艺术·剧评

回望那个激情澎湃的年代

——评武警文工团大型舞蹈诗剧《延安记忆》

陈先义

一部舞蹈剧,特别是一部舞蹈诗剧,能让人心潮澎湃甚至热泪盈眶,这在当今的中国舞台上恐怕是不多见的。然而,由中国舞蹈家协会和武警文工团联袂创作,由中国舞蹈家协会副主席、解放军总政歌舞团原团长左青担纲总编导的大型红色题材舞蹈诗剧《延安记忆》推出以后,受到了社会各界的高度评价,被认为是红色题材戏剧创作的又一成功尝试。有理论家评价:这部作品通过对延安那个激情年代的追忆,让人们在对历史的回望中想到继承传统的重要。它对中国共产党党员乃至中国公民,有十分现实的教育意义。

中国共产党及其领导的人民军队在延安的13年,不论在中国共产党的历史还是人民军队的历史上,都是一个值得大书特书的年代。这13年,延安曾经以磁石一样的巨大吸引力,把全国各地的爱国青年和有识之士引向延安;这13年,毛泽东及其党的领袖们,创造了革命战争史的诸多奇迹;这13年,中国共产党作为一个年轻的政党,在屡经挫折和磨难之后,也一步步走向成熟;这13年,留给中国共产党人及其领导下的人民十分美好的记忆。大型红色舞蹈诗剧《延安记忆》就是用艺术手段讲述延安往事,引发人们对革命年代美好传统的追忆。

对中国共产党的延安13年,曾有过文学艺术的多种形式加以反映和表现。但是,运用舞蹈诗剧的形式来概括13年的岁月往事,这是第一次,对编导者来说,是一次艺术功力的考验。因为这13年,确实有许多值得表现的大事。延安这方水土,有诸多的往事可以引发人们对岁月的回望。

《延安记忆》剧照

看过演出,我们由衷地佩服编导者的艺术概括能力。在两个小时的时间里,编导者和艺术家们用诗一样的舞蹈语汇,热情讴歌了延安这片并不算广阔的土地,讴歌了纯朴善良的延安人民,讴歌了共产党和人民军队留给延安的美好记忆。作品的高妙之处在于编导采用信天游的形式作为串联全剧的一条主线,以散点透视、多章串联的方式,把铭刻在中国人民记忆中的"抗大精神""南泥湾精神"以及枣园故事、双拥传统,还有白毛女、张思德等关于延安的标志性人物,用老军号、三八枪、干粮袋、旧马灯、大刀片这些让人们触景生情的文化符号和历史名片,连接成了一个有机的整体。

可以说,在延安的13年,中国共产党的一代领袖们领导的中国革命,开创了一个又一个奇迹。这期间发生的大事很多,比如著名的西安事变、新的国共统一战线建立、伟大的游击战、党的七大召开、重庆谈判等等,但是,一部舞蹈诗剧不可能囊括如此多的内容,编导们独具匠心,以惊人的艺术想象力,紧紧抓住延安时期颇具代表性的小故事做文章,达到以小见大的效果。比如,作品开始时呈现在舞台上的那些老照片,仿佛矗立在观众面前的一面时光隧道墙,这面墙上,抗大校园一张张充满自信的年轻的脸庞,拥军花鼓里那些猪羊、锦鸡透着浓浓的生活气息和诙谐幽默,硕大无比的南瓜里的欢快舞蹈,四妹子送三哥哥上前线时的依依不舍等,以极具质感的艺术表现把观众带向了那个充满激情的年代。可以说,编导娴熟地运用了以小故事表现大主题、对老内容做出新解读的艺术手法。

一部舞蹈诗剧,需要贯穿始终的是戏魂。《延安记忆》的"戏魂"是什么?概括起来,那就是通过再现延安13年一幕幕壮怀激烈的历史画面,表现中国共产党倡导的联系群众、解放思想、实事求是的思想路线,表现伟大而深邃的延安精神,表现党与群众密切相连的鱼水关系。这样一个思想主题,如果仅就表现形式来说,舞蹈诗剧更像是一部散文诗,弄得不好,就会因其松散而显得像拉洋片一样,面面俱到而游离主题。为避免这个问题,编导紧扣戏魂做文章,力求把无数个文化碎片连接为一个缤纷灿烂的艺术整体。在这部作品中,这一点做得很好,颇见编导驾驭题材的非凡功力。整部戏紧紧把握了一点,那就是形散而神聚。这部戏之所以创作成功,就在于编导始终围绕戏魂结构故事。比如,在作品中,大量运用人们熟知的老照片、老音乐、老戏剧、老美术作品,以及种种诸如老军号、老马灯那样的历史文物;大量运用信天游、陕北秧歌、民间剪纸这些颇具黄土地特色的文化符号。这样一些看似松散的符号都被有机地统一在延安革命文化的主题之下,使广大观众在陕北信天游的歌声里、在延安窑洞纺车前、在鲁艺的舞台上、在枣园的马灯下,去感受一代共产党人对理想信念的执着追求,去感受淳朴勤劳的中国人民对中国共产党的热爱以及对美好幸福生活的强烈向往。它清晰地告诉我们:延安之所以被称作圣地,是因为延安人民用小米养育了革命,是因为在这片土地上孕育了一个崭新的共和国。它用生动的史实和画面让人们明白了一个真理:无论是在战火纷飞的年代还是改革开放的新时期,中国共产党培育的延安精神是永远不会过时的精神法宝。它更告诉中国共产党的党员们,不论任何时候,中国共产党及其领导的人民军队都应该坚定地、毫不动摇地同人民站在一起,离开了人民,党和人民军队将成为无源之水、无本之木,将一事无成。这就是这部戏更深刻的现实思想意义。

艺术·乐评

常规中的特色

——听《子规声中烟如雨》有感

翩翩

4月26日,北京国家大剧院音乐厅内,中央民族乐团《子规声中烟如雨》民族管弦乐音乐会上演。

可以说,作为民族乐队,中央民族乐团在国内的乐队中起着中流砥柱的作用,虽然这场音乐会是乐团的常规演出,却因在曲目上安排了4部协奏曲而显得很有特色。

第一部协奏曲是任枫根据古曲改编的古琴与乐队《阳关三叠》,古琴演奏路宁。听完整曲,不难觉出,其改编是尽量靠近古琴的音乐风格的,同时增加了些许作者的乐思。要知道,古琴作为一个总是需要加麦克才能实现和乐队合奏的乐器,其配器的平衡、音乐主题与素材的变化是一件非常困难的事情。因此,该曲能达到如此的听觉效果让人欣慰。

第二部协奏曲为刘文金所作的高音加键笙协奏曲《虹》(第二、三乐章)。该作品的音乐较为丰富和变化,独奏部分也比较难,笙演奏家吴学伟的表现为这部协奏曲增色不少。

琵琶与乐队《太极》是音乐会上的第三部协奏曲,这首新鲜的作品展现出姜莹这位青年女性作曲家可贵的大气与胸怀。作品整体音响恢弘、布局合理,由于作曲家对于琵琶声部的熟悉,也使得独奏部分琵琶的韵味得以充分展现。值得一提的是,琵琶演奏家赵聪在演出中气场十足、表情细腻,对于作品全局的控制力较强,也使得整曲散发出无限魅力。

作为音乐会的压轴曲目,常平所作的二胡协奏曲《天香》中简单的音乐动机从二胡独奏开始呈现,经过渐变后再转交给乐队并得到充分发展,其后的音乐对比素材和变化也非常多样。虽然,由于二胡音量的局限,独奏二胡加了麦克,但是作曲家仍然充分地考虑到乐队与独奏之间的平衡,同时也为民族管弦乐队设计了很多新颖、有趣味的音响。二胡演奏家于红梅的演奏自然而且大气,表现了其一贯的细腻和准确。

这场音乐会的成功举办除了让人听到了美好的音乐,见证了音乐家们的精彩表演,也让笔者有了一些思考:民族管弦乐队从乐队自身的组成到音乐的呈现多年来争议不断。这些争议有时集中在乐器构造层面,有时集中在合奏音乐的整体音响构成层面,有时则集中在作曲家的作品层面。但是,笔者认为,这些争议的最终解决者应是作曲家本人。作曲家须不断深入地了解民族乐器和乐队,不断地思考和尝试,并做出准确的美学方向判断,为民族乐队书写具有真正原创精神的作品,唯有这样,民族管弦乐才能获得长足的发展。因此,可以肯定地说,创作决定民族管弦乐的未来。

现代公共文化服务的昆山之路(之一)

时代声音:文化决定未来

王 炜

现代城市建设与竞争发展面临着新的形势、机遇与挑战,锐意进取、敢为人先发展经济是硬道理,文化是否无关紧要?经济建设快马加鞭,文化建设是不是可以小步慢走?江苏省昆山市委书记管爱国给出的是这样的回答:"经济决定地位,文化决定未来。昆山要率先基本实现现代化,既要有经济的硬实力,更要有文化的软实力。"党的十八大提出推动社会主义文化大发展大繁荣,进一步兴起社会主义文化建设新高潮,对夺取全面建成小康社会新胜利、开创中国特色社会主义事业新局面具有重大而深远的意义,昆山对此深有领悟。

昆山地处江苏省东南部,位于上海与苏州之间,是一座工商兴盛、经济发达的现代城市。来自全球56个国家和地区的投资者在这里创办了约7000个项目,昆山已经成为国际资本投入高密度、外商投资产出高回报和经济发展高增长的地区,更是中国首个人均国民生产总值突破4000美元的县级城市,连续多年位列中国百强县首位。值得一提的是,昆山还拥有10万户长期经商、生活的台商台眷,走过大街小巷,具有浓郁台湾风情的美食休闲娱乐景致随处可见,因此,这里被冠以"小台北"的称号。

昆山还是一座有着深厚历史文化积淀的城市,有6000多年的文明史、2000多年的建城史。史前文化遗址赵陵山、绰墩山、少卿山出土的古礼仪玉器,精美程度令人叹为观止;联合国首批"人类口述与非物质遗产代表作"之一的昆曲发源于此;古镇周庄作为"中国第一水乡",至今仍较为完整地保存着明清以来的古建筑群落和生活风貌。昆山人文荟萃,最为著名的是被誉为"昆山三贤"的思想家顾炎武、教育家朱柏庐、散文家归有光,他们博大精深的思想哲理和精湛绝伦的艺术瑰宝成为中国人共同的精神财富。此外,这里民间文化蓬勃发展,全市有多个中国民间文化艺术之乡,昆山因其卓有成效的文化建设两度成为文化部命名的"全国文化先进县"。

著名画家陈逸飞曾说过,昆山就像一把折扇,一面是经济,一面是文化,两面都很美。今天的昆山,正在多元文化交汇融合中焕发出崭新的时代魅力。

文化自觉鼓风帆

昆山的文化自觉来源于经济社会发展的客观要求。随着率先基本实现现代化向着更高水平推进,无论是经济建设的需要,还是人民对美好生活的向往,都对文化建设提出了新的更高要求。党的十七届六中全会使全国掀起了一股文化发展大潮。昆山应势而动,主动顺应经济社会发展新要求、当代文化发展新趋势和人民群众精神文化生活新期待,紧紧抓住文化繁荣发展的难得历史性机遇,采取更加扎实的工作举措,全面推进文化建设各项工作,充分发挥文化引领风尚、教育人民、服务社会、推动发展的作用。

昆山的文化自觉还来源于市委和市政府对文化的认识与重视。2007年,昆山市委、市政府确定了"文化昆山"建设战略目标。2009年,进一步明确了"文化昆山"建设3年目标,市人大将"文化昆山"建设列为一号议案,市政府把市、镇、村三级公共文化设施建设列为头号实事工程。2011年底,昆山市委、市政府召开加快文化强市建设工作会议,出台了《关于加快文化强市建设的实施意见》,全面吹响了"文化强市"号角。

管爱国表示,文化软实力是最具战略性的竞争优势,文化是推动经济发展的重要引擎。经济发展到一定阶段,要特别重视发挥文化对经济发展的引领和推动作用。现代经济发展需要一种作为动力和规范因素的文化,没有文化提供的价值定位,就不可能有健全成熟的市场经济秩序。发达的文化是构成地区发达的一个重要因素,也是推动欠发达地区发达起来的一支重要力量。

立足新起点,面向新未来,昆山领军人的思路是十分清晰的。在此基础上,昆山提出大力实施思想文化引领、公共文化普惠、社会文明提升、文化产业跨越、文化品牌升级、文艺精品塑造六大工程,加快推进文化强市建设。同时,结合昆山实际,适时提出了"融合创新"的文化建设理念。

昆山非物质文化遗产特色专场"玉出昆冈"在上海世博会表演

开拓创新敢为先

"昆山之路"的本质是创新,昆山的文化建设同样也将创新贯穿始终。说起"融合创新",昆山将其概括为"昆台融合、新老融合、古今融合、专特融合、城乡融合、力量融合"。即围绕大局推动昆山、台湾文化的融合创新,完善面向广大台商的公共文化服务;针对外来务工人员多的特点,推动新老昆山人基本文化服务的融合;充分利用丰富的历史文化遗产资源,推动传统文化与百姓现实文化生活的融合;重视高雅艺术进入现代市民生活,推动专业艺术、精品创作与地方特色文化的融合;顺应城市化步伐不断加快形势,大力推动城乡文化一体化的深度融合;构建各部门通力协作机制、积极引导和鼓励社会力量广泛参与,实现政府力量与各种社会力量的高度融合。

要实现这些目标,全面而高效的公共文化服务体系必不可少。2011年5月,包括昆山在内的苏州市成功入选首批28个"国家公共文化服务体系示范区"创建城市,昆山以此为新起点,按照"城乡一体、共建共享"的要求,进一步加大工作力度,加快推动公共文化服务体系的高效运行和功能发挥,有力促进了公共文化服务水平迈上新台阶。为了更好地完成创建任务,昆山深入开展公共文化服务体系制度的设计与研究,基本形成组织保障、规划设计、过程管理、人才队伍建设、效益评估考核等系列化的制度体系,努力为公共文化服务体系建设提供长效保障。

构建科学的过程管理体系。昆山成立由市长牵头负责的工作领导小组,统筹协调各项工作,先后制定出台《关于加强公共文化服务体系建设的实施意见》、《创建国家公共文化服务体系示范区过程管理实施意见》、《基层公共文化体育设施使用管理办法》、《加强公共文化服务和产品评价激励机制建设实施方案》、《基层公共文化设施管理运行办法》等10多份政策文件,在公共文化服务体系建设和高效运行中发挥出显著的指导作用。

构建有力的财政保障体系。根据昆山市创建国家公共文化服务体系示范区财政保障实施方案,以及2009年至2011年区镇文化设施建设实施财政补助的意见精神,市级财政对公共文化建设始终保持高投入力度,2009年、2010年、2011年全市用于文化设施建设、群众文化活动的资金超过20亿元,全力保障各项创建硬指标如期达标。

构建完善的考核评估机制。昆山市委、市政府把文化建设纳入全市经济社会发展目标责任考核内容,建立起重大文化项目工作考核机制,实施公共文化服务绩效评估制度,把服务农村、服务基层和服务群众满意度作为重要考核指标,形成政府、社会、服务群体共同参与的监督管理体系。

昆山的"文化强市"目标明确要求:到"十二五"末,要基本建成"思想文化引领力强、公共文化服务力强、文明创建感召力强、文化产业提升力强和城市文化形象好"的文化强市。当前,昆山正按照时间表、路线图,全力推进文化强市建设。文化强市与经济强市就像是昆山的一对翅膀,推动着昆山在现代化建设的征程上踏歌起舞、展翅高飞。

昆山小昆班演出的昆曲《姹紫嫣红》

海峡两岸(昆台)文化交流月开幕式在周庄举行