

艺苑精英

王慧颖 刘瀚璐

从草台班子到勇于“吃螃蟹”的先驱者

74岁的黄日光是湖南省杂技团组建时的第一批成员。

他说,1956年之前,全省的杂技团体都是家班子,他加入的是常德汉寿有名的谢家班。“以前的杂技节目为吸引观众,演的都是胸口碎大石、口吞宝剑这种刺激的节目。后来,政府要求去掉不利于人民身心健康的内容,发展杂技技巧。”

于是,1959年9月9日,由长沙县杂技团、新化县杂技团和汉寿县杂技团合并成的湖南省杂技团(湖南省杂技艺术剧院前身),作为首批响应政府号召成立的国有体制杂技团,结束草台班子历史。进剧场、上舞台,从纯粹追求感官刺激,到专注研究适应于舞台的杂技高难度技巧。这是关于杂技湘军的第一次突破,也是梦之伊始。

“敢为人先”,是深刻在湖南人骨子里的基因。这一点,在上个世纪80年代的杂技湘军中也体现得淋漓尽致。除了在杂技技巧上十年如一日的打磨,这支队伍也凭借创新,逐渐在全国乃至全世界崭露头角。

改革开放后,正是国家呼吁杂技改革、走出国门的重要阶段,此时的湖南省杂技团也率先交出了一份答卷。柔术造型《春蚕吐丝》《鱼韵——技巧造型》及《晃球顶技》等作品逐一呈现。

据当时负责执教的皮老师描述,他们凭着一股韧劲和对杂技的热爱,克服了人员培养、技巧突破等重重困难,在艰苦的条件下、刻苦的训练中,一步步完成对启发性动作的创意和研究,并首先开例地想到将杂技与动态拟形做结合,让杂技能表达更多内涵,甚至“开口讲故事”。

如《春蚕吐丝》中,将一片大桑叶作为表演道具,在大量观察和研究后充分结合蚕的习性特征来设计杂技动作。借着这样的创意,不仅把“春蚕到死丝方尽”这样的主题表现得格外新颖,也把柔术的技巧展现得格外具有艺术性。而这样的创新,在当时的杂技表演中可以说是前所未见的。

如此大胆的尝试,让湖南省杂技团在1988年迎来建团以来金奖“零”突破——首届“新苗杯”全国杂技金奖。湖南省杂技团也一举在全国杂技大军中夺得头筹,成为全国第一批“转型成功”的杂技团队。

“杂技+”的实验先锋

路漫漫其修远兮,杂技湘军并未在一时的成就中止步,而是不断探索更符合市场需求、当代审美和人文精神诉求的新作品,并尝试以杂技为主体,融合戏剧、舞蹈、独唱等舞台形式,不断跨界融合探索发展之路,碰撞激荡出各式各样的火花。原创剧目《芙蓉国里》《森林奇境》《梦之旅》《加油吧,少年!》《青春还有另外一个名字》等,杂技节目《丝路芳华——柔术造型》《荷韵——单手倒立》、滑稽节目《小夫妻》等多个艺术精品不断涌现。

《芙蓉国里》以“湖湘、湘韵、湘情”的湖湘文化为载体,将国家级非物质文化遗产“茅古斯”“女书”等有机融合,通过高科技多媒体的声光电效果与具有湖湘特色的音乐、服装、舞美综合呈现,展现了湖湘文化的魅力,是一台全新原创并带有主题思想的杂技晚会。该剧在长沙芙蓉国剧场进行驻场演出,一年多达400多场。

杂技剧《梦之旅》是湖南首部具有完整故事情节的原创杂技剧,通过20多个不同类型的杂技、滑稽、口枝表演,讲述了一个唯美的爱情童话故事,将杂技的力量之美、平衡之美、柔韧之美和速度之

美融入了人物情感表达中,凸显杂技艺术的独特魅力。该剧在2015年获得了国家艺术基金的支持,并获得第五届湖南艺术节“田汉特别奖”,至2020年全球巡演超过600多场。

第七届湖南艺术节上,新杂技剧《青春还有另外一个名字》在湖南大剧院里上演。这部2021年推出的新剧采用新杂技的剧场形式,以青年观众喜欢的艺术方式进行突破,保留了杂技的传统元素,但不再用传统的方式展现。在道具运用上,形式与审美被高度抽象与统一,舞台上不再具有具体的“地圈”与“秋千”,取而代之的是“方”和“圆”,是可以游走于梦境与现实,穿越于多重时空之间的“空门”。演员在“空门”中翻腾穿越,在“镜框”中悬挂,如诗如画;球、碟、草帽、空竹变成了夜空中银河里的一颗颗闪烁的星辰;蹦床与攀岩墙合二为一。该剧以杂技语言为本体,运用现代解构的创作方式,提炼传统杂技技术重组编创,较之前线索单纯、人物集中、题材单一的杂技剧相比,又有了新的创造和特质,较大程度实现了中国杂技剧创作的又一突破。

60余年来,这一台台剧目、一场场演出,不仅创造了单个剧目海外巡演的最高纪录,也创下了多次演出爆满、一票难求的光辉历史,并获得“金菊奖”“金栗子奖”“五个一工程”奖等40多项国内外各类奖项,先后赴60多个国家和地区进行文化交流和商业演出。

杂技湘军成为湖南走向世界的一张闪亮名片。

未来“新杂技”的畅想

“对杂技艺术而言,谁抓住了教育,谁就抓住了未来。”中国杂技团艺术总监孙力说,“湖南省杂技艺术剧院注重下一代的培养,且培训工作时间超前,从学员的艺术修养培训开始,这使得院团的发展很有后劲。”

浏览过往履历,60多年的时间,湖南省杂技艺术剧院始终重视杂技艺术人才的培养工作,先后培养了7批杂技艺术人才,有400多人在该团工作、学习过。

湖南省杂技艺术剧院董事长赵双午介绍,为了适应未来杂技艺术的表演需求,在杂技技巧训练的基础上,特别注重演员的多舞种体验及戏剧表演、台词和声乐等艺术形式的培训。为了鼓励创新,剧院还会让演员们定期进行创作比赛,在激发他们的创作灵感、创新精神时,也使得整个团队持续有一种新鲜的活力。她认为,只有不断提高演员的艺术综合素质,才能创造出适应不同维度、多元化的好作品。

从追求感官刺激到用杂技讲故事、表达思想,传递人文关怀,我们见证了湖南杂技的不断创新,在不同的年代里不同的成果。未来的杂技湘军又有哪些创想?赵双午说出了她的畅想——“多元”“深刻”“高级”的杂技演出必然是未来的发展方向,也是湖南省杂技艺术剧院持续做“新杂技”的必备三要素……

未来的湖南杂技,要把“新杂技”做成主打品牌,在世界范围内拥有自己的知识产权、品牌剧目,并不断对于创新深化出自己独特的解读。希望能创立“国际新杂技艺术节”,打造“新杂技艺术孵化基地”,通过世界各地新杂技艺术在这里集中交流展示,让观众看到传统杂技衍变成的现代艺术形式,看到更多不可思议的可能性,让世界各地杂技艺术家有更多互相学习、交流的可能,探讨和发掘关于杂技的内涵与边界。

回望湖南杂技的发展历程,回想一个个杂技人呕心沥血的付出,一个个鲜活又让人耳目一新的作品,我们有理由相信,关于这个杂技的梦想,一切都未来可期。

粉墨春秋

高世逢

罗霄山脉深处的三角灯

“三角灯,挂檐前,风吹不灭,雨落不残,过往的行人看一眼,不忘来时路,记得把家还。”一段悠扬的山歌,把观众带入罗霄山脉深处。近日,由株洲市戏剧传承中心创排的现代花鼓戏《山灯》在神农大剧院首演,讲述了“时代楷模”“全国脱贫攻坚模范”“全国优秀共产党员”、炎陵县原书记黄诗燕在炎陵县扶贫期间发生的故事。

该剧以“山灯”命名,象征了黄诗燕如三角灯一般照亮山乡、为民服务。该剧由国家一级编剧张林枝执笔,国家一级导演黄鸣现执导,国家一级作曲家杜鸣作曲、配器,此外,国家一级舞美唐国文担任舞美设计,中国儿童艺术剧院黎巍担任灯光设计,国家一级服装设计师谢雨、青年服装设计师萧筠泽担任服装设计,可谓强强联手。全剧共六场戏,分为《山灯》《山花》《山歌》《山雨》《山果》《山魂》,语言风趣幽默,既有生活的质感,又有诗化的浪漫;既表现老百姓以轻松活泼的心态面对生活的苦楚,又表现黄诗燕以宽博真诚的情怀和勤恳为民的崇高与伟大。该剧秉承了湖南花鼓戏轻松明快的艺术本色,通俗易懂,自然得体,加以独特的湘东民歌及客家山歌等方式,展现了黄诗燕在炎陵九年如一日的奉献精神。

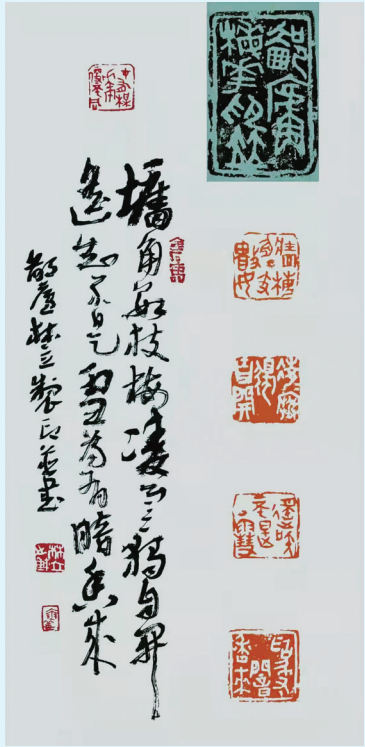
该剧人物形象丰满,生动真实。无论是剧中的黄诗燕,还是平乐乡特困户朱文章或因贫困不起嫁娶的瑶乡女子盘花花、留守儿童俞族女孩兰杜鹃,以及跟随黄诗燕九年的通讯员刘秘书、贫困乡村主任雷玉兰、百岁老人张老及黄诗燕的妻子彭建兰等,每个人物站在舞台上都丰满真实。编剧和导演从不同角度挖空心思,挖掘人物思想,塑造人物形象,凸显人物性格使之与剧情跌宕起伏,达到以演员表演为主体的有效统一,使观众获得了有戏可看、有曲可听,真正在艺术上创造美的享受。

该剧故事真实感人,催人泪下。《山灯》是根据黄诗燕同志在炎陵九年扶贫工作中的真实事件编写而成,主创团队先后五次深入炎陵收集素材,数易其稿匠心打造。该剧不仅讴歌了时代主旋律,高扬了共产党人的不忘初心,还展现了炎陵人民在脱贫攻坚路上自强不息的创新风貌。剧中好几场戏催人泪下。如第四场《山雨》,当黄诗燕走进平乐乡特困户朱文章家时,看到这个一贫如洗的硬汉子住的是四处漏风漏雨的杉木皮烂屋,家里所有的重担压在了这个男人身上。黄诗燕与他促膝谈心,同睡一张床,感受着贫穷给朱文章带来的困惑与痛苦……这场戏选择了既在意料之外又在情理之中的细节,使朱文章这个角色产生了让观众含着眼泪甚至潸然泪下的艺术效果。如《山魂》讲述了黄诗燕为了炎陵人民早日摘掉贫困帽子,坚持走在第一线,最后倒在扶贫路上的故事。导演处理这场戏时采用了倒叙追忆的手法,把黄诗燕与爱人彭建兰的部分生活细节以手机视频的方法呈现在观众面前,不仅凸显出他们夫妻相互关爱体贴的温暖,还凸显出彭建兰作为妻子在九年时间里无怨无悔地支持着丈夫的扶贫工作。这种处理方式感人肺腑,让观众为之叫好。

该剧音乐舞美大气,令人回味。花鼓戏是“戏”与“曲”的有效统一,是剧与诗的结合,是综合舞台艺术。所谓唱戏唱戏,唱自然摆在第一位。剧中大部分曲调都是根据花鼓戏常用曲调演变而来,如《十字调》《梁山调》《八音连弹》等,作曲家杜鸣深知不热闻不成戏,但过分热闹又会让观众过度紧张。所以该剧曲调浓淡相宜,张弛有度,令观众回味无穷。舞美在剧中起到了重要的作用,大舞台上设置了一个山体式的旋转小舞台,起承转合,引人入胜。虚实结合使剧情发展悬念迭起,令人遐想。出品人肖鸿斌说得好:“戏剧舞台,就像夏天的柑橘树,尽管有着悠久的历史,但它依然挂着青皮的果,苦是一定的,但甜也少不了。只要勤于雕琢,《山灯》这个作品同样可以光彩照人,成为舞台精品、时代精品!”

翰墨飘香

冒雪访梅

林立书法篆刻作品。

周晓波

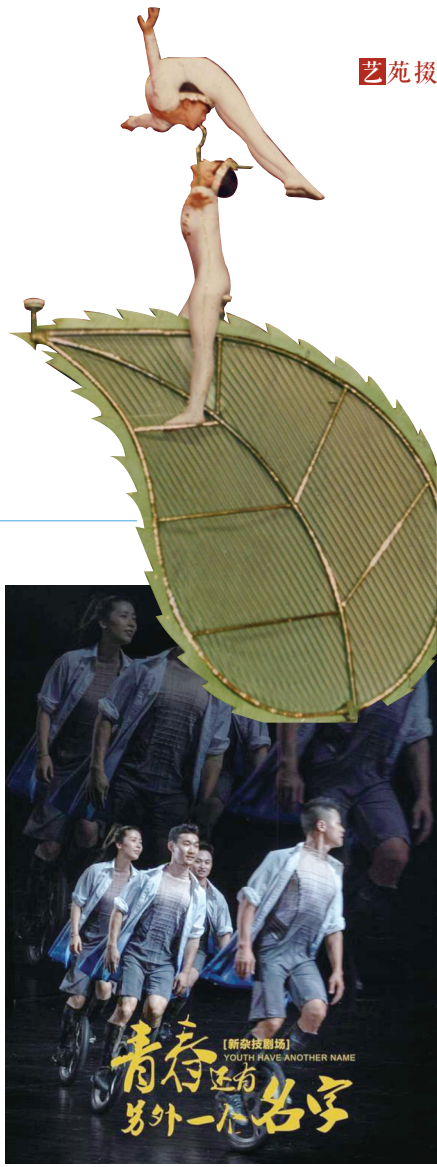
昨晚听到雪粒子“沙沙”响,想象书画家林立的院落里,梅花凌寒独开的情景,兴奋得无法入睡。早早起来,冒着风雪,匆匆前往。

几天前,林立先生曾带领我们参观他的艺术天地。走进客厅,艺术气息扑面。墙壁上,悬挂着数幅章草,笔墨古拙,意趣独特,气韵贯通,含蓄凝练。林立四岁时,常给清末秀才的祖父磨墨,耳濡目染,埋下了书法爱好的种子。中学阶段,林立一手漂亮的毛笔字,受到老师的青睐。在老师的点拨下,林立开始临帖练字,首入颜柳唐楷,再临北魏碑版,然后遍临汉碑,并以隶书为圆点,旁及简牍、帛书,再及章草诸家,数十年临池不辍,博采众长,以古为徒,融会贯通,形成了苍润儒雅的艺术风格。

靠近客厅的小房,塞满了已经做成展板的作品。林立一张张揭开。古代仕女图,人物造型纤弱秀美,衣纹细柔,设色清雅,脱俗越尘,颇有古意。最吸引我的,是题为“呦呦鹿鸣”的工笔画。月色溶溶,水草溪畔,牧鹿少女洗浴梳妆。微风拂,身姿曼妙,朦胧中露出几分矜持和娇羞。几只梅花依偎周围,或交颈贴耳、或注目凝望、或啃食青草,神态各异,栩栩如生。二楼篆刻室里,一盒五十四枚《心经》篆刻,是林立于2016年因缅怀夫人而再次篆刻,寄托哀思。三楼珍藏着包装设计精品,1987年《楹联火柴》盒系列包装,曾获中国包装技术协会颁发的“全国优秀包装装潢设计银奖”。

好不容易,匆匆赶到城南的僻静小巷,墙头虬枝横出,殷红点点,心头止不住狂跳。小跑过去,整衣正冠,立于花下,屏声静气,神情肃然,昂首仰面,久久注目:玉枝交错,红梅灼灼;雪霰蹦跳,窸窣有声;幽淡清雅,冷香四溢。凌寒绽放的梅花,隆冬的灵魄!

走到大门前,高声喊叫,盼望与林立先生煮水烹茶,对雪话梅。院子里静悄悄,无人答应。冒雪访梅,遇梅而不遇先生,实为憾事。伫立门前,望着偏居一隅的小楼,感慨良多。先生初中学历,自学成才,在书画、金石、美术设计等领域,都有建树。先生并不恃才傲物,仗“艺”狂妄,谦称“游艺草根”,朴实、低调、绝不张扬,不媚俗更不媚权,无傲气却有傲骨,追求艺术境界的自由和灵魂的栖居。斋名“瓦砚”,别号“阅薇居士”,浓缩了先生视名利为浮云,为艺术而活,艺术高于一切的人生态度。“瓦砚”,砚之最贱者。宋代欧阳修有诗句:“砖瓦贱微物,得厕笔墨间。於物用有宜,不计丑与妍。”“薇”,菜之最微者。王安石《字说》云:“微贱所食,因谓之薇。故《诗》以‘采薇赋戍役’。”

荧屏看点

《雄狮少年》:从“咸鱼”到“雄狮”的逐梦故事

王珉

近年来,《西游记之大圣归来》《白蛇·缘起》《哪吒之魔童降世》等国产动画电影在荧屏频频获得好评,国产动画的发展突飞猛进。近期热映的影片《雄狮少年》并不像以上动画,在《西游记》《白蛇传》《封神榜》等神话和民间传说中“转圈”。在原创现实主义题材的国产动画电影可谓屈指可数的情况下,《雄狮少年》另辟蹊径,选择了回归现实主义,以中国人耳熟能详的传统文化、国家级非物质文化遗产“广东醒狮”为主要元素,进行大刀阔斧的创作。作为一部“中国制造”的动画电影,它充满着中国哲学和美学元素,情节流畅、笑点不断,让人耳目一新。

《雄狮少年》以“舞狮”为主线,讲述了完整的故事:岭南留守少年阿娟的父母长期在广州打工,他从小没有受到家庭关爱,在机缘巧合下与好友

阿猫、阿狗组成舞狮队,并拜昔日“狮王”咸鱼强为师父,勇敢追逐自己的“舞狮”梦。尽管父亲突发重病在床,阿娟靠在外打工赚钱治疗,却没有被现实的残酷打倒,最终在舞狮大赛中夺冠。

“小人物的不屈奋斗”是《雄狮少年》的故事基调。故事中,小人物的故事层层推进。前半段中三个小伙伴组队参加比赛,他们插科打诨、笑点密集,却被其他舞狮队伍嘲笑奚落,这些偏见让观众一步步走进他们的内心。但三个小伙伴没有被世俗的冷眼残酷所打倒,退役“狮王”咸鱼强和师母两人对他们充满爱的成长教育,使得三个孩子的情绪积累到最后爆发。后半段,由于父亲意外受伤昏迷不醒,阿娟一下子成为整个家庭的支柱。他独自带着狮头闯荡广州,心中始终装着“不认命”的精神。片末,少年阿娟带着脚伤,朝着舞狮人心中最高的擎天柱飞跃,所有舞狮队员和现

场观众都主动打起鼓来,令人感受到了命运不屈的信念,不甘于亦步亦趋决心自立门户的坚持。电影还汲取了许多经典影片的养分,埋藏着一些周星驰无厘头喜剧的电影梗,比如《少林足球》的背心、《食神》的手打牛肉丸等。

《雄狮少年》不仅体现了对当下现实社会的关注,也向观众展示了岭南文化、醒狮文化的魅力。“黑张飞、白马超、黄刘备、红关羽……”咸鱼强的寥寥几句介绍,便烘托出醒狮艺术浓厚的文化底蕴。片中,精良的动画工艺将狮头呈现得纤毫毕现,色彩艳丽、装饰考究的广东醒狮可见一斑。舞狮过程中的“拳脚功夫”,更渲染了武术表演带来的视觉快感。连片的鱼塘、乡间的杂货铺、香蕉树、榕树、洋紫荆、祠堂、手打牛肉丸、海鲜大排档,岭南的地道风物在电影里频频出现。电影的音乐也别具匠心,从人们熟知的港风歌曲《世间始终你好》到

近年来流行的《道山靚仔》《莫欺少年穷》,粤语白话、潮汕话、客家话等广东方言的演唱,把岭南的味道衬托渲染得很到位。

舞狮作为传统民俗,早已融为中华民族的性格、精神和情感的重要载体。如若星辰的传统文​​化,有些被岁月洗淡,有些不复存在,有些却在民间坚韧地传承,“天生我才必有用”“我辈岂是蓬蒿人”,少年阿娟借由传统诗词表达践行着自己的信念与坚持。东方文化语境下的本土化坚守,普通人在逆境中顽强成长的故事,引发观众发自肺腑的共鸣。少年的热血故事,高燃又温情!