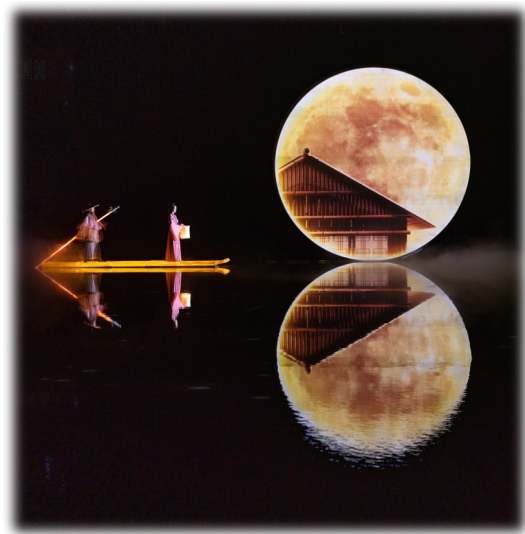

图苑杂谈

《竹海幻境》剧照。

通讯员 摄

又想起了屈原

龚旭东

听朋友说,益阳桃江《竹海幻境》沉浸式楚风美学剧场决心打造“中国首个以《楚辞》为价值表达的风雅美学近郊微旅新样式”。我对文旅文艺产品很少接触,也没有太大的兴趣,但是我对湖南所有与屈原有关的文艺作品都有着强烈的兴趣。因为,这首先意味着对湖南文化基因和根性传统的尊重、接续和传扬。

又想起了屈原。这真是好事、妙事、要事、大事。

天佑湖南,赐给湖南许多人杰。屈原在湖南殉道,许多人似乎并不以为是多大的事;杜甫漂泊湖南死后葬于斯地,知者甚少,很多人即使知之亦不以为然;陶侃、胡安国父子、张栻等等为湖南和中国文化做出重大贡献而长眠在湖南的人亦如此。说起来,在历史上,曾为湖南为湖南历史文化、为中国思想文化做出重大贡献的人,很多都不是湖南人。屈原、贾谊、张仲景、陶侃、元结、李泌、李白、杜甫、韩愈、柳宗元、刘禹锡、裴休、胡安国父子、张栻、朱熹、辛弃疾、蔡元定、魏了翁、王阳明、湛若水……这份名单可以开列得很长很长。当然,其中最重要的源头,是屈原。

屈原是天赐湖南的精神元勋。是他,为湖南及中国赋予了文化的元神。

他在湖南的追寻,他的搔首问天,他以“香草美人”寄托象征的高洁志趣、理想品格,他的“怀情抱质”“定心广志”,他在湖南怀抱必死之志抱石自沉,都是一种以身作则的心灵自修与实践,是一种身心的殉道,是对后世的精神开示,是湖南人精神性格与文化道统的端绪,更是中国人理想品格与精神境界的标高。

屈原的“问天”,开创了中国人对“我是谁,我从何而来,我往何处去”的追问,成为从美学意境升华至哲学境界的绝顶高峰之一。

屈原的“香草美人”成为中国文化、文化人精神修养的基础意象,更成为中国文学艺术的基本母题。

多年前,我为报社湖南历史文化系列报道“根与源”的屈原专题写过一篇导语《原创的屈原 湖湘的屈原》。似乎至今也没过时,这里不妨“炒一炒剩饭”——

湖南之文化史,源远流长,然三代之世、炎帝舜皇之圣迹等等,皆传说多而难于实考。自古生活于三湘之地而对湖南历史文化直接影响至大者,首推屈原。

古往今来,对屈原的赞誉彰彰。但许多时候,他也成了历代统治者和御用文人别有用心树立的“榜样”,他们将屈原塑造成了高大全的“忠君爱国”人物,为他们的现实需要服务。而在在我看来,屈原本质上其实就是当时的一个“文化疯子”。

一位真正纯粹的诗人,他在凡俗生活中一定会有某种“疯态”的。

屈原的独立不迁、高洁自洁,他的坚忍决绝、忧患意识,乃至他的投江自沉,无不出于一种源于尘世生活却又超越尘世生活的伟大的诗意思品格,这品格里有大悲痛、大欢喜、大超然,这品格是南方湖湘大地山水花草孕育生长出来的。

因此,屈原是原创性的。他开创了中国文化、文学中特别重要、特别珍贵的一条长河,后世的李杜、苏辛等等,无不是这条长河的继续伸展或支脉。

屈原是原创的,他开创的文化源流与代表中原温柔敦厚儒家诗教的“诗经”传统迥异。他为后世知识分子树立了一种志洁行廉、正道直行、任情挥洒的心灵准则。

我们为屈原在湖湘大地上开创了这条历史文化长河而骄傲。但世人多论及屈原与中国文化、中国文学的关系,却很少言说屈原与湖湘文化及湘人性格特征之关联。

其实,湘人文化品格和性格中的忧国忧民、义无反顾、霸蛮敢死,同时又文情激昂、草莽气十足等等,不可以不在屈原那里找到鲜明的、遥远而深长的呼应。

屈原将他的足迹、他的诗篇、他的灵魂、他的一切都永远地留在了湖湘大地的山水之间,化育、养护着后世的文脉人心。他不能背诵他的诗句其实并不重要,只要他曾经咏吟过、抚摸过并永远化身于这山这水这花这草还在,他就永远在我们中间。我们喝这水,他就我们的血液;我们嗅这花,他就这芬芳里……

因此,益阳桃江《竹海幻境》是值得期待的。我们需要更多的对屈原的回想、追寻、承继、思考。《竹海幻境》旨在用“香草美人”的理想世界全新定义“桃花源是美人窝”,将“竹海”打造成一个“上天为求索者安排的心灵驿站”,打造成为治疗“城市病”的一剂良方,用裸眼3D打造一个楚辞元宇宙,用意是好的。至于做得怎么样,是不是到位、韵味?我们且拭目以待。

粉墨登场

《新刘海砍樵》:用技术重塑新时代戏曲

苏永生

《新刘海砍樵》剧照。

湖南日报全媒体记者 田超 摄

《新刘海砍樵》剧照。

湖南日报全媒体记者 田超 摄

462平方米的沉浸式空间,结合裸眼3D多媒体技术,让观众仿佛置身于千年前的故事现场,与演员零距离互动,体验戏剧的沉浸感……

长沙首部长期档期驻演新国风沉浸式幻境秀《新刘海砍樵》于4月20日预演以来,场场爆满,且每场观众大多是年轻人。古老的湖湘故事在现代剧场中焕发全新的光彩,《新刘海砍樵》为传统戏曲的现代传播与发展提供了新的思路。

丰厚的戏曲土壤

随着国潮风尚在年轻受众中的逐步兴起,在经典作品中融入传统文化或者戏曲文化元素,也成为优秀传统文化在新时代进行创新表达的一种优选。2023年,越剧《新龙门客栈》和主演陈丽君频繁登上各大中文社媒的热点榜,在全网掀起了戏曲复古风潮,吸引众多年轻观众走入剧场。

大数据显示,湖南紧随广东,高居“全国戏迷最多的地方”第二位,而越剧《新龙门客栈》的产地浙江位居第四。“湖南有极其丰厚的戏曲土壤,潜力巨大,这也成为新国风沉浸式幻境秀《新刘海砍樵》进行创制的基础。”《新刘海砍樵》剧组总策划、湖南省花鼓戏保护传承中心党委书记、院长陈争光说。

“胡大姐你随着我来走啰,海哥哥你带路往前走哪……”深深植根湖湘文化的花鼓戏《刘海砍樵》,天然具有传播优势。《刘海砍樵》的故事源自湖南民间传说,讲述了青年樵夫刘海与狐仙九妹胡秀英之间的一段凄美爱情,早已成为湖湘戏曲文化的名片符号。《新刘海砍樵》通过现代舞台技术和艺术手法,将这个古老的故事重新演绎,经典的东方爱情故事焕发了新的生机。

用技术重塑艺术

作家汪曾祺曾说:“所有的戏曲都应该是现代戏……都应该具有当代的思想,符合现代的审美观,用现代的方法创作,使人对当代生活中

的问题进行思考。”与思想主题方面的布局谋划相比,表现形式的变化往往更容易被观众直观感知。

历时两年精心筹划,作品在保留传统花鼓戏精髓的同时,融入了现代音乐剧、多媒体技术等元素,实现了传统与现代的融合。除了视觉上的震撼,通过先进的音响技术和空间音效设计,观众可以感受到音符的跳动、动作的细微变化,仿佛置身于故事之中,与主人公一同经历情感的起伏。这种观演模式的创新,正是对年轻观众追求新求变心理的精准把握。

著名花鼓戏表演艺术家刘赵黔观看过后,称“花鼓戏吊威亚是头一次,特别震撼”,用现代的语言讲述了一个古老的故事,用科技的手段增强了戏剧的沉浸感,用创新的思维拓宽了传统戏剧的发展空间。

古老剧种与新媒体的碰撞

早在4月,长沙一江两岸“刘海 秀英”巨幅喜帖灯光秀,冲上抖音和微博同城热搜榜。目前,该剧售票渠道以线上为主,线下购买为辅,并正在开通抖音、小红书等社交账号,推动票房营收。

《新刘海砍樵》由一台好戏长沙公司团队负责后期运营。“一台好戏”是越剧《新龙门客栈》的出品方之一,目前,《新龙门客栈》在杭州累计演出188场,场场爆满,口碑爆棚,票房破千万,微博相关热度讨论破亿。有了前期成功的运营经验的积累,作为同样是“新国风”系列的演出,此次《新刘海砍樵》运营思路上也显然有新的思路。

“戏曲艺术历史悠久、形式多样,实现戏曲的传承发展,与时俱进是必不可少的。”陈争光表示,“古老剧种与新媒体的碰撞,引发年轻人对传统文化的关注,为花鼓戏赢得更多流量,让更多年轻人乐意走进剧场。”

影视观察

一部造纸传奇

彭崇谷

《蔡伦传奇》剧照。

5月28日,首部以“纸圣”蔡伦为原型的大型古装院线电影《蔡伦传奇》在蔡伦的故乡耒阳市举行首映式。该片同日在全国正式上映。这部电影根据小说《蔡伦轶事》改编,由黄震执导,国家一级演员许文广、其子许金言共同演绎蔡伦的传奇一生。

东汉汉明帝永平末年,出生在桂阳郡耒阳县的蔡伦入宫为宦官。他好学上进,至汉和帝时,由小黄门升任中常侍;后兼任管理皇宫工场的尚方令。东汉朝廷兴大学、尚教化,百姓渴求经典书籍,蔡伦自告奋勇向朝廷提出要发明新的书写材料。在发明纸的过程中,他刻苦钻研,孜孜不倦。史籍记载他“每至休沐,辄闭门绝宾,暴体田野”,常常在休息时间深入乡村民间或工场作坊,探索改进造纸工艺与方法。经过反复实验,他以树皮、嫩竹、麻头、破布、旧渔网为原料,再通过沱浆、凝结成片等技术手段,终于在公元105年造出了世界上第一张价廉质优使用的植物纤维纸——“蔡侯纸”。

纸的生产过程既是一种物理变化,又是一种化学变化。因为在制纸最关键环节制浆过程中加上烧碱使其发生了化学反应,在漂白过程中调节了酸碱度。所以,纸的发明是人类改造自然的一次伟大实践。蔡伦还打造出了当时处于全国最高水平“莫不精工坚密”的刀剑及箭、弓箭等器械,其制造技术为后世所效法。矛盾冲突是构成影视作品吸引力和张力的

关键。影片开始不久,蔡伦便陷入了窦皇后、宋贵人太子刘庆的矛盾漩涡;同时又与权宦中常侍邓众在应对这一生死攸关问题在策略上产生严重分歧。蔡伦与周章同赴地方为朝廷征集竹筒,又陷入了朝廷对竹筒的急需与因旱灾竹子减少老百姓负担过重的矛盾。在造纸过程中,蔡伦与周章发生了严重的情感冲突。正是在这些矛盾的解决之中,影片塑造了蔡伦有血有肉的形象,贯穿始终的矛盾冲突也为故事带来了许多转折和变化,扣人心弦。

同时,影片讴歌了蔡伦造纸对人类文明进步的伟大贡献,彰显了文化自信。在蔡伦发明造纸术之前,华夏先民只能以竹木制的简牍、缣帛承载文字,但简牍笨重,既不便携带,缣帛价格非常昂贵。书写材料的不足严重限制了文化的传播。蔡伦的造纸术开启了人类文明史上书写载体的革命,也为我国后来印刷术的发明奠定了基础。从公元5世纪开始,造纸术依次传到了朝鲜、日本、中亚、西亚、北非等地。

公元11世纪,蔡伦的造纸术通过丝绸之路传到欧洲,使欧洲书籍报刊可以大量自由出版,为“文艺复兴”创造了条件。英国著名学者韦尔斯在名著《世界史纲》中说:“纸使欧洲的复兴成为可能也并非过分,纸起源于中国”。《蔡伦传奇》的上映,能让世界充分了解中华文明对世界文明作出的这一伟大贡献。

音乐咖啡

《繁花五月》:丝竹相和青春民乐

荆莹莹

春末夏初,《繁花五月》民族音乐会在湖南音乐厅成功上演。

《繁花五月》是湖南民族乐团“雅韵三湘·音乐经典”2024湖南音乐季中第一场,湖南民族乐团特邀青年指挥家、中央音乐学院指挥系教师马帅担任指挥,联袂湖南民族乐团阮声部首席演奏家戴依琪、女声演唱家莫娟娟、首席二胡青年演奏家黄硕、青年古筝演奏家陈卉为星城观众带来艺术盛宴。整场音乐会作品形式丰富,既有传统的关照亦有当代的展望,以乐团独有的朝气与热情为湖湘地区音乐文化注入新的活力。这场音乐会是湖南民族音乐季的首次亮相,不仅是该音乐季中极具分量的一场演出盛会,更展现出湖湘地区民族管弦乐团的青春力量。

本场音乐会的选曲无不体现春日蓬勃生长的气息。

《青青思念》作者受《诗经·郑风》中《子衿》所启发,表现了春夏交替之际,大自然焕发出勃勃生机的春日氛围。本次《青青思念》由湖南民族乐团带来全新的演绎,音乐会选择该曲作为开场,指挥马帅在欢乐的快板与抒情的慢板中灵活切换,为演出拉开了浪漫的序幕。

民族管弦乐作品《抒情变奏曲》第三章以慷慨激昂和乐观向上的情绪为主,间以幽默、风趣等多种趣味和形象的交替,音乐表情与风格的综合性较强。作曲家巧妙地将现代作曲技术与汉族和西北、西南少数民族歌舞丰富的旋律和节奏因素融合在一起,从而多样化地展现了各族人民生活风貌。

作为湖南本土乐团,湖南民族乐团以独特视角演绎人类的喜怒哀乐情感,为湖南乐友带来了新鲜的听觉体验。

《幽远的歌声》《丝绸之路》具有强烈而浓郁的西域风格,深刻体现了作曲家对西北地区汉族与各少数民族民间音乐特征与民族历史文化传承的熟知,更在民族管弦乐编配以及传统音乐语汇方面展露其运用得当、宜静宜动、收放自如的卓越能力。

《龙腾虎跃》是中国锣鼓乐的经典名曲,乐曲主题以浙东锣鼓《龙头龙尾》的音调为素材加工而成。作者以独特的构思,巧妙地选用鼓乐合奏的新形式,谱写了鼓群表演的长段落。在节奏与合奏相协调,以及各种不同鼓的音色和节奏的多样组合,经过富有激情的演奏,渲染了气势壮阔的群众欢腾场面。

此次“繁花五月”民族音乐会,创新性地将阮、女声、二胡、古筝、中国鼓与民族乐团相结合,让乐迷们既听到民乐团强大的音乐力量和丰富多彩的音色,也欣赏到独奏乐器和女声独唱的卓越技巧和情感表达,两者开展平等对话,相辅相成,相得益彰,将传统乐器在合奏中释放出来,充分彰显民族器乐形式多样、舞台表现力强的特点。

《芙蓉花韵》赞颂湖湘大地的文化精神,将富有乡土气息的湖南花鼓音乐元素凸显得愈发艺术化。乐曲在二胡独奏中进行意境的渲染,乐队由弱渐强的音响喻示着不断涌动的生机。这种由远及近、由松到紧的艺术张力来源于作曲家的一度创作,更得益于二胡演奏家二度创作中对旋律变化的把握和艺术蕴涵的智慧考量。

《踏莎行·春咏》取材宋朝文人欧阳修著名的四首《踏莎行·春咏》,由惜春时短、伤春柔弱、叹春迷人、赞春绚烂,延展到欧阳修由春及人、由人及外的豁然心境。作曲家以古筝与乐队的大跨度张力性音响写作手法,将这四首《踏莎行》的本意用音乐形式做出了既柔且厚的极致演绎。

