

影视观察

从《湘行漫记》品湖湘文化的三重魅力

胡一湘

湖湘文化孕育和造就了中国历史上特别是近代史上的一代代美玉良才。从近代湖南人崛起开始,人们探讨湖湘文化的起源,探讨湖南人的精神,探讨新时期如何继承和弘扬湖湘文化。纪录片《湘行漫记》以青年视角对话10位文学艺术家代表,通过一件件文学、艺术作品,勾勒出一个若隐若现的“湖南文脉”影子。

《湘行漫记》的第一重魅力,是了解湖南这片土地,深度触摸湖湘文化的根脉,知道湖南的根在哪里。

要想深入系统了解湖南的历史文脉,读寻根文学的代表作家韩少功的作品是首选。韩少功说:“文学有‘根’,文学之根应深植于民族传统的文化土壤中。”40多年来,他以自己的创作实践了这一主张。在屈子行吟的汨罗江边,他追寻湘楚文化的瑰丽、神秘,并把创作的根系伸进“最深的百姓生活”之中,从中汲取力量 and 养分,孕育出《马桥词典》《爸爸爸》《山南水北》等代表作。韩少功以脚下的土地和现实生活为出发点,在中国现代化的历史境遇中考察民族文化传统,反思民族文化精神,探索民族精神家园,并将湖湘文化的优秀传统带到了全国,带向了世界。当品读韩少功的作品时,你会感慨一句——湘楚文化的思想精华大概浓缩在此了。从某种程度上说,韩少功的作品,是湘楚文化的标本,也是对湘楚文化的全面梳理和重新阐扬。

《湘行漫记》的第二重魅力,是从文学艺术家的代表作中,拼凑出湖南的精神谱系,知道何为真正的湖南人。

《湘行漫记》中,左宗棠研究专家、作家徐志频在解读左宗棠的过程中,为我们还原了湖湘文化的精神谱系。《狂澜之下:左宗棠的十张面孔》中,我们看到左宗棠的不同侧面。他从一个内陆之地的小小乡间举人起步,随着太平天国运动,逐渐声名鹊起,为国家、为民族,做出了一番轰轰烈烈的事业。在左宗棠身上,最鲜明的便是“草野气”和“豪气”。湖南人的倔强、血性、忠诚、担当,其实都是从“草野气”“豪气”“自由”“真实”里枝生出来的。我们看到,从在城南书院求学时攻读经世致用的实学到赴任沅江书院时期的教学改革,左宗棠以“科学思维”走出了一条有别于传统的“修齐治平”之路。在他身上,同时具备“以爱国主义为核心的民族精神”和“以改革创新为核心的时代精神”,而这正是当代中国精神的潮流和方向。

《湘行漫记》的第三重魅力,是让观众了解现代湖南的精神谱系和窗口定位,这是湖南人生活工作的坐标和参照,指引着人们更好地理解当下和奔向未来。

如今,世界正处于百年未有之大变局,内外部环境复杂多变,大力弘扬湖湘文化的丰富内涵和时代价值,有着极其重要的意义。艺术家冯放以罗霄山的千年鸟道为灵感创作系列大型艺术作品,激发人们对自然的敬畏与保护之心,以艺术的方式推动中国社会的生态环境保护意识。王跃文的《家山》从乡村普通人的奋斗史出发,刻画历史巨变中山乡的文明和精神面貌变化以及草根百姓的烟火日常。沈念的《太湖消息》通过洞庭湖的生态史、文化史的叙事,揭示人与自然休戚与共的生命关联,以细腻的文字奏响新时代的湖湘生态之歌。阎真的《沧浪之水》则是与当代年轻人强烈共情,折射出湖南人关心天下事务的敏锐和求索。

《湘行漫记》敢于打开题材面。从向传统致敬的中国书院博物馆,到吸引人们打卡的湘江新区城市馆、谢子龙影像艺术馆和李自健美术馆,建筑设计大师魏春雨用系列建筑与城市的年轻人共同创造出新的公共生活方式。杨天解创作的舞剧《边城》交响组曲,则带领观众突破时空限制,聆听到近百年前的地道湘西音调,是一次沈从文文学世界的沉浸式漫游。

其实,“湘行漫记”隐含着由沈从文先生《湘行散记》源流而下的文脉传承。“我倘若还有什么成就,我常想,教给我思索人生,教给我体念人生,教给我智慧同品德,不是某一个人,却实实在在是在这一条河”,节目灵感便来自于《湘行散记·滩上挣扎》中的这段话。期待有更多像《湘行漫记》这样的作品,深入挖掘湖湘精神的内涵和价值,讲述湖湘故事,书写时代荣光。

翰墨飘香

贺友直与清溪村

肖中仁

《山乡巨变》连环画是贺友直呕心沥血三易其稿、耗费几年时间创作的一部名篇,是周立波小说原著《山乡巨变》的重新创作。

小说写“清溪”,连环画画“清溪”。益阳清溪村因贺老精心绘制的连环画《山乡巨变》出版而为更多人所知。

1959年初春。贺友直,一位年轻的美术工作者,挑着装有纸笔、水壶、生活用具及绘画工具的行囊,独自翻山越岭行走了十多里山路,来到湖南省益阳市清溪村,接待他的村主任安排他住在当地农村乡亲家。就这样,他开始了《山乡巨变》连环画的实地考察和创作工作。

贺友直和当地乡亲们同吃、同住、同劳动,而且改变江浙人爱吃甜食的习惯,学着和当地人吃辣椒、喝米酒。挥锄头,整田地,他按时出工、日落收工,学讲湖南话,近半年时间在乡亲家一间小屋里埋头伏案画了几百张连环画素描稿。

谁知他回到上海美术出版社时,画稿却被社领导否定了。他既委屈又不服气,又返回益阳清溪村,进行第二次更专注的创作。清溪村的乡亲们热情地欢迎这位大画家重返故地采风。他一次次地被大山里这群热情的新农民感动。他夜以继日地精细线描,描绘农村农民的真实生活,描绘他们日日夜夜的辛劳,绘出时代色彩。

又是三个月的深入体验生活和磨炼意志,贺友直带着清溪村父老乡亲们的亲情和嘱托,带着精雕细琢重绘的画稿回到上海美术出版社,这部艺术杰作终于获得一致好评。1963年全国第一届连环画创作评奖大会在人民大会堂举行,贺友直创作绘制的《山乡巨变》连环画荣获“绘画一等奖”。

现在,昔日荒凉的清溪村已成为全国闻名的美丽乡村。乡村办起了纪念馆、农家书屋、剧院、中国当代作家签名版图书珍藏馆,道路上随处可见《山乡巨变》连环画及人物雕像,清溪村宛如一座艺术殿堂。乡村路上还配备了一辆辆旅游专车,供游人们乘坐游玩,好一派生机盎然的新农村景象,清溪村完全“山乡巨变”,村民们都过上了幸福的小康生活。

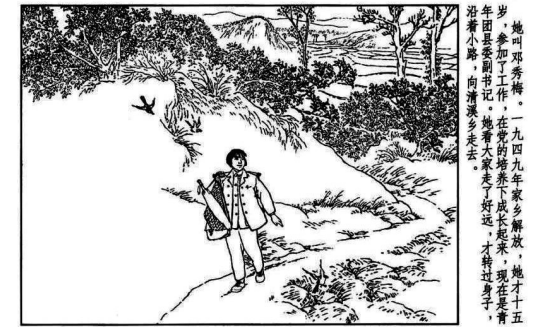
《山乡巨变》连环画获奖后,贺友直被调到北京,出任中央美院新成立的“连环画年画专业”系主任,任期六年,为国家培养了无数优秀的连环画美术人才,为我国连环画艺术事业作出了巨大贡献。

2002年湖南省收藏协会连环画专委会成立,我被选任主任,创办了一份连环画民刊《潇湘连坛报》。这时期我与贺友直老师有了一些联系,他多次来信勉励我们办好连环画专业报纸,并为《潇湘连坛报》挥笔题写报名,寄来信件。

2008年上海连协组织了一次全国连环画收藏拍卖会,我应邀出席了交流大会,有幸和贺友直老师一起参观连环画展,还留下了一张宝贵的合影。这张合影我一直保存在我的影集里,这是我人生最大的幸福和光荣。

2015年我们组织编创了一部反映湖南抗战的原创新连环画,我请贺友直老师为这部六集连环画作品题名。他接到来信,即刻挥毫写下了“湖南抗战历史连环画”几个雄浑有力的字寄来。

2016年3月16日,贺友直大师仙逝,这是中国连环画艺术界的损失和悲伤。我一直没有忘记他,仍每月按时将报纸寄到他的地址。在我心中,他没有去世,还能收到我寄给他的连环画报,还在关注清溪村和祖国的山乡巨变!

连环画《山乡巨变》。

贺友直 绘

《紫絮悄然落九天》。

石羽 绘

艺览纵横

陈元幸子

近日,湖南艺术职业学院博物馆正在举办“宏庠承运·艺启新程——纪念‘华艺’百年重要史料暨馆藏书画作品展”。所谓“华艺”是指湖南近现代史上出现的“湖南私立华中高级艺术职业学校”,而“百年”则追溯到了这所学校最初创办的1923年。本次展览主要呈现了这所学校从创建到发展的诸多史料文献以及杰出校友的艺术作品,观展后,不禁让我感念起百年前吾湘人先辈创建美术学校的风云岁月。

1923年8月,从上海美术专科学校毕业后回湘的张淑诚致力在湖南“实施艺术教育,造就艺术专门人才及艺术教育人才”,她联合樊树芬、曾昭抗、邹谥、彭沛民、姚学怀等一批青年艺术教师,在长沙北门外清泰街(现湘春街)的晴佳巷创办了“湖南美术专门学校”。学校最初以大专学制讲授大学课程,1924年因本地师资、生源不足,奉教育厅之令,将学制变更为初中、高中编制,分男女两部,设立初级、高级西洋画科、师范科,更名为“湖南私立华中美术学校”(简称华中美校)。后因办学规模和招生人数不断扩大,校董会在北门外洋火局对门西院内购得教室一栋,从1928年至1939年在此度过了学校发展的黄金期。1929年,湖南省举办教育成绩展览,称“华中美校艺术作品水平之高为全省之冠”。1931年,湖南省教育厅明文认定:“华中美校办学八年,颇具成绩”,受到了社会的肯定。1934年,校名经教育部备案认定为“湖南私立华中高级艺术

丕基永定 美育长存

职业学校”(简称华中高艺),此校名一直沿用至1951年4月。

抗日战争时期,湖南私立华中高级艺术职业学校被迫迁移,先后辗转至湘潭、溆浦、长沙艰难办学。在黄遐举、陈国钊两位老师的带领下,华中学生不仅赴湘乡、衡阳举办画展和义卖活动,还创办了《华中校刊》,以艺术的方式唱响抗日战歌,为湖湘艺术事业的发展保住了火种。1951年,“华中高艺”更名为湖南省艺术学校,并由私立改为公立性质;1953年更名为湖南省立艺术师范学校;1954年因在水陆洲(即橘子洲)上的校舍被洪水淹没,省教育厅将学校并入省立第一师范。

至此,从“湖南美术专门学校”到“湖南省立艺术师范学校”,恰好历经了国家战乱、时代动荡的31年办学历程。那是一段不堪回首却难以忘怀的岁月,为此付出辛劳的老师还有凌琴如、廖松涛、张仪、何薰、雷格、周家钰、魏志杰、王晴川、汪仲琼、张一尊、张柏年、李昌鄂、鲍训端等教育先驱。他们筚路蓝缕,艰辛拓荒,为湖南近现代美术教育开辟了道路,奠定了基础,培养了一代又一代的美术专门人才。从华中高艺走出的翊鹏、管锄非、魏猛克、王正德、刘迪耕、周令钊、段干湖、刘续明、欧阳笃材、王慈山、李立、陈白一、易图境等校友都在艺术创作上取得了重要成就,为20世纪湖南美术史乃至中国美术史增添了一抹亮色。

华中高艺创立的1923年,正处于蔡元培先生在神州大地上倡导和推行其教育新思想和新主张——“以美育代宗教”的时代风

潮之中。而“湖南美术专门学校”的肇建与发展即是中国近现代美术教育思潮在湖南生根发芽的产物,是否湘人先辈在20世纪上半叶救亡图存的大背景下,忧患于国家命运与前途,积极践行“美育救国”思想的自觉实践与使命担当。

曾有人言:“当此物质文明大发达的时代,拜金主义盛行,如果没有一服特效的清凉散,则人类的头脑将被物质的火熏灼而致晕眩。美育就是用以解脱物质之火的一服清凉散,且有超物质的特殊功效。”重温美育之路,承继美育之魂,实践美育之法,或许是破解现实之困的长久之计。谨以此文纪念和缅怀在中国近现代美术教育历程中不畏艰难险阻、不计个人得失、无悔付出心血的艺术先驱们,他们应当被铭记。

1928年—1939年湖南私立华中美术学校校舍忆像图。(资料图片)

音乐咖啡

刘瀚路

“那时的情景还清晰,六月里告别各奔东西……”一段怀旧的手风琴旋律声响起,渐起的交响乐诉说着过往,伴随着女高音歌唱家雷佳和男高音歌唱家石倚洁深情的演唱,歌曲《青春的故乡》宛如一把钥匙,打开尘封已久的记忆之门,引人回到在湖南大地上青涩而美好的求学时光。

2月底,由湖南省教育厅出品,杨炽、向敬之、廖建中作词,廖勇作曲,雷佳、石倚洁主唱的“校友回湘”之歌——《青春的故乡》在长沙发布。这首由湖南出品、湖南音乐人创作的歌曲,以校园风物、家乡风情和湖湘风光为意象,用简洁明快的歌词、婉转热烈的曲调、激昂振奋的旋律,生动展现了曾经求学的青涩少年在湖湘文化的滋养下拔节生长的温暖记忆、在湖湘精神的引领下中流击水的峥嵘岁月。歌曲旨在唤起广大湖南校友的故土情怀、校友情结,引导“校友回湘”,凝聚校友力量、推动校友回归、发展校友经济。

这首“含湘量”满满、诚邀大家“常回家看看”的歌曲,承载了许多湖湘校友的记忆,一经发布就打动了许多人。如此动人的歌曲,在领衔创作的作曲家廖勇看来,却是一首“在音乐创作技法上没有难度的歌”。这首歌曲的创作人员中,雷佳是在外奋斗的湘妹子,也是湖南校友代表。廖勇、石倚洁、向敬之都是在湘的高校教师,杨炽和廖建中是湖南高校培养出来的青年。在创作歌曲时,他们没有特意去采风、寻找灵感,而是从亲身经历过的青春岁月取材,把尘封的记忆和情感翻找、表达出来。语言的尽头是音乐,创作者将故事和情感浓缩表达在音乐里,听众也通过音乐共鸣共情。

作曲家廖勇,曾在北京工作30年,有着北京歌舞剧院艺术总监、北京音乐家协会副主席等多重身份,音乐成就斐然。有一次,他听说自己的照片被贴在母校湖南师范大学的杰出校友墙,十分感动,赶到长沙出差的机会,半夜特意跑去看。2017年,源于家乡情结和湖南的求贤若渴,廖勇回到母校任职,成为回湘校友,自此致力于湖南的音乐事业。这些年他笔耕不辍,创作了歌剧《爱莲说》、交响组曲《岳麓书院》等湖南题材的音乐作品,讲述湖湘故事。

词作者之一、湖南大学工商管理学院教师向敬之,20多年来在岳麓山下求学、工作,虽然校园的道路和景色早已发生变化,但他心里总会勾画当年的情景和笑脸。“杨炽、廖建中和我,都有‘青春的故乡’,情景不同,印记不一。”向敬之说,创作歌词时,虽然几易其稿、反复打磨,但大家心里是舒畅而温暖的,因为这是在写自己,写共同的爱之所往。

词作者之一的杨炽,是今年1月刚从湖南师范大学音乐学院毕业的博士生。“当看到自己在学生系统里的标注从‘博士在读’变成了‘校友’时,心中感慨万千”,她在歌词中表达了学生离开学校的感受和对母校的眷恋,又以“归来未必衣锦,这里自有天地”寄托了对校友们能回湘发展的期待。

词作者之一的廖建中,已创作了600余首歌词,有300余首歌词获奖。他曾在浏阳河畔求学,他说,是校园的水土和人文环境给了他精神熏陶和灵性的滋养,让他萌芽了诗意的种子和人生的理想。

从一张张泛黄的老照片追忆校园的时光,到校园生活的变迁看时代的发展,再到校友回湘后热烈激动的拥抱。《青春的故乡》用旋律、歌词和演唱,带着大家回忆往事、穿越光阴、畅想未来。歌曲的歌词创作先后邀请了6位词作者参与,又请8位专家对歌词进行评选,再由人选的杨炽、向敬之、廖建中三位词作者打磨修改完成。词作者们运用丰富细腻的笔触,用诗意浅显的文字,描绘出熟悉而又陌生的校园、亲切而又遥远的青春脸庞,将学生、学校和青春的情感表达得淋漓尽致,流露出对校园的眷恋和对青春的回忆。那句“青葱的时光回不去,青春的故乡等我归期”,触动人心、令人动容。歌词末尾以“回湘……”的深情呼唤,激发学子们的眷恋,引人回归。

在作曲中,廖勇将歌词的情感与结构融入旋律中,又展现出两位高音歌唱家的演唱特色,又兼顾了大众的音域,方便传唱。他运用旋律的起伏与节奏的变化,将歌词中的情感变化呈现出来。歌曲开篇,旋律悠扬而深情,诉说着学子们的校园记忆;随着歌词情感的深入,旋律愈发激昂,仿佛在表达学子们回到校园时的激动与兴奋。歌曲编曲上也巧妙地运用多种乐器,悠扬的钢琴、深情的弦乐,层次丰富。

作为主唱,雷佳和石倚洁融入自身的情感,用丰富的音色和细腻的处理,准确呈现歌曲的情感。湘妹子雷佳坦言,演唱这首歌像回到了少年时代,想起了在家乡湖南求学、成长的经历。主唱石倚洁说学校不仅是人生中的一个站点,而且学生和学校的图像被一根看不见的纽带长久地联系在一起。他们的演唱既有温柔细腻的讲述,又有激情四溢的呼唤,整首歌曲在他们的演绎下更加动人、感人。

唤醒岁月记忆，共赴湘情之约

