

在舞蹈中探寻民族精神之美

——2015“香港舞蹈博览”印象

马文静 文/图

2015年盛夏,香港迎来了绚丽多姿的“香港舞蹈博览”系列演出活动。由香港舞蹈总会主办的这一系列活动,吸引了来自中国内地、港澳台地区以及全球多个国家的舞蹈艺术专家学者及舞蹈爱好者100余人参会。舞蹈诗《缘起敦煌》、国际研讨会及大师班等各具特色、创意纷呈的丰富活动,组成民族色彩浓郁的国际民俗舞蹈周,广泛凝聚不同舞蹈种类的精英团体,显现出舞蹈的生命力和凝聚力,使观众分享了香港舞蹈的新特色与新风貌。

舞蹈周上演了由冼源任艺术总监、曾柱昭撰写脚本、陈磊任总编导创作的大型三幕舞蹈诗《缘起敦煌》。这是一台颇具艺术追求和艺术品位的优秀作品,舞美、灯光、服装设计营造出敦煌独有的神秘气息。尽管演员们都不是专业的舞者,但是他们凭借对中华民族文化艺术的执着热爱,用业余时间辛勤排练,体现着作者们对中华敦煌文化意义的实质性把握和历史文化传承的强烈责任感,从而更加显出舞蹈艺术相融通、探寻文化根脉、传承民族艺术的动人之处,让观众在舞蹈的迷人韵味中感佩敦煌艺术的博大精深。

舞蹈艺术的创作与发展,特别是民俗舞蹈与非物质文化遗产保护,成为此次参会专家学者聚焦的话题。研讨会由周佩陈、陈颂瑛、卢伟力、白朗唐和伟奈主持,研讨会上,联合国教科文组织国际舞蹈协会、中国艺术研究院、中国少数民族舞蹈学会、香港文化博物馆以及捷克民俗协会等文化艺术机构的专家,就民俗节庆与民俗舞蹈、原住民舞蹈的传承与发展、非物质文化遗产保护下的民族民间舞蹈发展等话题展开讨论。

“历史一定要传承,传统一定要扎根。”热烈的讨论对谈中,香港舞蹈团艺术总监杨云涛、国家一级编导黄健强、香港演艺学院教授盛培琪、澳门舞蹈协会主席郑锦娥、新加坡表演艺术协会主席赵柏钧等专家均认为舞蹈艺术的创新发展,根基仍在于传承。中国少数民族舞蹈学会会长马跃特别提出,要着力提升各民族舞蹈艺术的创作水准,保护各民族舞蹈艺术的独特品质,保护本民族的传统就是保护了世界文化的多样性。随时代发展变

迁,每个民族的文化艺术都会向前发展,不能丢失自己民族的本质。少数民族舞蹈的创作首先要传承,站在创作的角度来选择,被民族的精神所感动去创作。中国艺术研究院舞蹈研究所所长欧建平几十年孜孜以求,潜心致力于世界各地多彩的民俗民间舞蹈研究,他用精彩的演讲将这些丰富的成果和与会者分享,受到热烈欢迎。中国艺术研究院舞蹈研究所副所长江东对民族民间舞蹈的历史源流,从理论上加以梳理分析,向与会者揭开了一个具有特殊意义的话题,为民族民间舞的创作和表演开拓了新的思路。

民族民间舞是民族历史的沉淀,无论是哪一个民族的舞蹈,尽管浸润了不同民族的情感和个性,但都蕴含着对生命礼赞和美好追求的共同取向,饱含丰富的人文内涵精神。舞蹈大师班无疑是此次系列活动中最受关注的环节之一。新疆艺术学院副院长塔来提·吐尔地教授就维吾尔族民间舞教学,在当今多元文化的交融和冲击中如何进行维吾尔族舞蹈文化

特异性的传承,作了精辟的论述。笔者以云南民族民间舞蹈的源流入题,穿插各民族舞蹈的现场示范教学和作品展示,让观众从探寻民族内在精神的层面,发现云南舞蹈的技艺之美、灵动之美和生活之美。舞蹈家哈斯敦登、许淑和李措毛、廖春慧、陈芳枝等专家也通过精彩的讲授和示范,让观众充分领略到蒙古族、朝鲜族、藏族、部分东南亚国家民族的独特风俗和舞蹈精粹。

纵观整个舞蹈周活动,来自五湖四海的专家学者和舞蹈艺术爱好者汇聚一堂,原生态民族民间艺术与舞台艺术精彩荟萃,民族文化和艺术表演深度交融,为观众呈现一场创新又不失传统的国际化舞蹈艺术盛宴。虽然与会舞蹈界人士生长的地域和文化背景不同,但民族舞蹈艺术的同根同源,让大家的心相印、艺相通。由此可见香港舞蹈总会为发扬舞蹈艺术、推动舞蹈发展所做的努力。

香港舞蹈总会成立于1978年,是一个非营利民间舞蹈社团,创会成员

为舞蹈界举足轻重人士。建会以来一直以推动香港舞蹈发展为己任,积极培育、拓展本地的多元舞蹈文化。总会以发扬舞蹈艺术、鼓励推动舞蹈发展、团结舞蹈界人士、联络香港及世界各地舞蹈团体、促进中华舞蹈文化交流为宗旨。该会通过教育培训以及举办香港舞蹈博览、国际青少年舞蹈营、国际舞蹈日、外访交流等活动,并每年组织包括《天地山水情》、《缘起敦煌》等在内的舞蹈晚会到北京、广州、云南等地与同行交流、寻根,并到世界各地演出宣传中华文化;同时组织大师班,邀请到访的大师和著名舞者担任客席导师,使当地舞蹈艺术获得更多启发和滋养;出版了多部香港舞蹈史,使本地舞坛发展的印记跳出舞台。总会还组织会员们舞入社区,为不同人士提供了有益身心的活动,多年来一直支持政府,将中华舞蹈推广至民间,每年均义务组织各种精彩公益活动,用满满的公益心和爱心进一步增加了居民对中华文化的认同。

(作者为国家一级舞蹈编导)

《缘起敦煌》剧照

艺术·青春

李云迪:弹肖邦如同做川菜

本报记者 张 婷

秋日的下午,北京环球音乐有限公司的会议厅里坐满了记者,人手一张新鲜出炉的唱片。投影仪在幕布上循环播放着青年钢琴家李云迪弹琴的现场录像。

精湛的琴技、诗意的诠释,令李云迪成为最受人们钟爱的肖邦音乐演奏者之一。记者们兴致勃勃地品评着肖邦音乐的优雅和李云迪手指的灵气。从大家的谈话中听得出,李云迪确实讨人喜欢,以至于没人抱怨他过了点儿还不现身。

“大家好,好久不见。”这时,一身黑色休闲装的李云迪快步走来,青春洋溢的笑容立刻吸引了所有人的目光。

“眼镜不错,很帅!”一位记者称赞。“哈哈,谢谢!”刚落座的李云迪冷不丁被夸,扶扶脸上的黑框眼镜,笑容变得腼腆。“你近视吗?没见过你戴眼镜。”“有一点点,度数不高。”说完,李云迪更不好意思了,微微低头的神情活像动漫人物柯南。这是一个单纯、随和的李云迪。

众人问话空隙,李云迪突然抓起面前摆放着的一张还未拆封的唱片《肖邦传奇》,端详一番,孩子般“醋劲儿”十足地对大家说:“作为录制者,我现在才见到这张专辑的真容,没想到你们已经拿到了。”欢声笑语后,大家言归正传,注意力集中到李云迪的音乐和工作上。

这张《肖邦传奇》是李云迪首次录制肖邦整套前奏曲,于9月11日全球发行。这张专辑是李云迪“肖邦计划”的上半部分,明年,他还将发行一张收录两部肖邦钢琴协奏曲的专辑。配合专辑的发行,以“肖邦传奇”为名的巡演将继续在中国、欧洲等地展开。

谈起肖邦的音乐,李云迪立刻闪

回到童年。在他看来,学习肖邦音乐的过程就是他的整个少年时代。“其实,从小学习钢琴的‘80后’们,都是从肖邦的练习曲、前奏曲这些曲目开始学琴生涯的。肖邦的音乐一直伴着我成长。我跟肖邦缘分很深。”

1982年,李云迪出生于重庆。如今,距离获得肖邦国际钢琴比赛冠军已过去15年,李云迪再次专注到令自己声名鹊起的肖邦作品上,将最得意的曲目集中呈现在了《肖邦传奇》中。“从小时候学肖邦、上大学看大师弹肖邦,到参赛和音乐会演奏,再到如今再次演奏肖邦,我觉得是回顾、是纪念,也是致敬肖邦的一种方式,更像是一种文化传承,感觉很神圣。”李云迪说。在他看来,肖邦对于钢琴艺术的贡献极其伟大。“肖邦对钢琴键盘了如指掌,特别是他特有的和声性,与其他作曲家相比是最独特的,这也是肖邦的音乐之所以被大众喜欢的原因。”

今年,还有一件令李云迪倍感荣耀的事情——他已接受邀请,以评委身份参加新一届肖邦钢琴比赛。而他也成为“肖赛”有史以来最年轻的评委,与国际一流钢琴大师一同列席观赛。

有人替“80后”的李云迪担心,认为他年纪轻,当评委会有压力。李云迪自己却并无负重感,因为大部分参赛作品他都非常熟悉。“这是一次很好的学习机会。我可以听到许多‘90后’的演奏者弹肖邦,看他们如何理解、诠释肖邦,可能对我也会有些启发。”

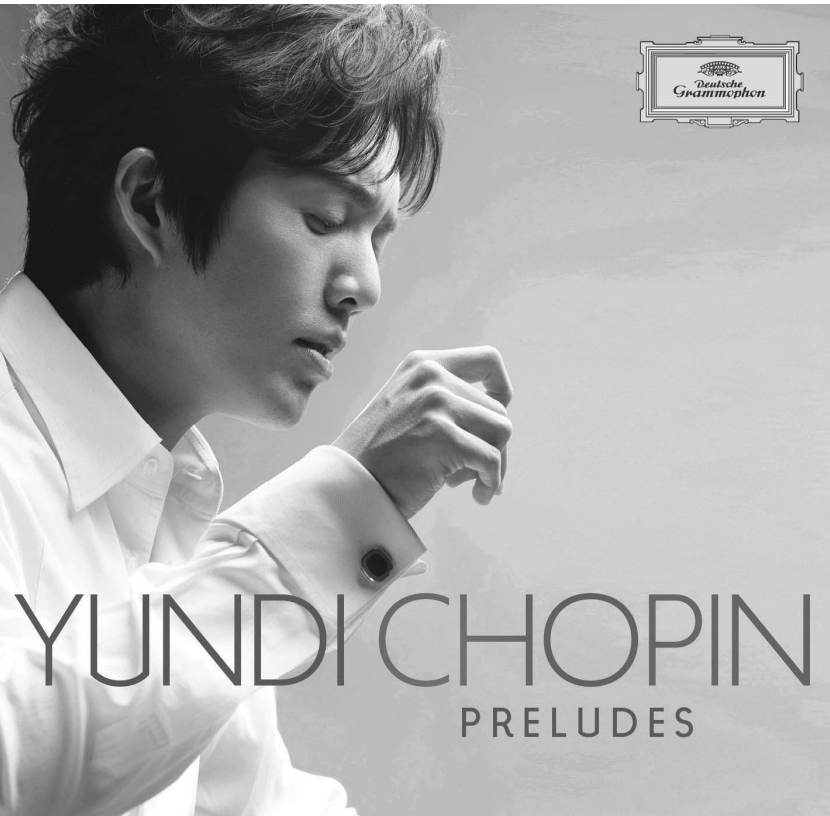
李云迪说,艺术没有唯一标准,每个时代,人们对一个艺术作品的理解和审美都不一样。“这,代表着一种口味吧。如同品尝美食,你可能喜欢吃辣的,喜欢吃酸的,却从不爱吃甜的。但偶尔一次,甜味也竟打动了你。肖

邦的作品对于身为重庆人的我来说,就像最爱的家乡菜一样,吃起来感觉既熟悉又亲切。”李云迪笑言,“很多人认为,肖邦作品只有甜腻的感觉,这种看法不一定准确。就像地道的川菜,不只是辣,它色香味俱全,口味其实很丰富。可是在一些地方,川菜却被扭曲成只有一种辣味。”

话题转到川菜,李云迪就滔滔不绝了。现场气氛也一同热烈了起来。9月13日,李云迪参与了综艺节目《星星

的密室》。对他而言,参加真人秀节目就像学生参加春游,给从“住所到琴房”两点一线的生活增添了一些新内容。“不过,我最想参加美食节目,这个我最感兴趣。”

李云迪说,自己做川菜很有一套,在德国留学时,同学都品尝过他做的川菜,厨艺备受好评。“川菜很讲究原材料的使用,如豆瓣酱最好用郫县豆瓣。弹肖邦也是一样,你的方式、角度错了,出来的味道一定不对,怎么听都难受。”

《肖邦传奇》封面

艺术家抗日故事

吴晓邦

戴爱莲

在中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年之际,全国文艺界推出了大量抗战题材的作品来回顾与纪念那段难以抹去的峥嵘岁月。在那战火纷飞的时代,在生死存亡面前,不仅前线战士誓死反抗,广大的文艺工作者也投入火热的斗争之中。在抗日的革命征途中,吴晓邦、戴爱莲这两位舞蹈家的身影应该被铭记,他们用舞蹈宣传救亡,用“文艺枪杆”给予抗战军民振奋、警示和激励。

为人生而舞的“义勇军”吴晓邦

吴晓邦,新舞蹈艺术的先驱,一位真正的人民舞蹈家。他一生献身艺术,用实际行动诠释了“以舞言志,以舞警世,为人生而舞”的真正意义与内涵。抗战期间,他以抗日救国为己任,以空前高涨的革命热情,先后创作了100多部舞蹈作品,以铿锵有力的舞姿激励群众的抗战热情,彰显了中华民族的不屈意志。

1937年七七事变后,抗战的战火在全中国燃起,民族存亡的危机感激起了这个热血男儿的满腔热情,吴晓邦立即投入这场斗争之中。当时,吴晓邦置身上海,很快成为上海救亡演剧四队的一员。这一时期最具有代表性的舞蹈作品就是《义勇军进行曲》。

日本侵略者的滔天罪行和中国百姓的爱国激情让吴晓邦夜不能寐。那时的中国大地上,人们到处都在传唱着《义勇军进行曲》:“起来,不愿做奴隶的人们,把我们的血肉筑成我们新的长城……”一次,在抗日宣传演出过程中,吴晓邦被这首歌曲激发出灵感,立即编排了舞蹈动作,并向剧团的同志借了一件深色上衣、一条黑色裤子和一条腰带,赤脚冲上了表演场地。他的动作充满张力,从中国武术散打中借鉴的冲拳、踢腿以及呐喊式的仰头问天动作,呈现了一位爱国战士的英雄形象,反映出中华儿女为保卫祖国不惜牺牲的大无畏气概,深深感染着在场的每一位观众。大伙儿泪流满面,并随着吴晓邦的舞蹈动作而高唱起来。他的名字也因此传遍了弥漫着抗日烽烟的中华大地。其代表性作品除《义勇军进行曲》、《游击队之歌》、《大刀进行曲》外,还包括《国际歌舞》、《丑表功》、《送葬曲》、《傀儡》等。它们的共同特点是充满爱国激情,具有强烈的艺术感染力。

1937年底,吴晓邦在南昌成为新四军战地服务团的一名文艺战士。在抗日民族统一战线的前提下,不仅为我军阵地服务,而且为友军演出,充分展示了新四军的博大胸怀和民族大局意识。

1940年,吴晓邦应欧阳予倩之邀,前往广西桂林艺术馆任教。当时有一群孩子在陶行知的支持下,以全国巡演的方式宣传抗日救国思想。这就是著名的“新安旅行团”,吴晓邦和盛婕为新安团创作排演了歌舞剧《春的消息》和舞剧《虎爷》。这两个作品揭露旧社会的阴暗面,并以慷慨激昂的抗日救亡歌曲来创作舞蹈,唤起人们的觉醒,激励着人们的战斗情绪。两出舞剧在桂林演出,反响空前热烈。吴晓邦将新舞蹈艺术的种子撒在孩子们的心中,而舞剧演出的成功,更加坚定用新舞蹈艺术为战斗服务的信心和勇气。

1941年6月,在重庆抗战堂由吴晓邦、盛婕和从英国回来的舞蹈家戴爱莲举行了一场有历史意义的三人舞晚会。这是舞蹈先驱们的第一次合

作。吴晓邦陆续表演了《丑表功》、《血债》、《义勇军进行曲》等代表作,戴爱莲则表演了《思乡曲》、《东江》以及几个世界著名芭蕾舞的片段和芭蕾舞小组合,另外还特别展现了南美的土著舞蹈。将演出推向高潮的是吴晓邦、戴爱莲联合表演的《红旗进行曲》与《合力》。现场观众大饱眼福,掌声热烈。

此后,吴晓邦和盛婕不停地辗转往返于贵阳、重庆、成都、广东等地进行演出、讲学,过着颠沛流离的生活,无论是头顶敌机的狂轰滥炸,还是身受政治迫害,都动摇不了他们为宣传抗战、唤起民众、团结救国的决心。

归国抗战的“先锋军”戴爱莲

戴爱莲,中国现代舞的开拓者和奠基人,被称为“中国舞蹈之母”,为中国舞蹈事业的发展做出了卓越的贡献。虽然她在海外侨居多年,但时刻不忘自己是中国人,在回国之前已经开始投身到抗日的工作中。当卢沟桥的枪声响起,这位以舞蹈为武器的姑娘就编演了《警醒》、《前进》等作品,开始了她的抗议宣言。

当时,伦敦有一个名叫“援华运动委员会”的组织,号召人们为处于战事之中的中国人民募捐,戴爱莲毅然参加了由该组织举办的募捐义演。当她得知捐款最终都被汇集到由宋庆龄领导的“中国抗战同盟”时,她笑了,她第一次为自己能为祖国的抵抗运动贡献绵薄之力感到欣慰。

“我要回国,我要救国”的念头常常在她胸中涌动,战争加快了她的回国的步伐。迫于德国法西斯的空袭威胁,这时的居民纷纷离开伦敦,戴爱莲就学的尤斯·莱德舞校也在战火中被迫停课。这时的戴爱莲在中国国内举目无亲,完全可以选择回到远离战火的特立尼达,但她的心早已与燃烧抗日烽火祖国连在一起,回归祖国之志日益坚定。1939年9月3日,是戴爱莲永远无法忘记的日子。这一天,她终于踏上了魂牵梦

萦的回国之路。

1940年1月,年方24岁的戴爱莲抵达香港,受到宋庆龄热情接待。她眼含泪花,兴奋不已。虽然她知道还会有许多困难等着她,但她相信站在祖国的土地之上,会使她产生不灭的信心和无穷的力量。只要有机会,她积极参加义演募捐活动,为中国的抗日战争奔走。

1941年,为欢迎戴爱莲回国,由吴晓邦、戴爱莲、盛婕3位舞蹈家在重庆举行了舞蹈专场演出。他们的精彩演出被报界誉为“新舞蹈的先锋”。这次演出对重庆的抗战影响很大,事后,《新华日报》专门发表一篇评论文章,指出这场舞蹈演出的意义:“民族舞蹈,现在由少数的中国舞蹈艺术家在不断努力中创造建立。今天这样理解它,它不仅是抗战史实的记录者,还是热情的宣传形式。我们非常同意,这种新的舞蹈在不断的努力创造中,一定有它光辉灿烂的前程,与我们新中国的前程一样地向前迈进。”这一时期,戴爱莲斗志昂扬、激情澎湃,创作出《东江》、《思乡曲》、《空袭》等一系列内涵深刻、发人深省的抗战作品。

1942年秋,她到重庆,先在国立歌剧学校和国立社会教育学院任教,之后应教育家陶行知之聘,创办育才学校舞蹈组。在此期间,周恩来和邓颖超经常关心和帮助她,鼓励戴爱莲向民间学习,努力发展中国民族舞蹈事业。这对她后来艺术实践产生了深刻的影响。

吴晓邦、戴爱莲，舞动在抗战中

张月 李天翼