

2014湖南省编剧高级研修班长沙结业

张 英 文 卫

日前,由湖南省文化厅主办、省艺术研究院承办的“2014湖南省编剧高级研修班”长沙结业。福建著名剧作家郑怀兴、上海戏剧学院戏剧文学系主任陆军、《剧本》杂志社主编黎继德、中国歌剧舞剧院著名编剧徐瑛、湖南著名剧作家盛和煜等剧作家参与了研修班的讲学,全省各市(州)及省直有关艺术单位的学员50余人参加了研修班学习。

为推动湖南省艺术创作的发展,着力培育优秀的艺术创作人才,省文化厅继今年4月份成功举办“中青年导演高级研修班”后推出了此次编剧高级研修班。剧作家们通过理论知识、作品点评、观摩艺术经典等方式,与学员双向互动,取得了很好的教学效果。研修班此次还从学员递交的剧本中筛选了15部优秀作品,这些作品中有演出过的老剧本,也有未经展示的新剧本,老师们指点学员对旧剧本进行补充完善,对新作品进行修改,并将这些作品推向新的展示平台。

近年来,省文化厅针对艺术创作现状,广泛听取各方建议,开展了多个短

训班。通过邀请国内一线知名导演、剧作家授课的方式,改变本土舞台艺术创作的观念,开拓艺术创作视野,推选一批优秀人才进入高等院校深造。

在全国多地均已形成以中青年导演、剧作家为主的代表性群体的同时,湖南的艺术创作却呈现青黄不接、人才断层的局面。今年5月,在省文化厅组织的湖南省剧作家座谈会上,老剧作家们对如何推动目前湖南舞台戏剧创作建言献策,纷纷倡导“老带新”的传承模式,带动青年编剧队伍发展,并建议恢复“谷雨社”,给青年编剧提供展示的平台。省艺术研究院院长魏俭表示,在此次编剧研修班上,这些建议都得到了很好的回应,剧作家和青年编剧通过双向选择,确定了“老带新”对象,“谷雨社”也正在逐步恢复,同时积极将《艺海》杂志发展为中青年编剧作品展示的新平台。“这些做法都将大大提高中青年编剧创作的激情。”魏俭说。

据省文化厅艺术处处长邹健介绍,提高全省艺术原创力,开办导演、编剧

高级研修班只是整体工作中的一部分。舞台艺术是综合艺术,而目前多数艺术门类都普遍面临中青年创作人才匮乏的局面。不少剧种存在行当不齐的发展困难,还有舞美、音乐设计等也都存在同样问题。省文化厅专门对此作出了部署,对于人才的培养主要通过加强教育和培训,不断提高现有艺术创作人员的专业素质和文化素养,坚持“请进来”与“送出去”相结合,力争引进一批国家级舞台艺术创作人才来湘发展,邀请一批国内外知名专家来湘开展舞台艺术创作培训,选派一批舞台艺术创作骨干到国外考察学习,选送一批青年创作人员到国家一流艺术院团、国内著名高校深造。高度重视对尖子人才的发现和培养,在全省性的调演、比赛活动中发现、培养一批优秀人才。建立人才激励机制和奖励制度,进一步深化职称改革,完善人才评价标准,对有特殊专长、特殊贡献人员的评价,打破学历、资历、职称、身份的限制,破格使用,破格晋升,充分调动起各类人才的积极性和创造性,推动他

们不断出成果。同时也要动员社会团体、协会、学会的各种力量,恢复、组建省内久已停止工作的各种专业学会团体,开办各种专业培训班,并将“老带新”的模式延伸到各个艺术门类的传承,让老艺术家将技艺系统地传承。

省文化厅还制定了 2014年—2020年湖南省舞台艺术创作规划。未来7年,湖南将优化创作环境,扶持原创性作品,实施湖南精品剧目创作生产,提升舞台艺术品格。要努力打造品牌剧目,活跃演出市场。推动创作机制逐步完善,创作队伍不断扩大,高精尖人才的培养和作用的发挥,创作题材丰富多彩,创作质量不断提高。非物质文化遗产保护利用不断加强,优秀传统文化得到广泛传承弘扬。做好非遗类重点剧目的创排演出,扩大演出剧种和剧团的范围,除湘剧、长沙花鼓戏等剧种继续打造艺术精品外,逐渐让祁剧、京剧、常德汉剧、湘昆、巴陵戏、木偶皮影、歌剧、衡州花鼓戏、邵阳花鼓戏等剧种创作演出重点剧目。

三湘掠影

日前,湖南省通道侗族自治县图书馆开展流动图书车送书下乡宣传活动。流动图书车图书内容有法律、经济、文学艺术、历史地理、少儿读物等各类图书3000余册。读者不仅能在流动图书车上阅读,还可办理读者借阅读。农民足不出户就可以轻松阅读了。

杨少权 摄

传统非遗与现代艺术的交融

——人偶视听剧《马兰花》观后

张 英 文 卫

“马兰花,马兰花,风吹雨打都不怕,勤劳的人儿在说话,请你现在就开花……”6月30日晚,由湖南省木偶皮影艺术保护传承中心和湖南知音合唱团联袂演出的人偶视听剧《马兰花》在长沙红色剧院精彩亮相,整台剧的舞美灯光设计融合多种艺术元素,打破传统思维,使传统的民族风格与现代儿童的审美情趣得以完美结合,打造出浑然天成的童话世界,创作出一台令人耳目一新的视听盛宴,展示了湖南木偶独特的艺术魅力。一个是民族非物质文化遗产,一个是舶来的西洋艺术形式,两者完美融合,给观众带来了别样的艺术感受,可以说是探索非遗文化传播新方式的成功实践。

流传久远的童话故事

人偶视听剧《马兰花》改编自同名童话故事。《马兰花》早在上世纪80年代便在全国公演,是国产儿童剧早期的代表作。相传马兰山下住着王老爹和他的两个女儿大兰、小兰,姐妹俩虽然生得一样美丽,却怀着不同的两副心肠。妹妹小兰勤劳善良,助人为乐;姐姐大兰好逸恶劳、贪图享受。青年马兰勇敢正直,见义勇为,他将采摘到的神奇的马兰花送给心爱的小兰。大兰在“老猫”的唆使下设计害死了妹妹,夺取了马兰花。森林中的动物朋友们非常气愤,他们帮助马兰击败了“老猫”和大兰,夺回了马兰花,救活了小兰。该故事先后被改编成各种艺术形式进行传播,上世纪80年代,湖南省木偶剧团就将其改成木偶剧在多地上演。

上世纪80年代,湖南木偶戏主要依托祁剧等地方戏曲。随着新文艺工作者的加入,市场状况的变化,又开始依托歌剧表演。后来音乐专业院校毕业的学员们加入,分工更细,木偶戏的创排更有新的突破。总之,近几十年来湖南木偶戏一直在寻找与之契合的艺术形式捆绑,不断挖掘木偶戏的内涵,推动木偶戏的发展。

随着木偶艺术被列入国家级非物质文化遗产保护名录,木偶艺术的传承和保护被提上重要议程。湖南木偶作为在全国具有代表性的木偶艺术,多年来在世界各地演出受到热烈追捧,并屡获殊荣。

省木偶皮影艺术保护传承中心主任张帆介绍,通过与其他艺术形式结合,激活木偶艺术的魅力,是该中心坚持不懈的目标,这一次在传统基础上,大胆与知

音合唱团合作,是对过去与地方戏曲、歌曲等简单组合的一次突破。

音乐为主的表演形式

人偶视听剧《马兰花》堪称一部传统与现代艺术相融合的跨界作品。观众在欣赏唯美的木偶表演的同时,还能品味优美清新的合唱艺术。轻盈的音乐区别于传统的流行音乐,宛如汩汩清泉,像叙事一样娓娓道来,缓缓流入观众的心田,给人一种久违了的怀旧感。

让传统的木偶戏与现代的合唱艺术结合是一次大胆的创新。尽管早在上世纪80年代,《马兰花》就与祁剧、歌剧等其他艺术形式混搭,但在此次融合过程中还是在创作上、艺术加工上颇花了心思。剧本改编之一、国家一级作曲家杨宙谋介绍,以往木偶剧不同,这部剧是以合唱为基础,木偶表演作为贯穿,因此剧组主要把木偶剧的音乐部分提炼了出来,使得此剧更加音乐化。“为了体现将音乐的形式作为主要艺术形式,整台演出的乐器只有一台钢琴,台词和道白也简化了,剧目也由原来的11场改为了4场,删去了许多枝枝蔓蔓。”

在排练磨合中,合唱演员、木偶演员都乐在其中,这种全新的艺术表现形式

让大家眼前一亮。表演中,木偶演员也面向观众既有道白也有表演,直接让观众有了互动,也是对过去表演形式的突破。合唱形式也有所改变,合唱团走下了合唱平台,根据剧情,他们在舞台上有序地变换队形,并参与到剧情的演绎中,这也是在传统合唱的表现形式里没有过的。在知音合唱团此剧总策划、总指挥周祥辉这样介绍。

说起这部剧创意的背后还有一个故事。去年的一天,知音合唱团作曲杨宙谋和指挥周祥辉在饭桌上曾经聊起这样一个想法。“当时只是随意说说,具体怎么操作谁也不知道,今年春节我们聚在一起时再次提了这件事,没想到大家说,干脆干,从音乐改编到剧情改动再到形式创新,仅花了半年时间就呈现了这台传统艺术与现代艺术相结合的人偶视听剧。”杨宙谋说。有意思的是,两人曾经就是原湖南省木偶剧团的同事,一个是大提琴演奏员,一个是二胡演奏员;一个西洋乐器,一个民族乐器,但谁也没想到若干年后他们可以再在一起,为湖南的木偶艺术传承做点有益的事情。

老少咸宜的艺术享受

首演当晚,不少孩子在家长的带领

下欣赏了人偶视听剧《马兰花》。观众中年龄最小的不到两岁,最大的有80多岁。家住长沙岳麓区的刘萍女士特意带着3岁的儿子来看这出别开生面的木偶剧。“刚开始他还有点闹,看到木偶表演马上就安静了,故事可能还看不懂,但起码让他接触和感受了一下民族特色的艺术,我觉得这对孩子的童年来说非常重要。”刘萍说。谈到自己的感受,她说演员们很专业,唱得非常好,歌也很好听,舞台舞美也很不错,整体艺术水准都比较高,要是有童声歌唱估计效果更好。

创作一部小孩能看大人也能欣赏的舞台剧也是主创团队的初衷。杨宙谋说,成人看剧一般都侧重内涵、品质,孩子一般还是看热闹、看新鲜。现在儿童剧场里都是大人带着孩子看剧,成人观众几乎占了一半,这部视听剧主要实现老少咸宜的欣赏目标。

“因此我们在创作的时候注入了更多的艺术含量,既有独唱,也有重唱,还有合唱,这有别于传统的儿童剧。我们认为儿童剧并不应该囿于简单的叙事,还应该让它内在的艺术品质释放出来,小孩也应该从小享受高品质的艺术。”杨宙谋介绍。

不仅如此,人偶视听剧也改变了传统木偶艺术表现形式。木偶戏历史悠久,在湖南的发展有四五百年历史。传统的木偶剧是自演自唱,且只看到木偶表演,看不到人操作,这次通过传统木偶与现代合唱艺术的结合,使得木偶戏更加生动活泼了。它让观众在得到艺术享受的同时,也提升了木偶艺术的品质,使得来自民间的艺术也登上了大雅之堂。

人偶视听剧《马兰花》在长沙首演剧照。 章 玲 摄

湖湘文化论坛

习近平总书记指出:“一个没有精神力量的民族难以自立自强,一项没有文化支撑的事业难以持续长久。”作为拥有世界绝版旅游资源的张家界市,实施“提质张家界,打造升级版”战略,必须以强烈的文化自觉、文化自信和文化自强意识,切实加强文化建设,赋予城市发展更新的文化内涵、更强的文化动力和更优的文化环境。

文化对于破解城市特色危机非常重要。随着新型城镇化进程加快,诸多城市建设日新月异,但个性特色却逐渐丧失。城市个性来源于文化,城市特色依赖于文化,可以说,城市的文化发育越成熟,城市个性就越鲜明。文化又是撬动城市经济增长的重要杠杆。当今世界,文化因素不仅为经济发展提供了强大的精神动力和智力支持,而且随着文化与旅游等各业的融合不断加深,已经发展成为城市经济增长的生力军。文化既是经济发展的深层动力,又是经济发展的直接载体。文化还是城市发展环境的重要标志。人文环境与经济实力同为决定城市发展的关键因素,因为文化不仅具有强大的凝聚力和内在的带动力,而且具有深远的感召力。一个城市的文化软实力越强,其发展的竞争力就越强。

近年来,随着《张家界·魅力湘西》等几台文化旅游演艺大戏的成功打造和国际乡村音乐周等一批旅游文化节的精彩举办,张家界城市文化软实力得到大幅提升。但是,用发展的眼光来审视,从总体上来考量,张家界城市的整体文化形象与国内外知名旅游胜地要求还存在明显差距,城市文化个性不突出。作为世界自然遗产保护区、少数民族聚居区和贺龙元帅故里,由于对丰富多彩的文化资源缺乏深入发掘、整合、提炼,没有形成旗帜鲜明、高屋建瓴的文化个性主题来引领城市发展,没有形成视觉强烈、感受深刻的文化符号来展现城市魅力。城市文化经济不发达。产业结构单一,除演艺业初具规模外,动漫游戏、文化创意等新兴文化产业几乎还是空白;产业链条不长,除与旅游实现对接外,文化与其他行业融合不深;龙头企业少,尚未形成文化产业集群;产业增加值占GDP比重不高,到2013年还只有7.9%。城市文化发展基础不坚实。文化基础设施相对落后,市城区目前还没有音乐厅、群艺馆、图书馆等标志性文化设施;本土文化发掘传承相对乏力,除桑植民歌等文化资源有所开发利用外,更多独具特色的民族民俗文化还没有实现物种转化走向市场;文化交流平台相对弱小,“本土文化走不出去、外界文化引不进来”的问题日显突出。

增强文化涵养,对于张家界来说,既是实施城市“提质升级”战略的题中要义,又是实现城市“提质升级”目标的关键途径。当前,要围绕打造国内外知名旅游胜地的目标定位,以改革创新为动力,以融合发展为路径,科学统筹,重点突破,切实加快城市文化建设步伐,以文化的大发展促进城市的大提升。一是坚持以文建城,在塑造城市文化形象上力求新突破。按照“注重实效、体现特色”的思路,以中心城区为重点,大力塑造文化城市新形象。要用文化思维引领城市规划。深入挖掘整合本土文化资源,提炼城市文化个性特色,确立山水生态城市、民族风情城市、现代旅游城市三大文化主题形象。要把文化元素融入城市建设。按照差异化、特色化、精细化原则,将本土文化元素融入城市

三湘动态

古城岳阳举办生态文明笔会

本报讯 7月4日至6日,由红网与湖南博达隆科技发展有限公司联合主办的“品洞庭西瓜,享生态岳阳”采风笔会活动在千年古城岳阳举行。百余名网友与媒体记者参加了本次活动,一起见证近几年岳阳生态文明建设所取得的丰硕成果。本次活动以品洞庭西瓜为主线,众网友记者一行游览了岳阳楼、君山岛和洞庭湖,观赏了万亩团湖荷花园和洞庭西瓜基地,同时启动的活动还有征文、摄影和书画展。

漫步城郭尽享园林之美,闲居闹市可品花香之怡。岳阳城市之美不仅在干城市生态文明建设,同时也注重生态农业的发展。看到一个小小的西瓜在岳阳被发展成一大产业,网友和记者们无不惊叹科技的神奇,纷纷表示一定要用笔和镜头书写和记录这座城市的美丽。(张立云 流云)

龙山县培训民族文化广场舞教员

本报讯 6月30日至7月4日,湖南龙山县34个乡、镇、街道办事处及县城各民间文艺团队的近百名教员在县文化馆接受由湘西州委宣传部、州文广新局主办的土家族、苗族本土原创广场舞培训。

由湖南省民族艺术团、湘西州群艺馆等单位创作的《湘西玛汝玛》、《土家年》、《土家摆手舞》、《毛古斯》、《今日苗山歌最多》等本土原创音乐广场舞,汲取和融合了湘西土家族、苗族传统文化元素。此次原创广场舞培训后,这些民间骨干教员将在全湘西州内各市县全面推广原创广场舞。(彭梁心)

文化是支撑城市发展的重要抓手

张家界市副市长 田华玉

建筑之中,形成整体和谐、个性独特的建筑风格,以建筑物之形显现城市文化之神。要以文化理念规范城市管理。以文明城市创建为总揽,统筹推进森林城市、园林城市、卫生城市、环保模范城市等创建活动,全面提高城市管理文化水平。二是坚持以文兴旅,在做强城市文化旅游上力求新突破。要创新文化旅游产品,系统挖掘历史、民族、民俗、生态、红色以及宗教等文化旅游资源,形成种类丰富、功能互补、富有魅力的多元化文化旅游产品体系。要创新文化旅游营销,不断深化营销主题,带给消费者与日俱新的文化感和认知;不断充实营销内容,积极与国内外知名作家、导演、歌唱家合作,着力打造张家界韵味的人文精品;不断探索营销方式,依托市场机制办好重大旅游文化节会活动。要创新文化旅游市场主体,用好、活用文化产业发展引导资金,引导文化演艺业、文博会展业、文化旅游商品创意加工业做大做强,鼓励文化旅游企业跨区域跨行业兼并重组,吸引各类资本、技术、人才、项目向文化旅游产业领域集聚。三是坚持以文育人,在优化城市文化环境上力求新突破。充分发挥文化渗透性、持久性特点,坚持以人为本、以文育人、以文化人,为城市发展营造良好的人文环境。着力加强文化公共产品供给,按照公益性、均等性、基本性、便利性要求,健全公共文化设施网络,精心打造一批有特色、有水平、拿得出、叫得响的群众文化品牌。着力培育市民文化素养,深入开展“非物质文化遗产教育传承”等活动,多渠道多层次举办各类文化讲座和培训活动,引导形成全社会爱好文化、崇尚文化、追求文化的良好氛围。着力加强对外文化交流,坚持以我为主、为我所用的原则,扎实构筑平台,建立强劲机制,加强国际国内文化交流与合作,促进不同区域、不同层次、不同类型的文化在张家界交融演绎,满足广大游客和市民不同层次的文化感受和参与需求。