

文艺

我喜欢的艺术家

杨福音

我喜欢的艺术家是这样的两种。一是曾经训练,仍回到原初。西藏的歌者才旦卓玛属于此列。二是从未经过正规训练,却又十足的“专业”。陕西剪纸老太太属于此列。听才旦卓玛的歌,好像是西藏高原发出的喊声,显得原始而纯真。看高凤莲的剪纸,她的造型可直通毕加索,显出超时代超地域的现代感。她们是真的艺术家,令我佩服。

归结起来,高凤莲的一句话讲得最好。她说一人一个心。但是,好多的艺术家,他的心已经丢掉了,剩下的仅仅是无关痛痒的技巧,再加点莫名其妙理论或者是斤斤计较的利害。才旦卓玛、高凤莲她们保留了艺术的天性,她们天生具备了抵抗污染的免疫力。天性是艺术的原核,纯粹,无猜。艺术家离了这个原核,便一事难成。

女儿给我讲过一个故事,说她在中央美院读书时,有次学校请来几位陕西剪纸老太太(不知高老太去了没有)给学生作示范表演。老太太们在授课之余,发现学校食堂里有许多学生吃剩的馒头。她们将这些馒头收集起来,摆在宿舍的窗台上晾干。待她们离校回去时,每人欢天喜地的背回了一大口袋干馒头,得了意外的收获。

电视台记者采访的时候,文化馆的辅导员一再提醒高凤莲,说她保存了祖国优秀的文化传统。高凤莲和她的女儿说,那不过是一张红纸,剪出的只是一张花花。男人们忧愁时可以放声唱信天游。女人的忧愁只能靠剪刀一刀一刀地剪啊剪啊。

我喜欢刘亮程的散文。他发现了属于他自己的精神家园。采访者问他,你没读过大学,是不是有些遗憾。刘亮程否认。他说,大学生是几个人跟一个教授学,而我是一个人跟一头牛学。这样的句子,不但很豪迈,而且很文学。比起那些躺在舒服的城里高谈阔论回归自然要入味实在得多。

真的艺术,真的艺术家可以顺着这样的一群人去寻找。对此,人们不是要特别的留意吗?

音乐

《跟党迈进新生活》内涵解读

《跟党迈进新生活》是一首具有民族风格的抒情歌曲。作品以亲切、喜悦、赞美的情绪为切入点,采用类比的方法,进行逻辑推理,真挚、坦诚、深情地颂扬了伟大的中国共产党。

歌词方面:第一段中的第一、二句:没有水源哪有河,没有树林哪有果,用类比的句式,逻辑推理出了“没有共产党就没有新中国”这一富有哲理性的伟大真谛,相信这句话大家都听过,这首歌大家都唱过。第三、四句:万物生长靠大地,春风化雨暖心窝,视党为大地,即母亲。第五、六句:向着大地拂着春风,我唱一首赞美的歌,道出了亿万民众的心声:有党才有新天地,有党才有新中国。也是用类比的方法,阐释了经典老歌《党啊,亲爱的妈妈》《唱支山歌给党听》的思想内涵。不久前,本人写过一首《党比母亲还要亲》的歌,也同样具有最真切的道理和精义。故而,同样逻辑推理出了“没有共产党就没有新中国”这一最真实的意义。

旋律方面:《跟党迈进新生活》为G大调,2/4拍子,中速,是不带再现的二部曲式结构:前奏+A+间奏+B,全曲音域为14度范围。A部分为宫调式,节奏比较平稳,旋律十分优美、动听,具有亲切、喜悦、抒情、感恩的心绪。B部分为徵调式,节奏轻快、跳跃,旋律富有弹性,极具青春活力与坚定性,有着十分向往与期待美好未来的心境。这两个音乐主题,虽然调式调性不同,使之有着鲜明的对比性,但A、B两个部分由于引子、间奏和尾声的相同音乐元素,却把两个主题紧密地联系在一起,不可分割,具有统一性。这一抒情性的旋律,表达了中国人民对共产党的热爱与崇敬。同时,也充分地反映了亿万民众“问鼎苍穹心向党”的坚定信念,永远听党话、跟党走,为全面建成小康社会,不忘初心,筑梦前行。凝聚中国力量,实现共同理想——中国梦,我的梦,奋进新时代,开启新征程。

演绎方面:《跟党迈进新生活》由本人作词、谱曲,采用民歌风格与民间音乐素材,即根据我的家乡临湘市花鼓戏剧团的《鹌蚌相争》《蚌壳姑娘》中的两小节旋律与节奏(音乐元素),并以此为动机,进行发展,以艺术歌曲的形式完成。之后,邀请知名女高音刘画虹老师精彩演绎。她的歌声清亮、甜美、质朴、亲切,悦耳动听。

(向阳光,中学音乐高级教师,中国音乐家协会、中国文艺评论家协会会员。)

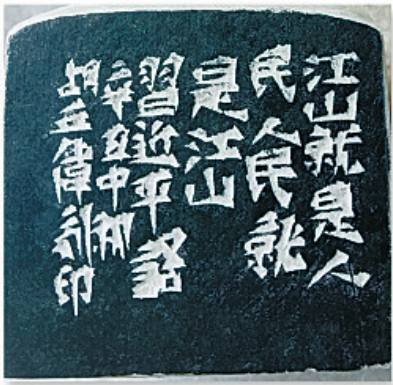
艺苑

胡立伟:时代是艺术的土壤

迟美桦

前几天,胡立伟先生电话里和我说,他为今年的国庆节创作了一幅篆刻作品。他说:“习近平总书记2021年2月20日在党史学习教育动员大会上强调‘历史充分证明,江山就是人民,人民就是江山’,这充分体现了人民领袖的人民情怀。”胡立伟先生用篆刻这种艺术语言,再现了总书记的讲话精神,全印以红色为底色,喻示着中国共产党

的百年奋斗之路和波澜壮阔的红色历程。

在胡立伟先生的工作室见到了他的“献礼”作品——一方有拳头大小的寿山石印章。细观篆刻文字排列,构思精巧,巧妙地两句话,十二字融入六字之内,从左往右读“江山就是人民”,从右往左读“人民就是江山”。尤其,“山”字下的大块留红与“人”字下的大块留红,交相呼应,其刀法铁划银钩,纵横捭阖,刚劲有力。刀劈斧凿,大块留白颇具白石遗韵。他说,“篆刻是小众艺术,方寸之间,大千世界,亦可小中见大,也可揭示宏大主题。”

胡立伟是我省著名书画篆刻家。他的画笔和刻刀如终关注时代,关注当下生活。2008年汶川发生大地震,他目光敏锐,迅速捕捉了这一重大题材,在两个月内三易其稿,创作的中国画《使命》,该作品入选在中国美术馆主办的《湖南省美术精品晋京展》,同年,该作品又入选在中国美术馆举办的《纪念中国改革开放30周年——全国美术作品展览优秀作品展》,随后,该作品又入选在上海博物馆举办的庆祝中华人民共和国成立60周年《第十一届全国美术作品展》,同时也入选了在中国美术馆举办的

《光辉历程·时代画卷——庆祝中国共产党成立90周年美术作品展》。

胡立伟先生说:六十年,人生也许能碰上一次,九十就难说。改革开放30年,新中国成立60年,建党90年,一件作品三个时间不期而遇,这是一个艺术家的大幸。他的作品为党和人民讴歌,为祖国山河立传,传递着时代的“正大气象”。近两年他把画笔对准着生他养他的潇湘热土,先后创作了《红色记忆——韶山》等系列产品,中国画《炭子冲冬韵少奇故里》、中国画《潇湘魂》深受业界的赞誉。中国画《苍山如海》《天堑变通途》反映出时代的沧桑巨变。

今年,是中国共产党建党一百周年,胡立伟先生创作的巨幅中国画《秋收起义铸辉煌》参加了“伟业——湖南省庆祝中国共产党百年华诞美术书法摄影展”。这幅作品,诗意般的秋色和辽阔的潇湘大地,展现了中国革命的波澜壮阔,喻示着中国百年复兴从此走向辉煌。

“时运交移,质文代变”。胡立伟先生深有感触地说:“时代是艺术的土壤,艺术是时代的产物。艺术是时代的镜子,时代又是艺术的内涵。两者之间相辅相成,有机统一。”

影视

国庆档电影:主旋律领跑,动画“扎堆”

海丹

国庆假期,有12部新片上映,创下近4年来国庆档影片数量纪录。

从上映时间来看,9月30日,《长津湖》《我和我的父辈》《皮皮鲁与鲁西西之罐头小人》率先发力;10月1日,《五个扑水的少年》《十年一品温如言》《老鹰抓小鸡》《萌鸡小队:萌闯新世界》《大耳朵图图之霸王龙在行动》《探探猫人鱼公主》《猪迪克之蓝海奇缘》《大圣降妖》紧随其后;10月3日,《拯救甜甜圈:时空大营救》继续跟进。

今年的国庆档可谓是国产电影的天下。除了中美合作的《拯救甜甜圈:时空大营救》外,其余11部影片均为纯国产电影。从类型看,既有以历史、战争为背景的主旋律电影,也有爱情主题的青春电影,更有以奇幻、冒险等为题材的儿童电影和动画片。

在众多影片中,《长津湖》《我和我的父辈》两部主旋律电影受到了极高关注。《我和我的父辈》由吴京、章子怡、徐峥、沈腾四人

联合执导,延续“国庆三部曲”IP,从小人物视角切入,反映时代的变迁和民族精神的传承延续;《长津湖》全景还原史诗级战役,无论是题材类型、主创阵容,还是制作规格,都足以“领跑”国庆档期。

值得一提的是,今年的国庆档儿童电影和动画电影的数量高达8部之多,远超2019年的3部和2020年的1部。从暑期档到国庆档,今年国产动画电影市场占比整体升高。猫眼研究院《2021暑期档动画电影数据洞察》指出,在双休、小长假、寒暑假等存在需求的情况下,亲子动画更多的是一种需求消费,而非内容消费。

据灯塔专业版实时数据显示,截至10月6日晚,电影《长津湖》累计票房正式突破30亿元,观影人次则达到6100多万人,成为中国影史第13部破30亿元票房的影片。

据悉,《长津湖》现已打破14项影史纪录,包括中国影史国庆档影片人次纪录、国庆档影片票房纪录等,并有望打破更多中国影史纪录。

新剧

《火红年华》:让“三线精神”点燃青春理想

湘江

献礼题材是今年的影视剧大势。上半年的《觉醒年代》《山海情》都取得了不错的成绩。而9月25日在央视黄金时段播出的新剧《火红年华》,更是首播大热。上线当天就一举拿下收视率第二、直播关注度突破1.2的好成绩。

感悟一代人的光荣与梦想

大型工业史诗电视连续剧《火红年华》以国家“三线建设”为背景,以十九冶、攀钢、攀煤等位于四川的著名三线工业企业为故事原型,以攀枝花市为主拍摄地,全景式地展现了当年那一大批意气风发的建设者们,响应党的号召,怀揣炙热理想,来到沟壑纵横的攀西大裂谷深处,披荆斩棘,克服重重困难,将一片不毛之地建设成为新兴工业城市。

《火红年华》由革非原著及编剧,王文杰执导。林江国、孙宁、朱宏嘉、陈逸恒领衔主演。该剧的剧本创作历时近9年时间,编剧先后采访了600余人,力求全剧历史背景真实,人物鲜活扎实。

才工程师和青年共产党员,他坚持实事求是的科学态度,勇于发现并指出工程建设中的隐患,即使面对误解也始终坚守一名工程师和共产党员的责任与担当。孙宁饰演的秦晓丹是英雄建设者的后代,她放弃优渥的生活,继承父亲的遗志来到川南钢铁,在与夏方舟的相互吸引和观念冲突中,努力找寻自己作为一名工程师的成长道路。

剧中还刻画了许多为了祖国建设奉献终身的英雄建设者形象,如大半生都奋战在治建一线的优秀工人代表陈国民,虽投身商海仍不计回报地支援金江老三线企业转型升级的武本奇等。青年时代,他们在艰苦创业中坚持理想,伴着金沙江的涛声探讨技术、团结协作,热火朝天地搞大会战,用汗水浇灌出川南钢铁第一炉飞溅的铁水钢花;中年时代,积极转型,顺应时代,为企业找到了创新发展的新路子,使老三线企业重新焕发蓬勃生机,继续为国家做贡献。这就是《火红年华》所刻画的三线人,他们正是那个年代用终生奋斗诠释“三线精神”的平凡英雄们的缩影。

《火红年华》立意深远,格局大气,叙事真实,故事厚重。青春可去,年华不老。平凡的奋斗者充满了强大的感染力。

艺术

书法怎样塑造人格和能力

吴明

书法艺术,表面看来,不过是毛笔蘸墨书写汉字而已,无任何神秘高深之处。但是“书虽小技,其精者也通于道焉。”这个道,大的方面是指宇宙的生成变化规律,小的方面则是指人的素养、品行。中国古代教育将书法列为六经之一,是学生必读课程,旨在培养和提高人的基本素质。

书法与人格塑造。“书以人传”,书法家作品的风格高下,最终是书家个人性情、品格的自然流露。宋代黄庭坚说:“学书须胸中有道义,又广之以圣哲之学,书乃可贵。”在被称为“天下第二行书”的颜真卿《祭侄文稿》的书写中,记叙的是颜真卿为就义于安史之乱的侄子颜季明所挥泪写下的留芳千古的祭文。可以从那跌宕跳跃的线条和文字内容中,感受颜真卿在听到侄子被叛军杀害时那悲愤难抑的心情。同样,皇帝问当朝书法名家柳公权如何学习书法,柳公权回答:“心正则笔正”,留下了“笔谏”的千古美名。通过学习书法,不断研习古代碑帖,心仪古人风范,必然对个人的品格塑造,起到潜移默化的教育作用。

书法与能力培养。书法学习有利于学生的多种能力的培养,首先通过对书法碑帖的临习首要锻炼的就是学生细微的观察力。古人说:“察之者尚精,拟之者贵似。”学生通过观察每个字的点画结构、用笔方法和特征,从而心摹手追,训练既久,学生观察事物的能力就会得到帮助和提高。古人云:“夫书肇于自然。”书法中关于笔画形态的描述,很多是来自于生活和自然现象,像描述线条的质量高时,常以“屋漏痕(下雨时农家房檐滴的雨线)”作喻。唐代草书大家张旭从公孙大娘舞剑中悟得笔法之理,也是关于书法艺术与想象力培养的例证。

在临摹古代书法中,有很多辩证统一的思想贯穿其中,如字形的向背、行笔中的提按、墨色的浓淡、行笔速度的疾涩、起笔时的顺锋与逆锋、笔画形态的方圆等等,都构成了书法学习中矛盾又统一的现象。从某种意义上来说,书法艺术乃至艺术创作的规律,就是运用辩证法,在矛盾中求得统一的过程。

书法与多学科联系。中国的书法艺术博大精深,深耕书法,对于其他学科的学习,也有不可替代的作用。比如文学,“天下第一行书”,王羲之《兰亭序》,不仅是一件千古流芳的书法名作,同时也是一篇文辞优美的游记散文。毛泽东豪迈奔放的诗作与其大开大合、气吐山河的书法作品风格高度统一,互为表里。

书法是以汉字为表现对象的艺术,汉字丰富的线条和复杂的结构为其他姊妹艺术提供了造型元素。我们说“书画同源”(这里的画特指中国画),一方面指的是书法与中国画的用笔工具相同,都是使用毛笔,二是指二者的用笔方法相同,甚而审美标准相同。中国的艺术是注重感性的个人主观感情的表达,与西方那种精密客观、写实的刻画方法迥异。我们常常看到一些中国画,使劲地在用毛笔画“素描”,这就失去了中国画中笔墨的意趣。

而书法与设计艺术亦有很大关联。我们随手拿出一张人民币,上面的“中国人民银行”六个字即是书法体。以及一些书刊、报纸的报头题字,如《现代汉语词典》中的“现代汉语词典”六个字为郭沫若所题。当然,这些设计只是对书法的简单借用。在2008北京奥运会会徽“中国印舞动的北京”所使用的设计元素就是一个篆字书写的“京”字,经过适当的夸张和变形后成为我们今天所看到的会徽——一个奔跑的人,较好的传达出2008年北京以开放、热情、包容的姿态迎接四海宾客的意味,同时也体现出“越是民族的,越是世界的”设计理念。

