带来新的生命力

——“陕西省获奖舞蹈作品研讨会暨优秀舞蹈作品展演”的启示

孙剑

在去年举办的第九届全国舞蹈比赛中,陕西演艺集团歌舞剧团的男子三人舞《泥人魂》荣获创作三等奖,延安市志丹县歌舞剧团的群舞《陕北汉子》荣获表演二等奖,这是陕西省舞蹈界在全国舞蹈大赛中获奖数量最多、获奖规格最高的一次。为此,中华社会文化发展基金会联合中共陕西省委宣传部、陕西省文化厅,于2011年12月18日在陕西西安共同举办了“陕西省获奖舞蹈作品研讨会暨优秀舞蹈作品展演”,来自全国及省内的20余位专家学者观看展演、参与研讨。会上,来自文化部、中华社会文化发展基金会、北京舞蹈学院、陕西演艺集团等部门和单位的专家学者,就陕西舞蹈艺术的创作规划、市场营销宣传等方面发表了自己的观点和看法,并就如何打造艺术精品、如何培养艺术人才等问题进行了深入探讨。

近年来,随着文化体制改革的深入,陕西省文艺界打破旧有观念和思维,解放思想,开拓创新,创作热情不断高涨。陕西浓郁的文化氛围和乡土风情令人无限向往,陕西文艺界抓住这个特点大打本土、民俗和风情牌,通过本土创新赢得了新的生命力。如由陕西演艺集团歌舞剧院长刘庆担任总导演和编剧的《金格灿灿彩》,就是从陕北文化寻求突破创新,靠本院自己的力量精心打造的一部反映改革开放后新陕北风貌的原创歌舞音画。该剧采用独特的视角和全新的手法,以陕北民歌贯穿主线,以原味信天游、拟人化的山丹丹花,以及木偶和皮影手法演绎陕北民俗,并在舞台上配合以现代声光电技术,让观众在鲜明、亮丽的不同色调中感受用现代元素打造的陕北农村风情画卷。

作为革命老区、革命圣地的陕北,曾经为新中国的建立做出了重大贡献和牺牲,这些都为我们的文化艺术提供了创作的源泉,陕北民歌、腰鼓、秧歌、说书、剪纸、民间绘画等艺术形式不仅鲜明地反映了地域文化特色,也反映了陕北人民热爱生活、积极向上的精神风貌。改革开放以后,在科学发展观的正确指导下,人们的观念发生了很大的转变,以前的荒山土岭渐渐变为满眼绿色,油气田的开发更使百姓的生活变得富裕起来,“圪梁梁上又传来了信天游,崖畔上又盛开出山丹丹”的新陕北景象,激发了大家的创作热情,涌现出许多优秀的作品。例如陕西演艺集团歌舞剧院有限公司创作演出的大型歌舞音画《金格灿灿彩》,志丹县歌舞剧团创作演出的信天游歌舞剧《挂红灯》和《兰花花》,以及大型情景音画《延安颂》、大型实景演出《舞动延安》、陕北秧歌剧《米脂婆姨德德汉》等。这些优

秀的文艺作品在保留陕北民间原生态歌舞的基础上,经过了艺术的加工与升华,不但取得了艺术上的突破,在舞台呈现上也达到了令人满意的效果。在研讨会上,北京舞蹈学院研究生部主任、全国舞蹈大赛评委赵铁春就深有感触地说:“通过观看展演的舞蹈节目,能感受到浓郁和真挚的民俗民风,体会到质朴的情感,品尝出其中纯正的味道。”

另外,近几年陕西的舞蹈编导们也在大力挖掘关中、陕南的文化资源,如丁维东编创的陕北旬阳原生态旅游晚会《兰草花儿开》、王宏编创的大型原创关中社火舞诗《华山魂》,提取当地耳熟能详的民歌、民俗、民间故事等表现形式,用新锐的艺术构思、创新的舞美元素,来展示古朴的关中文化和秀美的秦巴民俗风情,让观众近距离欣赏到特有的关中

舞台是艺术家创造美、演绎美,观众欣赏美、感受美的地方,它提升了人们的生活质量,影响和净化着人们的灵魂。

细数当下的舞台艺术作品,高科技、声光电的融入让舞台更加新奇绚丽,演员的表演也越来越技术化、专业化,这一切都对作品创作有很好的推进作用。但依靠这一模式创作出来的作品,就如同是同一流水线上生产的产品,像流星般可能有瞬间的辉煌,但很快就会销声匿迹,这种现象一度让我很困惑、很迷茫。

记得2008年我参与创作编排了陕西志丹县的一部陕北原生态的民族歌舞剧《挂红灯》,这是根据一个流传民间的真实爱情故事改编的,也是我作为编导第一次参与创作的作品。到了志丹,看到的演员让我很吃惊,这些高矮胖瘦不一的男孩女孩没有受过任何专业训练,心想这些孩子能演简直就是笑

《泥人魂》剧照

《金格灿灿彩》剧照

及陕南文化。

在保护、发展原生态的文艺作品基础上,陕西的编导们还不断挖掘身边的文化资源,创作出了一批具有地域特点的原创舞蹈作品。原生态歌舞更多的是在传承与保护的基础上发展、提升,而原创歌舞则是用现代的审美和舞蹈语汇来阐释传统或民间民俗的艺术内容,如丁维东、夏青创作的男子三人舞《泥人魂》,就是以陕西凤翔泥塑为原型,以泥塑艺人为原型而构思编创的,采用拟人手法赋予泥人以灵魂,用现代的舞蹈编排手法和语汇,来寓意现实生活中人们的艰辛、压力和与命运抗争的顽强。另外,还有王宏编创的曾参加北京奥运会开幕式的《天地社火》,以及群舞《打鼓唱天歌》,夏青编创的女子群舞《胡杨》,马艳丽、樊璐编创的双人舞《山楂树之恋》等一批原创优秀舞蹈作品。这些作品从不同的视角生动地展示出陕西省文艺创作百花争艳、百家竞秀的繁荣景象,这也是陕西倡导和创建“文艺大繁荣”优秀成果的集中展示。

同时,陕西的文艺创作者也认识到了自身的不足。就艺术创作来说,一是对人才的培养还不够重视,目前有些专业领域出现人才断层。陕西相关部门决定,以后将建立健全专业领域人才培养、培训机制,努力提高专业人才的待遇,为他们创造一个宽松的创作环境。二是艺术创作一定要扎根本土文化,体现民族地域特色,坚持走精品化、品牌

参加“陕西省获奖舞蹈作品研讨会暨优秀舞蹈作品展演”活动的专家与演员合影。

观众们很喜欢“土豆”

付志涛

排练过程中,我推翻之前所有的艺术构想,用心去体会他们,用心去感受这片黄土地。最终,在北京首演时,这个没有华丽包装,却无很多瑕疵的剧目震撼了全场,几乎所有观众都感动落泪,演出结束后很多观众冲上台去拥抱这些黄土养育的孩子。孩子们哭着抱着我说:“你说我们像土豆,北京人好像挺喜欢土豆。”瞬间我泪如雨下。第二天,北京众多媒体用“来自陕北的野性绝唱”报道了这部剧。

在第九届全国舞蹈比赛上,面对众多来自国家专业院团的优秀演员,这群业余“土豆”用《挂红

灯》里的一段男子群舞又一次感动全场,获得二等奖,这也是第一个县级剧团获得这么高的荣誉。决赛那天我注意到一个细节,在很多作品的表演过程中,一些优秀演员的高难度技术动作引得很多舞蹈同行鼓掌欢呼,而这个节目结束后呐喊鼓掌的是真正的观众。引用一个观众的话:“不觉得这些孩子在表演,感觉就是他们自己,有血有肉很真实,很纯粹。”引用一个“土豆”的话:“导演,我们是用心跳的。”那一刻,我明白什么是台上台下的血脉相连。

再观当下很多现象,台上拼大投资、大场面,拼演员的高难度技术,台下观众要么看不懂,要么只是看个热闹。我认为,如果我们追求的所谓的“专业”脱离了生活,失去了最原始、质朴的情感,将无法走近观众,也就没有生命力,若是这样,不如丢掉这个“专业”。

市场化、市场化的道路。在文化体制改革不断深入的今天,陕西的文艺院团和艺术家不能孤芳自赏,只关注自己所想表达的,而将观众放在一边。陕西不乏优秀的编导、演员、舞美、音乐人才,之所以在市场竞争中出现一些问题,关键是缺乏有效的运作、营销机制。目前陕西各文艺院团的市场意识还不够明确,多数艺术家欠缺市场经营的经验和思路,没有把文艺作品当做文化产品来看待,不懂得计算投入与产出,不去分析观众心理,团队商业化运作也跟不上。所以,今后陕西将着重培养一批熟悉演艺规则、擅长市场营销和商业谈判的人才,建立一流的演艺营销队伍,或者寻求与国内外相关专业演出市场机构的合作,做好演出剧目的市场定位,加强走向市场的策划和推广工作。积极搭建国内外交流平台和各种宣传手段,多管齐下,把陕西优秀的文艺作品展示给世人,开拓市场,打造品牌,达到艺术口碑与市场运作双赢的局面。

从上世纪80年代的《唐宫乐舞》率先开全国旅游演出市场先河,到如今演艺市场的百花齐放、争奇斗艳,陕西一直在不断前行中寻找着突破和发展。这次研讨会的举办,更是为陕西搭建了一个舞蹈艺术交流的平台,相信通过认识问题、总结经验,必将提升陕西的舞蹈艺术水平和创新能力,使演出市场呈现繁荣景象,让陕西优秀的文艺作品走出陕西、走向国门。

建设一批标志性文化设施

经济是城市的实力,文化是城市的魅力。文化品位的提高,离不开资金的投入、文化基础设施的

建设一批标志性文化设施

经济是城市的实力,文化是城市的魅力。文化品位的提高,离不开资金的投入、文化基础设施的

建设一批标志性文化设施

经济是城市的实力,文化是城市的魅力。文化品位的提高,离不开资金的投入、文化基础设施的

建设一批标志性文化设施

经济是城市的实力,文化是城市的魅力。文化品位的提高,离不开资金的投入、文化基础设施的

志丹县歌舞剧团演出的《陕北汉子》剧照

红都文化谱新篇

中共陕西省志丹县委书记 白小平 志丹县人民政府县长 杨东平

陕西省志丹县地处黄土高原腹地,历史悠久,人才辈出,是“群众领袖、民族英雄”刘志丹的故乡。1936年7月至1937年1月,党中央、毛主席在这里生活战斗了7个月,志丹县因此被誉为中国革命的“红都”。近年来,志丹县委、县政府团结和带领全县人民,深入贯彻落实科学发展观,奋力打造“生态大县、文化名县、经济强县”,连续6年蝉联陕西经济社会发展十强县和西部百强县,荣获了“全国文明县城”“国家卫生县城”“全国科技进步考核先进县”等荣誉称号。

文化体制改革稳步推进

与县域经济飞速发展相适应,我县的文化工作也取得了令人瞩目的成就。特别是2007年以来,县委、县政府始终重视文化工作,把文化事业发展纳入党委、政府的重要议事日程,纳入全县国民经济和社会发展规划,纳入政府目标管理责任制,在政策、机构、编制、人员工资和资金投入上大力支持文化事业发展,为文化事业提供了长期、持续、稳定的发展保障。目前全县上下已形成了各级领导高度重视、社会各界全力支持、广大群众积极参与、文化部门精心组织的良好文化工作格局,有力地保证了文化事业快速、健康发展。

健全组织机构是推进文化工作的关键。自2007年以来,我们进一步加快文化体制改革步伐,改建了志丹县剧团,以“老人老办法,新人新办法”的原则,于2007年5月重新组建了志丹县歌舞剧团;为充分挖掘陕北民间艺术,又组建了民办公助的“志丹县残疾人艺术团”“志丹县民间说唱艺术团”“志丹县街道办艺术团”,民营文艺表演团体从无到有,发展势头良好,年演出达200场以上。

通过大力实施舞台艺术精品工程,近年来优秀作品不断涌现,特别是大型陕北信天游歌舞剧《挂红灯》、《兰花花》获得巨大成功,得到了有关领导和媒体的一致好评。其中,《挂红灯》参加了“相约北京——2008”迎奥运大型文化活动、第五届陕西省艺术节、陕西省首届农民艺术节,获得文化部参演纪念奖、第五届陕西省艺术节剧目奖、陕西省首届农民艺术节优秀表演奖等荣誉。

建设一批标志性文化设施

经济是城市的实力,文化是城市的魅力。文化品位的提高,离不开资金的投入、文化基础设施的

建设,近几年,我县累计投资2亿多元,建成了县宣传文化中心、体育馆、县歌舞团综合楼,以及城北、城南文化广场等一批标志性文化设施,文化馆维修改造工程、红都保安革命纪念馆、太白山生态园工程正在建设之中。其中,县体育馆投资5000多万元,建筑面积10576平方米,棋牌、乒乓球、桌球等大众体育比赛场馆、重竞技训练室、健身美体馆,以及塑胶跑道、塑胶篮球场、足球场等场地应有尽有,并免费向群众开放,每年都会举办职工越野赛、国庆篮球赛、农民运动会等大中型体育比赛。县总工会职工娱乐中心功能齐全,接待量为100至240人次,设备利用率在95%以上。工人俱乐部制度健全、管理规范,每年都会举办不同形式的文化活动,并坚持节假日向未成年人开放,每年都会举办经常参加体育活动的人数达到全县总人口的40%以上。

基层文化阵地建设得到加强

先后新建了金丁镇、杏河镇、旦八镇、顺宁镇文化站,启动了永宁镇等7个乡镇综合文化站建设,预计于今年底建成并投入使用。截至目前,全县200个行政村已建成村级文化室140个,占所有行政村的70%;建成图书室136个(90个万村书库,46个农家书屋),占行政村总数的68%,基本实现了县、乡、村、组四级文化阵地全覆盖。在群众文化阵地建设的同时,我们还坚持“请进来、走出去”的方法,加强文化交流,先后邀请中国东方歌舞团、中国残疾人艺术团、陕西省秦腔剧团等50多家文艺演出团体来我县交流演出,邀请了王向荣、贺玉堂、赵大地、王二妮等众多著名陕北民歌歌手举办了陕北民歌演唱会和《红都保安,魅力志丹》大型演唱会。在“请进来”的同时,我们依然坚持“走出去”,组织县歌舞剧团先后到北京、南京、西安等地演出60余场次,受到观众的好评。

元宵节秧歌汇演、消夏晚会……一道道亮丽的文化风景,让志丹县群众的文化生活变得丰富多彩。

近年来,我们成功举办了陕西省首届农民戏剧节、“壶口杯”陕西省第三届小戏小品大赛开幕式比赛,充分展示了志丹县开放、创新、进取的精神风貌。

陕西省获奖舞蹈节目公益展演展示会上,志丹县歌舞剧团表演的《陕北汉子》。