

吴洪亮近照。 作者供图

蒋蒲英

2023年1月10日,湖南美术馆与北京画院联合主办的“客中月光照家山——北京画院藏齐白石精品展”在湖南美术馆开展。截至3月5日,观展人数已达25万。2月23日,“齐白石与湖湘百年风云”学术论坛活动在湖南美术馆开幕,齐白石铜像在湖南美术馆揭幕,全国政协委员、北京画院院长吴洪亮主持本次论坛,并接受笔者的采访。

笔者:这次展览受到湖南人民的追捧,自开展以来,湖南美术馆人气爆棚,好评如潮。你认为这个展览最突出的特色是什么?

吴洪亮:这是一个好玩又好看的展览,有文献陈列区、数字展览体验区和公共教育体验区,更有北京画院收藏的143件齐白石先生原作。由于这是一次齐白石作品回乡展,因此我们将情感与研究的成果相呼应,建构了一个多重意味叠加的展览场域。

笔者:是什么促成了北京画院与湖南美术馆合作办这次展览?

吴洪亮:我一直做齐白石艺术的研究,注定我与湖南有渊源,尤其是湖南美术馆建成之后,田绍登馆长就跟我商量,有没有可能举办一次回乡展?湖南人对齐白石太熟悉了,湖南这边与齐白石相关的展览也很多。怎么做才能吸引观众,尤其是年轻人?在前期筹备时,策展团队一直在找一个情感的切入点,要有一个观众非来不可的理由。“月光”就是一个最形象的开始。那是在一个深夜,我在看一本介绍齐白石篆刻艺术的书时,翻到一方印——“客中月光亦照家山”,8个字,“亦”是基于齐白石客居北京来谈这个问题。那么回乡展,去掉“亦”正好7个字,更契合中国古诗文的状态。“照家山”则能够看出齐白石老先生始终眷恋着家乡。吴为山先生创作的齐白石铜像今天在湖南美术馆揭幕了,齐老先生拄着杖的形象别有韵味,当把铜像的侧影与月亮结合在一起,迅速达成了与湖南观众情感的共鸣。所以后面整个展览系统就围绕这个主题展开了。

笔者:这次展览主题突出,效果完美,各个板块之间有机衔接。你希望观众如何评价这个展览?

吴洪亮:湖南美术馆十分重视这次展览,拿出5000平方米办这个展览,原作才100多件,画也不大,怎么做才能支撑起这个空间?为了吸引年轻人,湖南美术馆想了很多办法,制定了周密的工作计划,展陈的很多细节的设计非常专业独到。策展人王亚楠、何玲认为,要契合长沙这座城市的气质,展览既要好看还要好玩。

首先要让齐白石的艺术形象动起来。我们想到了1960年上海美术电影制片厂取材于齐白石创作的鱼虾等艺术形象制作的水墨动画片《小蝌蚪找妈妈》。动态逻辑之下,沉浸式观展是需要输出有关齐白石艺术的真学问,大家就能看下去,乐意沉浸于此。在数字展览板块,特别有意识地埋了一些伏笔,如中国画笔墨的概念、寄情的概念。巨屏上四时花卉次第绽放,老先生微妙的用笔方式和细致的色彩变化牢牢抓住观众眼球。不同天气、不同季节的向日葵形象纷至沓来,有热烈奔放、朝气蓬勃

荧屏看点

当传说被拍成电影

南雨

《丑女》海报。

传说中的丑女,特指被人租借替人一生的女人。丑女实有其花,而且树上的花五颜六色,最后颜色淡去并凋零,让位于树上的小果子。留下传说的那片土地,用“丑女”来特指替人一生的女人,也许是在丑女和丑女之间,发现了相似的宿命。

丑女的故事,无疑是电影无法拒绝的故事。但一旦放进电影里,又好像不好说。好说说是:反正是传说,可以一顿乱说。不好说说是:电影的传说,不是观众期待的那一说。

这部电影中的这个传说没有被污蔑。丑女借腹生子的故事,给影片留下了足够的隐秘空间。但是,电影在表现男女隐私细节上,有意作了淡化虚化。这可能不仅是一种趣味问题,更有可能源于编导对丑女命运的一种情感态度。因为,丑女的故事的背后,是这个民族难言的疼痛。

“客中月光照家山——北京画院藏齐白石精品展”数字展览区域。

倪瀚之 摄

的,也有绵软灰暗、有气无力的,有正面的,也有只画了一个后脑勺的,都让人非常震撼。我们想表达一个理念:齐白石的向日葵与梵高的向日葵一样非常了不起!

第二个方面就是要好玩,要有体验感。中国画讲究笔墨,湖南美术馆安排了一个与展览相关的公教活动室,让观众特别是青少年观众能真切地握一次毛笔,感受毛笔在宣纸上的摩擦留下的痕迹。准备的宣纸纸伞供不应求,孩子们玩得亦乐乎,大人也过了把瘾。美育空间的开发与应用、公教活动中的交互与体验,观众的审美和创造力得到启迪和释放。

第三个方面,各个板块的联结精准而专业。这个展览借鉴了电子游戏的玩法,也包含戏剧的一些概念。让观众在展厅里一次次地重复,真诚地重复,每一次重复都会给观众带来认识维度的延展。一楼数字展览结合实体呈现作品与周边的关系,激发观众再进一步探究的热情,观众可以去二层,去看玻璃展柜里的原作。观众认识了从感性到理性的升华,又有从理性到感性的拓展。在原作陈列区,我们也布置了很多电视屏幕,讲解齐白石的虾、蟹、鱼等典型艺术形象的形成过程,与数字展览板块遥相呼应。总的来讲一层楼看热闹,二层楼看门道。

当年老舍先生先写了两个字“好画”评价齐白石的画,我觉得纯粹、恰当、朴素、直白而有能量,如果观众用“好展”两个字评价我们这次展览,就很高级了。

笔者:身为北京画院院长,又是研究齐白石的专家,还是国内最具影响力的策展人之一。这么多年,您的策展实践、策展的灵感来源于哪里?

吴洪亮:我觉得对于一个职业策展人来说,用“灵感”这个词太奢侈了。策展几乎没有所谓的灵光一现,都是在做足前期功课的前提下必然的理性思考。我做了20年齐白石展览,就是一天天看画,研究文献,越研究越觉得老爷子了不起。每一次策展对于策展团队和我个人而言都是一次成长。

笔者:数字展览体验区和文献陈列区都对齐白石的“五出五归”做了重点呈现,这有一些怎样的考量?

吴洪亮:通过展览让观众看到齐白石的人生轨迹。我们给观众详细展示他是怎么走出去,怎么“五出五归”,怎么到

北京,然后是作品传播,最后是怎么当了美协主席,怎么拿到世界和平理事会颁发的1955年度国际和平奖的,就是叙述整个过程。要给普通老百姓讲好艺术故事。齐白石的“五出五归”,对于任何一个年轻人制定人生规划、职业愿景都是非常有益的。这是一种有益的重复。

笔者:展览让更多的年轻人看到什么,是好的中国画。在当今时代背景下,如何用好的传播让中国焕发新的光彩?

吴洪亮:这是一个宏大的课题,而且是一个难题。现在的传播体系下,中国画存在的价值在于传播创新,特别是国际传播的提效提质。这个展览中,我们其实也在研究到底什么是中国画核心的价值,比如说留白的意义,比如说“笔墨”的概念,用国际传播的思维如何去表达,如何让年轻人理解“笔墨”?我们需要换一种思维,并不一定非要拿毛笔在宣纸上才叫中国画。新时代为中国画传播提供了两种新的方式,一个方式是通过高仿品,当眼睛和纸面在一米之内的时候,你就可以直接感觉到那个笔墨的妙处。还有一个方式就是多媒体,特别是以手机为代表的小屏传播。我们通过这些多媒体表达的国画的核心内容,让观众可以看到实体展览中才看得到的层次、空间,甚至更清晰的构图,给观众带来中国画独特的审美感受。这样艺术的能量就在媒介之间进行了转换。我觉得齐白石这个展做了一个探索,即如何利用现代科技手段把

观众在观赏“客中月光照家山——北京画院藏齐白石精品展”。 湖南日报全媒体记者 田超 摄

中华优秀传统传承下来。我个人认为数字艺术是艺术未来传播的一种方向,因为它能呈现艺术综合的能量,这就是今后我们努力的方向。

笔者:展览不仅把齐白石的画作串联起来,也最大程度地还原了他一生重要的生活空间,还原了齐白石所处的时代。展览得到观众的追捧,帮助齐白石找到了无数时隔一个多世纪的知音,也把他强大的精神世界表现得淋漓尽致。观众看展也得到一种精神的洗礼。对于他的精神世界的呈现,你们有一些怎样的考量?

吴洪亮:刚才论坛中有位专家说,这个展览花费的心思完全不比齐白石老先生画画花费的心思少。从这个角度上说,我们团队首先要成为齐白石的知音,齐白石笔墨的速度和用笔的方式将他的坚韧、好学、乐观、平和的内心画进去了,又将这种精神传递给观众。策展中无论是画作的构图还是细节的处理,尽量与老先生的生平勾连起来,作为策展情感的依托,旨在从特别精微的角度去诠释齐白石的精神世界。我们把这些知识和体会,融进多媒体,湖南的观众是看懂了,年轻人是喜欢的。有专家说全国人民都应该来看,这个展览代表着当代和未来的中国发展方向。中国人的精神世界就是通过承载着中华民族文化基因的优秀艺术世代相传、血脉相连。齐白石的这个展是文化自信最生动的实践,是美育普及最温馨的画面。大家能够理解热爱中国画艺术,也是推动中国画往前发展的最大动力。

张未末

雷锋精神的青春表达

3月5日,“新时代 新雷锋”纪念毛泽东等老一辈革命家为雷锋同志题词六十周年文艺晚会在湖南举行,以文艺形式为雷锋精神注入新时代的青春注脚。

晚会聚焦“国之大家”,围绕毛泽东等老一辈革命家为雷锋同志题词六十周年这一主题,以及习近平总书记“雷锋是时代的楷模,雷锋精神是永恒的”重要论述。开篇即以情景剧《永远的雷锋》进行跨时空的交流,让观众置身历史、立足当下;雷锋班班长和战士带着国防部授予的班旗第一次回到雷锋的故乡,更是见证着“雷锋精神”的接力传承;情景讲述《榜样》将镜头对准李素丽、徐虎、庄仕华等雷锋精神的践行者并向他们致敬,彰显榜样的力量。晚会突出省之大计,音诗画《雷锋日记——你带来了什么》可谓新时代奋斗者们用行动对《雷锋七问》的回答,“电焊花木兰”用焊枪书写“大国工匠”的荣光、杂交水稻国际推广员做好一粒种子“让全世界人民吃饱饭”,一个个行业先锋无一不凸显我省全面落实“三高四新”战略定位和使命任务。VCR《守护万家灯火》和一曲《无名英雄》,让平凡人中的雷锋精神散发出耀眼的光芒;特别讲述《杨淑亭——轮椅上的花仙子》更是以真人真事真情,让人潸然动容。

雷锋精神作为第一批中国共产党人精神谱系的伟大精神之一,是五千多年中华优秀传统文化和革命文化、社会主义先进文化的结合。事实上,雷

锋在当年也是意气风发的时髦小伙,湖南广电开拓“青春中国”新叙事,回望时代致敬青年,将传承中华优秀传统文化和发扬新时代雷锋精神有机融合。跨界歌舞《一根竹竿2023》《唱支山歌给党听》,以新颖的唱法和编舞,辅以先进的舞台效果,使红色歌谣焕发出现代活力与激情,让旧瓶新酒青春青春醉香。晚会精心设计的多轮青春方阵秀,让青少年担纲主演,中小学生在《奔跑》《我的未来不是梦》,不但充满着青春与朝气,更在青春宣言《向雷锋同志学习》中融入自己人生的箴言,做好了传承与继承的衔接。值得一提的是,“雷锋精神”不但跨越了时代,更跨越了国界,实现了中华优秀传统文化“走出去”。

晚会现场,来自世界各地的传承人称之为“蜂蜜”,如英国“洋雷锋”詹姆斯一家,因为喜爱雷锋来到中国加入志愿者的服务行列;来自华中师范大学的“洋雷锋”志愿者则是中国高校第一个留学生志愿者队伍;雷锋作为中国的精神符号,在全世界广受欢迎,《雷锋日记》被翻译成英语、日语、韩语等多国语言畅销海外。

晚会在湖南卫视、芒果TV、芒果TV国际版APP联合直播,收视率位列当晚同时段节目目录第一位。《人民日报》《光明日报》等主流媒体和平台陆续发布相关内容,引发热议,网友评价“晚会让人热血沸腾,被雷锋精神触动,时代榜样的故事正能量满满!”

艺苑杂谈

“请向湖南人民问好” ——记两次采访“刘三姐”黄婉秋

2013年,作者与黄婉秋。

饶长根

3月4日凌晨,“刘三姐”的扮演者、著名表演艺术家黄婉秋在桂林逝世。我翻开采访本,里面有着无法从记忆中抹掉的一页,它是“刘三姐”黄婉秋和她的丈夫“阿牛哥”何有才给我的题词:“谢谢饶记者!请向湖南人民问好!”

1981年7月,黄婉秋率剧团来湖南省四市巡演到达湘潭,我邀湘潭市广播电视台记者祖德润在黄婉秋演出的市工人文化宫采访了她。黄婉秋中等身材,衣着朴实。那会儿说话的眼睛,使我们一见如故,侃侃而谈,“一身的戏在于脸,一脸的戏在于眼”“大眼一转,美若天仙”……黄婉秋在“刘三姐”电影中的形象,此刻很难分清是现实,还是虚拟。毕竟此时黄婉秋已88岁了。她是广西永福县人,她母亲是湖南祁阳人,丈夫何有才也是长沙人。她14岁就投身桂林电影剧团学艺。桂林这种大戏,和湖南的祁阳戏可以同台演出,曲调一样,只是道白的方言不同,黄婉秋在艺术上天生有了湖湘文化的情结。

采访结束,黄婉秋邀请我们观看演出,拥有2000多个座位的工人文化宫座无虚席。黄婉秋的表演,给人以优美的艺术享受,她的艺术青春和风采不减当年!《一曲能当十万军》,我们采写的稿子在1981年7月15日《湖南日报》3版“洞庭”副刊上见报。黄婉秋看到这篇报道后给我写了封来信,说:“上次去湖南四市巡演收获很大,特别有感的是湖南人民过去和现在仍然对广西的‘刘三姐’剧十分热爱,而且反映热烈。作为主演者我更感高兴。这将是对我本人的最大鼓励、鞭策,我将努力在艺术上更上一层楼,来感谢热爱‘三姐’的人们。”信中最后写道:“欢迎你到桂林玩!”我记住了黄婉秋的书信邀请,可付诸行动有点迟,一晃又是32年。

2013年,金秋十月,我们全家到桂林旅游。10月3日晚,黄婉秋邀请我们去她的演出。我们在后台一见面,她就有力地握着我的手,好一阵才松开,她的丈夫何有才也热情接待了我。再次近距离一睹她的芳容,我激动地直呼其名赞叹:“黄婉秋,你还是这么年轻,眼睛还是这么有光彩!”她回答说:“70岁了,不年轻了,至于眼睛的运用我一直记得师傅告诉我要领!”“眼睛不要时时用,要用在点子上,一下子抓住观众。”这一画龙点睛的话语,成为黄婉秋座右铭,受益一辈子。黄婉秋领衔的刘三姐艺术团,在桂林市建立了长期演出平台。她倾力打造大型民族史诗歌舞《歌仙刘三姐》,成为桂林市著名的主题性旅游性演出项目。每天,黄婉秋都要亲自登台演唱《山歌好比春江水》等歌曲,观众场场爆满。女儿小秋和外孙女如秋已经接了黄婉秋的班,组成了“三代刘三姐”。

虽然“刘三姐”已经做了奶奶,但依然是眉如远山秀,眼如秋水波,神采飞扬,歌声甜美。临别时,她和丈夫在我的采访本上题写了本文开头所述的题词,还赠给我有他们签名《歌仙刘三姐》盒带,里面还刻录了他们夫妻俩演唱的湖南花鼓戏《刘海砍樵》唱段。

在话别路上,我再替黄婉秋,她还是我印象中朴素、谦和、实在的“刘三姐”。我似乎从她身上感受到了如情的桂林山、似梦的漓江水。是啊,黄婉秋永远定格“刘三姐”。

艺风