

作家跨界书画,自己“开心就好”

天天娱评

师文静

作家跨界书画艺术不是新鲜事儿,不少人都曾举办过书画展,甚至作品还参加过拍卖。作家跨界书画多为兴趣使然,但其艺术价值究竟几何,市场和老百姓说法不一。最近大批作家、诗人集体“挺进”艺术圈的消息更是引发了不少争议。

这场即将举行的书画展,汇集了冯唐、张洁、徐皓峰、徐则臣、杨葵、盛可以、北岛、西川等一批诗人和作家,据称,他们的书画作品各有特色。为何大批作家、诗人亮出了自己的书画作品?

从中国文化传统来说,诗书画全能,且造诣深才能称为文人。书法、绘画和文学均属艺术范畴,甚至有人认为它们是相通的,诗书画有情感共鸣,才能完整地表达文人的艺术追求。深耕各艺术门类,在吴冠中、徐志摩、傅雷等为代表的民国文化人团体中是标配。所以

能看到当下一些作家和诗人能在书画与文学门类中多栖发展,当是一件妙事儿,也彰显了文人参与艺术,且能在各艺术门类中游刃有余的自我价值。

但是如今的时代,真正能打通艺术与文学“任督二脉”的文化人实在太少了。书写工具变迁,手中的笔变成了键盘,想要练好笔墨功夫需要成为书法家,绘画也一样是专业人士的活儿。除非作家们天赋异秉,其书画禀赋被文学创作所掩盖,所拖累了,否则跨界艺术还是属于玩票性质。要不怎么有的网友说,看

到了几位诗人的字,就开始想念他们的诗歌了呢。

近年来文化名人跨界艺术圈似乎是潮流趋势。倪萍、朱军、六小龄童、赵忠祥等演艺圈名人集体秀出才艺后,作家、诗人们也纷纷出手了,借助身份和名气进入艺术圈,往往有了更多进入市场的“通行证”,玩的都是“近水楼台先得月”,利用“名人效应”跨界的套路罢了。市场都有其功利属性,马云的墨宝都几百万落槌,名气作家、诗人的书画也必定搅动市场,引来诸多围观。但他们的书画作品艺术性有多强,是否能真正流传,

归根结底并不取决于这些作家、诗人的文学影响力,关键还得看他们书画作品本身价值的高低。莫言刚获诺奖后,其书法作品百万起拍,几年过去了,不也是回归理性了吗。

文学家、诗人亮出书画作品是好事儿,但若水平只能是才艺展演的程度,无法体现本该有的艺术性、思想性,恐怕也没人真拿作家、诗人当艺术家。别人不拿你的书画作品的艺术性说事儿,那这个跨界自己“开心就好”,别谈什么“挺进”艺术圈,只是赶了个潮流而已。

本报记者 倪自放

《粉墨》十年磨一剑

在美国,剧院大多是企业冠名,比如奥斯卡颁奖的剧院之前为“柯达剧院”,现在名为“杜比剧院”。济南市杂技团在美国布兰森市长期演出的剧院的名字,则是以品牌剧目《粉墨》命名的。

中国杂技剧的名字,为什么能冠名美国的剧院?济南市杂技团团长邓宝金表示,这是一个十年磨一剑的过程,“2008年我们的京剧意象杂技剧《粉墨》首演,迄今已经十年,这十年,除了不间断地改进优化剧目,在济南市坚持每周一场演出外,很早就开始做文化走出去去拓宽国际市场的探索。”

杂技剧是中国的优势文化演出项目,过去的十多年间,几乎国内主要的杂技演出团体都有海外演出的经历,但大多是签约演出单个剧目,很少有在某个剧院长期演出的。在美国冠名粉墨剧院之前,济南市杂技团的《粉墨》在海外的演出就已达到2000余场。邓宝金说,海外观众对一个杂技团体称呼的演变,可以看出这个团体在海外受认可的程度,“几乎所有的中国杂技团体在海外演出时都被统称为‘中国杂技团’,很多人不知道你演出的是什么剧目,《粉墨》在布兰森驻场演出数月后,就被评为当地旅游演出中最受欢迎的剧目之一,他们对我们的称呼已经变成‘济南杂技团《粉墨》’,这是《粉墨》在海外树立品牌的开始。”

三年来,济南市杂技团不仅每天在粉墨剧院有演出,而且还在当地注册了有关《粉墨》的商标,济南杂技在当地已经成为一个文化品牌。

诸多细节充满中国风

粉墨剧院三年前挂牌时,时任布兰森市市长凯伦贝斯特致辞说:“我们感到无比荣幸和兴奋!《粉墨》给了我们一个机会,让我们了解中国人和分享传统的中国故事,来进一步加深对古老的中国文化的了解,感谢你们用艺术将世界联系在了一起。愿中国和密苏里州布兰森市的友谊长存。”凯伦贝斯特将揭牌当天的6月2日定为布兰森“中国杂技日”。

京剧意象杂技剧《粉墨》如何吸引海外观众?邓宝金说,作为中国文化走向海外的重要体现,杂技演出除了高超的技术,还必须在诸多细节上体现中国文化,当然,表达方式上也需要让西方观众易于接受。

《粉墨》剧照之白蛇传

粉墨剧院在美国挂牌已三年 践行文化走出去 济南杂技厉害了

最近,“济南杂技团粉墨剧院”在美国布兰森举行挂牌三周年庆典活动,该团以品牌剧目《粉墨》冠名当地的剧院也已经三年。杂技剧演出是中国文化走出去的重要项目,与中国杂技海外演出大多是参与国外艺术团体“拼盘”演出不同,以剧目冠名海外剧场并长期演出,实属难得。

精彩的《粉墨》剧照

在粉墨剧院每场演出之前观众入场的时间里,邓宝金都会安排播放时长20分钟的《粉墨泉城》专题片,内容有杂技知识、京剧知识,更有对天下泉城济南市的介绍,“我们对中国文化的宣传,在演出开始前就已经在做了。”邓宝金说,《粉墨》被称为京剧意象杂技剧,方方面面都体现了中国风,这部剧大部分段落的名字,比如《三岔口》《白蛇传》《钟馗嫁妹》等,都是经典的京剧剧目,剧中的音乐、美术也都体现着浓浓的中国风情。

除了内容上丰富中国文化元素,要传播中国文化,还必须要有让海外观众易于接受的入口,“这部剧开头有首名为《粉墨人生》的主题歌,其中唱道,‘你是哪一个?梦里是彩色的,面具背后藏着火,只想真心燃烧一首歌’,‘面具背后藏着火’就有些西方戏剧的味道。”演出中还有一个《行走》的段落,杂技演员模仿人在太空中漫步,画面与好莱坞科幻大片的效果没有太大差别,只不过好莱坞是用特技做出来的,而《行走》则是演员通过杂技技术做出来的。“这样高超的技艺,不仅让海外观众惊叹,也让他们像欣赏好莱坞大片一样欣赏中国杂技剧。”

驻场和巡演双管齐下

与《粉墨》在国内每周演出一次的频次不一样,在布兰森粉墨剧院济南市杂技团是一天演出两场,周末可能达到三场,“布兰森是个旅游胜地,我们的驻场演出绝大部分是面向到当地旅游的游客,据当地旅游部门统计,到粉墨剧院看

过我们演出的观众,几乎来自美国所有的州。”

《粉墨》每场演出上下半场各50分钟,每天至少演出两场,这对40多个在布兰森演出《粉墨》的演员们来说是个严峻的考验,全年每天都有演出,工作量大,演员们容易懈怠,为此剧组制定了详细的奖惩制度,“我每年有数月要到粉墨剧院督促演出,调整演员的心态。”邓宝金说。

在海外设立固定剧院演出是文化走出去的过程,同时也是一个学习的过程,“海外演出时间长了,同海外的演出团体接触比较多,海外艺术团体也有许多值得我们学习的地方,比如在演出过程中,海外杂技演员,哪怕是戏分非常少的配角,只要站上舞台,脸上始终洋溢着笑容,在台上的每一分钟都是热情高涨的。”

邓宝金介绍,在驻场演出不停歇的前提下,他们还以粉墨剧院为基地,每年在美国举行三个月的巡演,“巡演和粉墨剧院的驻场演出是同时进行的,巡演的演员一部分从粉墨剧院的演员里抽调,一部分从国内派过去。”三年来,《粉墨》已经在美国80多个城市巡演,“在很多我们巡演的城市,当地人都是第一次看到中国杂技,演出开始前,我们的主持人兼翻译还会教观众说简单的中国话。我们争取在美国所有城市都巡演一遍。”邓宝金说