

艺林撷英

浪漫的绝唱

田凯频

《小夜曲》纸本设色 138cmx69cm 2023

2015年,黄永玉先生开始筹办自己的百岁画展,“很认真地在做这件事”。因为生命之神出了错,先生没来得及完成。

今年6月25日,先生去世一周年之际,黑蛮和黑妮遵照父亲的遗愿,在中国美术馆举办了《黄永玉新作展》,展出了先生在生命后期创作的不为外人所见的150多幅绘画作品。结尾的一幅作品是《小夜曲》。

先生与夫人张梅溪女士共同生活七十多年,相濡以沫,同甘共苦。2023年5月,先生在病情不断严重的时候,想起先行的妻子张梅溪女士,想起他们一起唱过的法国名歌《古诺小夜曲》,想起不久就会在另一个世界相聚,继续相爱。在生命的最后,他要用画笔把他们的爱情刻印下来,和一切的美好,留在人间。

先生嘱咐黑妮要孙女黄田查找这首《古诺小夜曲》。黄田对音乐知识很熟悉,很快找来《古诺小夜曲》的五线谱、英文法文歌词及相关资料。先生带着病体,以此为题材顺利地创作了三幅《小夜曲》。此次展出的是第三幅,也是先生毕生艺术生涯中画的最后一幅画作。用歌词题跋:“黄昏后,当你在怀中轻声歌唱。你知我心里有多少话要对你讲?你歌声唤醒我旧时的一切快乐……病中想起七十八年前的老歌,黑妮居然沿着历史道路,给我闻出了原来痕迹,真不简单。”

在病房里的最后阶段,儿子黑蛮,儿媳李洁琴,女儿黑妮,孙子黄香,孙女黄田,陪着先生。黄田深情地为爷爷唱起这首《古诺小夜曲》,静谧的病房沉浸在柔和的旋律和清晰的节奏中:

黄昏后,当你在身旁,轻声歌唱。你可曾听见我的心轻轻跳动。你的歌声像阳光照耀在我的心上。啊!我亲爱的,歌唱,永远歌唱。

你脸上,现出温柔微笑,充满爱情。你那些疑虑都像梦一般消散。温柔微笑证实了你那颗忠实的心。啊!我亲爱的,欢笑,永远欢笑。

当你闭上了明亮眼睛,静静安睡。你可在梦中梦见了我的爱情。我对你发誓我的心将永远属于你。啊!我亲爱的,安睡,静静安睡。静静安睡。

歌声在病房里萦绕,先生静静地听。伴着

美妙的歌声,先生安详地去向另一个世界。先生以这浪漫的方式向美好的世界,向他的人生,向他爱的人和爱的人告别。

这幅《小夜曲》画作,和《古诺小夜曲》一样,表达了对生活的热爱,对爱情的赞美,诠释了生命的珍贵和人生的意义。这首浪漫主义的音乐作品,成为先生艺术生命的绝唱,也是先生对艺术最后的咏叹。

《古诺小夜曲》为法国名曲,创作于1855年。法国作曲家查理·弗朗索瓦·古诺根据法国文学家雨果维克多·雨果的诗谱曲。原为独唱曲,后被改编为小提琴、单簧管、小号等乐器的独奏曲或合奏曲。乐曲采用小快板,6/8拍。先由伴奏奏出模仿曼陀林声响的引子。接着,以轻舟荡漾般的六拍子节奏伴奏,婉转恬美的主题旋律,犹如黄昏时分掠过湖面的阵阵微风,温和柔顺,充满了纯真的情感。伴奏中上下摆动的节奏,具有摇篮曲的风格;优美流丽的曲调,与歌声相呼应。乐曲自始至终贯穿着这一纯洁而崇高的感情,最后在憧憬和希望中结束。整个旋律像一缕青烟,在晚风中飘荡。这首歌曲名列世界十大小夜曲,一百多年来流传不衰,是当今歌剧界最具天赋和魅力的女高音歌唱家安吉拉·乔治乌保留曲目。

先生画的《小夜曲》,一对相爱的男女青年,相拥在一起,沉浸在幸福里。小伙子举着青藤,姑娘依偎在小伙子的怀里,左手缠绕着小伙子的身腰,右手搭在小伙子肩膀,翻开的书滑落在姑娘大腿上。造型自然,优雅。线条柔美,顺畅。小伙子着淡粉的衣服,姑娘着紫色的连衣裙。画面构图,人物造型,线条色彩,一切恰到好处。整个画面迸发出艺术的内涵和张力,洋溢着浪漫和幸福的气氛,给人以美的享受。让人感受到青春的珍贵,爱情的甜蜜,人生的美好。

先生孙女黄田,就读于伦敦大学学院艺术绘画专业,业余爱好钢琴演奏和歌剧演唱。今年3月,黄田在伦敦布鲁姆斯剧院参加了歌剧《莎勒姆的女巫》演出,担任女中音独唱和参与合唱。

《黄永玉新作展》开展之时,黄田再次自弹自唱《古诺小夜曲》,献给画展,告慰爷爷。

音乐咖啡

粮安天下的交响——湘黑两地携手呈现大型民族交响合唱《大国粮仓》

晓莘

6月27日晚,大型民族交响合唱《大国粮仓》在哈尔滨音乐厅成功首演,催人奋进的旋律直抵人心,现场掌声如潮。你也许不知道,这场演出凝聚着湘黑两地艺术家的智慧和深情厚谊。

话说2023年2月25日至3月1日,“湘黑两地情,文旅一家亲”——“春雨工程”湖南文旅志愿者黑龙江行活动在哈尔滨、漠河两地举行。湖南省音协主席、作曲家邓东源作为志愿者参加活动,采风创作。恰逢哈尔滨音乐学院正筹划创作重大现实题材音乐作品——大型民族交响合唱《大国粮仓》,双方一拍即合,邓东源受邀担任作曲。活动结束后,邓东源又专程到黑龙江多地采风,历时三个多月时间创作。

大型民族交响合唱《大国粮仓》是一部“艺述”粮安天下,“通感”中国力量,唱响时代主旋律,具有时代内涵和价值的重大现实题材作品。作品以全球关注的粮食安全为主题,以“中国粮食”“中国饭碗”为主线,以“北大荒精神”和“中国担当”为底蕴,通过七个精心设计的乐章,多维度、多层次、多角度地表达和展现了创作者和表演者对人类粮食安全的担忧,对大国粮仓的赞美,对历史的反思和未来的展望。

第一乐章《序歌·饥饿的世界》,是整部作品的引子,用民族交响乐和混声合唱的方式,向人们展示了令人恐慌的粮食危机和万众苍生的期望,以及大国粮仓黑龙江的担当;第二乐章《浩歌·唤醒北大荒》,回望和赞美了大国粮仓的精神血脉“北大荒精神”和最初的铧犁与篝火,诠释了“大仓”源于“大荒”和“今天来过过往”这一既浅显又深刻的道理;第三章《挽歌·仰望故人墙》,体现的是追思、缅怀和展望——故人虽已逝去,但他们却是大国粮仓的基石和共和国的脊梁,历史不会把他们忘记;第四乐章《赞歌·珍爱黑土地》,表达了黑龙江儿女珍爱黑土地、保护黑土地的愿望、情怀和决心,是对“藏粮于地”的艺术化解答;第五乐章《讴歌·种子的梦想》,从“南有袁隆平,北有徐一戎”这一童谣切入,以小见大,既展示了“禾下乘凉梦”,也展示了“黑土流金梦”,凸显了农业科技工作者的情怀与担当,彰显了

科学技术在选好“中国种”中的作用;第六乐章《颂歌·慧种中国粮》,从“大农场”和“小村庄”两个不同的角度,艺术地展示了智慧农业在大国粮仓建设中所发挥的擎天柱作用和在赋能农村发展、引领农家生活、推动乡村振兴中所产生的强劲动能;第七乐章《放歌·中华大粮仓》,是整部作品的尾声,总论式地抒发了“心里装得下一个天,碗里装得下好江山”的气度和家国情怀。

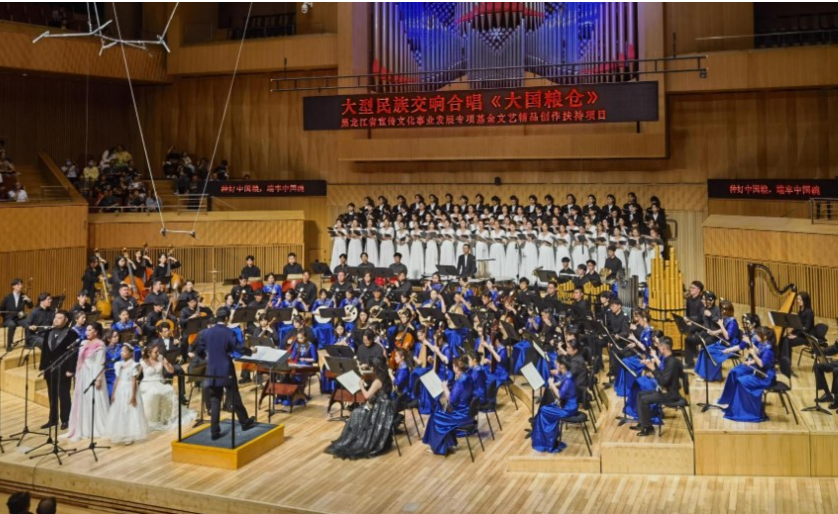
一部思想精深、艺术精湛、制作精良的文艺作品,离不开优秀的创作团队和表演团队。编剧、词作者戴立然,已有18部大型舞台剧、4部大型交响合唱立于舞台,曾九次荣获中宣部“五个一工程”奖等国家级奖项;另一编剧、词作者徐蔚,是中国社会科学院研究生院文学博士,曾师从中央戏剧学院谭需生教授专修戏剧剧本创作,现主要研究方向为中国古典文学、美学和剧本创作。

作曲家邓东源,曾荣获国家级奖项51次,歌曲《又唱浏阳河》流传全国,交响音诗《三湘四水》等大型音乐作品推出后广受好评。他曾在北方工作和生活多年,对黑龙江音乐语言和素材信手拈来。

本次首演编曲周瑜为湖南实力派青年音乐人,是地地道道的株洲伢子,集创、编、演奏于一身,多次完成国家级重大项目音乐曲目配器。总导演兼执行策划岚岚,是哈尔滨音乐学院民族声乐系声乐教研室主任,曾多次成功策划和导演省级以上重大活动。担任本次民族交响乐演奏和合唱的团队均来自哈尔滨音乐学院。因此,《大国粮仓》是集合了黑龙江和湖南两地优秀音乐家共同力量的结晶。

凭借着强烈的使命感和深厚的艺术功底,《大国粮仓》的创作者和表演者,将他们对人类粮食安全的担忧和对“大国粮仓”的赞颂,以及对民族音乐的热爱融入到作品之中,通过精致的文字、多样化的音乐语言、丰富的合唱织体、洗练精致的配器手法,赋予了这部作品深刻的思想内涵和艺术感染力。

首演后,主创团队介绍,条件成熟后来湘演出,并适时组织进京汇报演出。

《大国粮仓》演出现场。

哈尔滨音乐学院 供图

粉墨登场

花鼓戏《火宫殿》剧照。 通讯员 摄

小时候,我曾在奶奶家的老式电视机前,看过花鼓戏。那时的我,对那繁华华丽的戏服、五彩斑斓的妆容以及悠扬婉转的唱腔感到困惑。我看不懂剧情,也听不懂唱腔,只觉得它沉闷无趣,让我昏昏欲睡。然而,近日,当我踏入剧场,亲眼目睹现代花鼓戏《火宫殿》的演出,我彻底改变了对花鼓戏的刻板印象,被其艺术魅力所感染。

我被《火宫殿》的舞美设计深深吸引。设计师将火宫殿的巍峨牌楼作为背景,那抹标志性的炽热红色,勾勒出火宫殿的独特韵味、热烈氛围。主创团队运用了“八菜一汤”的舞台格局,八个活灵活现的小吃人物与八大行业精彩对照,绘制出一幅活灵活现的市井风情画,富含象征意味,给人以视觉上的冲击。随着剧情的层层推进,火宫殿内的商贩们陆续在一张旋转的“圆桌”上崭亮相,他们或吆喝叫卖,或忙碌工作,生动展现了火宫殿的繁华与喧嚣。

我被《火宫殿》的故事和人物深深吸引。《火宫殿》以二十世纪四十年代末的长沙为背景,以姜三爹这一角色为核心,编织了一幕幕既荒诞又感人的剧情。在风雨飘摇的时代,姜三爹因无法忍受警官的霸道行径,毅然决然地站出来替周围商贩们出头,却被抓进监狱。商贩们得知消息后,集体罢市,前往警察局抗议,最终将他解救出来。故事塑造了正直勇敢、好打抱不平的姜三爹,也塑造了火宫殿商贩们的群像。尽管他们身处喧嚣市井,只是讨生活的普通人,但他们彼此之间并不冷漠,反而以淳朴的本色相待。在那个黑暗的年代,这人性的温情和对正义的坚持显得尤为珍贵和感人。

在这部剧中,臭豆腐是一道贯穿始终的线索。臭豆腐不仅是长沙的著名美食,也是姜三爹的祖传手艺,用以隐喻姜三爹的性格。为什么偏偏是臭豆腐呢?我想,臭豆腐“闻起来臭,吃起来香”,与姜三爹“又臭又丑、又臭又顽”,却又让人觉得特别可爱的性格相关联。

我被《火宫殿》的舞台表演深深吸引。演员们以精湛的演技、夸张的面部表情,使观众真切感受到角色的情感变化。他们大幅度的肢体动作极具冲击力,每一个动作都充满了动感。无论是激昂的唱词还是悠扬的韵白,演员们都摒弃了书面化的华丽辞藻,转而采用了朴实的长沙方言土语,以真挚的情感与贴近生活的叙述,让观众能够轻松理解。

剧中还巧妙地搭配了节奏紧凑、铿锵有力的卡点锣鼓。这些鼓点不仅为剧情的发展提供了有力的节奏支撑,更在关键时刻渲染情感,为观众带来了一场别开生面的视听体验。

观演结束后,我内心久久不能平静。这与我印象中的花鼓戏大不一样了!花鼓戏究竟是何时变得如此通俗易懂、观赏性强了?我了解到,在被流行文化冲击的这些年,花鼓戏也在紧跟时代的步伐不断创新。它融入了更多现代元素,改革舞台形式、创新剧情,利用贴近生活的表演方式以及通俗易懂的语言,成功吸引了新一代观众的眼球。

《火宫殿》:『八菜一汤』的花鼓魅力

袁雨晴

艺苑纵横

笃行致远——写在贺羽油画作品展之前

林茂

《阿拉湖》135cmx200cm 布面油画 2023—2024

百余年来,最初诞生于欧洲的油画艺术,在近现代中国几代艺术家与美术教育家的共同努力下,已成为我国造型艺术门类中最具典型意义并融民族风格的主要画种。

作为近代中国第一所国立高等美术学院,中央美术学院(以下简称“中央美院”)从建立至今,在研究和学习欧洲油画传统的过程中,基本秉持了这样一种理念:即油画作为一个重要画种,应具有跨越民族与时代的共通审美标准与表现基础。对此,中央美院老院长、我国著名油画家与美术教育家靳尚谊先生,也用他自己的创作实践回应了这一课题,提出了“深入研究西方传统,掌握纯粹的油画语言,与画家个人艺术上的创新或者表现民族审美特征,本质上并没有冲突和矛盾”这一重要观点。

贺羽也是靳尚谊先生的学生,是中央美院培养出来的新一代中青年油画家的代表。他秉持了他的师辈们以及中央美院关于油画艺术的基本理念与精神内核。在创作和教学中,贺羽重视对于传统油画语言的学习与研究,认为画家掌握油画语言的深度决定了其作品在艺术表现力与审美内涵方面的厚度;同时他也注重在写生当中激发自己的艺术直觉与情感,在“师传统”“师造化”与“师吾心”三者之间寻求平衡与共生。近年来,贺羽不但在肖像画创作领域取得了优秀的成绩,在他一直关注的风景题材也有相当可观的收获。

当前,在丰富多元的文化语境中,以油画为代表的传统架上艺术依然是非常重要的。贺羽一方面秉承了师辈们专注于提高油画语言

质量的学术定力,将表现时代精神风貌与深入挖掘油画本体特征高度结合;另一方面,他秉持以自然为师的艺术精神,长年坚持到各地写生。其信念与努力,展现了新一代中国油画家在面对“如何更好地传承与发展传统油画”这一时代命题时的笃定和执着。这也是他今年7月回家乡株洲的展览以“笃行致远”作为主题的学术深意所在。

在教学中,贺羽重视写生实践,作风严谨踏实。他关于素描与基础教学的理念和观点,传承了中央美院造型学科的主旨精神,也对当前基础教学领域出现的各种问题具有可贵的参考价值与纠偏作用。他的素描作品在业界特别是美术教学领域具有相当的影响力,为当下的美术基础教学树立了良好典范。

贺羽还关心和支持边疆美术教育与文化建设。2022年初,由于贺羽在写实油画领域良好的学术与教学声望,新疆艺术学院特聘他为美术学院院长。今年年初,贺羽圆满结束在新疆艺术学院的挂职工作任期,获得了新疆艺术学院领导与师生的高度评价,也体现了一位艺术家的社会担当与家国情怀。

贺羽是从湖南株洲走出去的艺术家,他的成长离不开湖湘文化底蕴的滋养和熏陶,他今天取得的成绩也离不开家乡父老的支持。因此,这次展览既是面向家乡的一次汇报,也是对他自己的一次专业和事业上的阶段性总结,更为他未来的发展提出新的规划和方向。衷心祝愿贺羽此次展览圆满成功,也祝湖南的美术事业越来越兴旺繁荣!

(作者系中央美术学院院长)