

中国戏剧：

期待东方审美精神的现代表达

舞蹈诗剧《只此青绿》剧照 新华社发

前有舞剧《永不消逝的电波》以多媒体投影,演绎谍战题材,再现英雄形象;后有舞蹈诗剧《只此青绿》运用创新技术,浓缩千里江山,还原北宋名画……随着数字技术的快速演进,舞台美术的视野越来越开阔,观念越来越先进。

在新形势新机遇下,中国戏剧应当如何充分展现东方审美?日前在杭州举办的第18届中国戏剧节“东方审美精神的现代表达”主题论坛上,与会者就此进行了深入探讨。

坚守独特民族性

济南市京剧院的京剧《项羽》,以青铜器上的饕餮纹样作为视觉形象——饕餮在周鼎中一般有首无身,是一种自我蚕食的动物,隐喻剧中主人公的命运。

“我们用典型形象的视觉语言,呈现深层次的文化和艺术价值。”济南市京剧院原院长、该剧舞美设计于鹤咏说,在舞台美术设计全球化的趋势下,中国戏剧的视

觉形象必须具有独特的民族个性和审美追求。

浙江小百花越剧团原服装设计蓝玲提出,中国戏剧要在继承传统美学的基础上求新图变,为讲述中国故事构造一个适宜空间,从历史资料中探寻艺术意象,建构富有丰厚意味的视觉意象。

蓝玲介绍说,担任越剧《枫叶如花》的服装设计时,她查阅了很多史料挑选出革命烈士朱枫的两张照片:一张身着墨绿色旗袍,一张身着白色旗袍。最后呈现在舞台上。

“这两件旗袍体现出朱枫身上‘冰与火’的两面,既保证了题材的历史真实性,又突出了戏剧的写意性。”蓝玲说。

善用新科技手段

在话剧《侯绍裘》中,该剧导演、上海戏剧学院教授伊天夫将400多块大大小小的LED屏模块高低错落吊在舞台上,既可独立成像,也可作为整体图像的局部。

“我们用残缺不全的视觉形象,喻示上世纪20年代军阀混战的疮痍大地,创造出别样的现代表达。”伊天夫说,创作者要善用新的科技手段丰富舞台艺术表现形式,“让技术生长在艺术之中,让艺术在技术的土壤上更加灿烂”。

北京舞蹈学院青年舞团副团长任冬生认为,舞台是一个集视听感官一体的环境,观众一般不会排斥具有科技感的、符合剧中情境的视觉享受。

由他担任视觉总设计、张艺谋导演的演出《对话·寓言2047》,在泉州木偶剧、陕西碗碗腔、复州鼓乐等中国非物质文化遗产的基础上,运用了全息成像、无人机编程、互动视频动画等科技手段,实现了传统艺术与数字技术的对话,产生了独特的舞台效果。

辩证看待“大制作”

如何看待舞台艺术的“大制作”,尤其是舞台美术的“大制作”?

中国舞台美术学会副会长高广健以其担任舞美设计的京剧《赤壁》和歌剧《图兰朵》为例,认为应对“大制作”作具体分析:《赤壁》旨在充分利用国家大剧院的空间和舞台设备彰显国粹魅力;《图兰朵》则肩负让中国观众了解西洋歌剧样式、定下国际作品来华演出标准的双重使命。

中国戏剧家协会分党组书记、驻会副主席陈涌泉引用泰戈尔《飞鸟集》中的一句诗“鸟翼上系上了黄金,这鸟便永不能再在天上翱翔了”,指出要辩证看待舞台“大制作”。

“还是要牢牢把握演出这一中心环节,降低剧目的制作和演出成本,摆脱‘大制作’的沉重枷锁,解除系在鸟儿翅膀上的黄金,轻装上阵,展翅翱翔。”陈涌泉说。

中国舞台美术学会会长曹林表示,需要反对的是无视艺术规律,不分作品、脱离实际的所谓“大制作”,需要抵制的是消耗文化资源的铺张浪费。

据新华网

图片来源:网络

《何以中国》首次“考古写史” 完整叙述中华文明发展史

系统性追溯中华文明发展历程,考古式写史的大型纪录片《何以中国》,12月9日在东方卫视和百视TV首播。

纪录片分《秦汉》《摇篮》《星斗》《古国》《择中》《殷商》《家国》《天下》8集,从迈向一体化的秦汉王朝讲起,进而溯源至旧、新石器时代之交,见证中华大地的先民走向农业定居,组成家庭和社会,建立早期信仰与文化审美,开始五湖四海间的交流,形成区域古国和早期文明,开启夏商周的王朝时代,直至秦汉建立统一多民族国家的伟大历程,交出了一份宏大、深邃又生动的时代文化答卷。该片由中国考古学泰斗严文明任学术总顾问,近百位中国考古学家组成阵容强大的专家顾问团。

在国家文物局的专业指导和资源支持下,《何以中国》共拍摄全国考古遗址、博物馆等点位230余个,足迹遍布全国绝大多数省、自治区、直辖市,跋涉超过4万公里。创作组梳理学术资料共300多万字,脚本撰写字数达40万字。依据扎实、多学科的考古研究成果,节目组在历史场景拍摄阶段共复原叙事场景220处、服装2268套、饰品1500件、道具3600余件。

作为一部“考古写史”的纪录片,《何以中国》是第一部以考古为线索,完整叙述中华文明万年发展历程、准确描绘历史脉络的影视作品。片中没有使用常见的采访,而是引导观众以沉浸的方式进入历史长河中,宏大的叙事与微观的场

景复原,又恰恰体现了考古见微知著的学科研究优势。

该片首播当日,上海广播电视台与华纳兄弟探索集团签署合作意向备忘录,标志《何以中国》将启动国际版的制作和传播,向国际社会讲好中华文明故事。双方合作可以追溯到2005年,此番为考古领域的首次合作。同时,纪录片《何以中国》宣布将版权授权给首批收藏《何以中国》的18家博物馆,中国考古博物馆、山西博物院、内蒙古博物院等多家博物馆均在列。未来,纪录片中的影像素材将作为各大博物馆展示内容及公众教育的一部分,凭借其鲜活的视听语言,动人讲述中华文明史的精彩故事。

据北京日报客户端