

中外舞蹈家汇聚申城研讨当代舞蹈艺术创作,不少舞者和学者们共同发现——世界舞台正在进入“中国时间”

▲音乐剧《繁花尽落的青春》日前赴韩国参加第13届大邱国际音乐节展演,并获得“最佳国际音乐剧”奖。(凯迪拉克·上海音乐厅供图)

▲现代舞《流量》剧照。(上海国际舞蹈中心供图)

■本报记者 宣晶

近日,第六届“培青计划”暨首届中国当代舞蹈双年展在上海国际舞蹈中心开幕。四场主旨论坛、十场工作坊活动,以及一系列展示会、推介会陆续与舞蹈爱好者见面,同时还将上演七部国内优秀现代舞作品。

此次舞蹈双年展引起了国际同行的关注,英国、法国、葡萄牙等12个国家和地区的剧院节目策划人与舞蹈艺术总监受邀来沪观摩展演,全面接触中国当代舞蹈新生力量,深入了解其创作与艺术生命力。正如多个海外艺术机构“掌门人”所言,在世界当代舞蹈的舞台上,“中国时间”正在到来。

挖掘舞蹈“新势力”,与世界分享中国现代舞发展的经验与成果

1935年,吴晓邦在上海举办中国历史上第一个舞蹈个人作品发表会,将其留日期间学习的德国表现主义现代舞引入中

国。这场中国现代舞的“首演”仅有一位观众——一位波兰老太太。彼时,中国现代舞的天地只局限在四川北路一家绸缎商店二楼的舞蹈学校里,谁能想到,80多年后,现代舞竟能在中国遍地开花。

近年来,中国现代舞蓬勃兴起,涌现出许多优秀的青年舞者和具有创新性的作品。中国当代舞蹈双年展期间,《从3200到0》《三十二章》《一撇一捺》《没有大象》《你好陌生》《我什么都没说》《流量》等作品陆续登台与观众见面。今年,青年舞蹈家谢欣携作品《一撇一捺》赴欧洲开启巡演,她认为,中国现代舞近几年持续进步,已经到了一个足以与世界分享的时间节点;随着越来越多中国舞者在国际编舞比赛中获奖,越来越多中国舞团在欧洲巡演接受着全场起立鼓掌和致敬,甚至越来越多国际舞者想申请来到中国舞团工作——“属于亚洲的时间到了,更是中国的时间来了。”

此次在沪举行的中国当代舞蹈双年展引起了国际同行的关注。英国萨德勒之井剧院、法国夏洛宫国家剧院、葡萄牙波尔

图市政剧院、以色列苏珊娜·德拉尔艺术中心等国际知名剧院的节目策划人及舞蹈艺术总监应邀前来。“双年展启动‘北京—上海’双城模式,希望通过这个平台传播具有中国特质的当代舞蹈作品,让世界看到中国最优秀的舞蹈新生力量,了解中国当代舞蹈的创作与艺术生命力。”中国舞蹈家协会主席冯双白说。

唤醒传统文化基因,用当代舞蹈艺术讲述中国故事

近年来,越来越多舞蹈创作者把中国元素和现代舞组合在一起,他们扎根本土、深耕植时代、大胆创新,用自信的舞步阐释当代的中国精神和中国价值。

青年舞蹈家王亚彬先后与孟加拉裔英国编舞家阿库·汉姆合作双人舞《零度》,与中国少林寺武僧跨界合作《舞缘》,与比利时编舞家阿克奥维合作《生长》,其中既有中国传统文化的元素,又有全新现代艺术的影子。“传统文化在中国人的身体里留下深深痕迹,我们只需要唤醒它。”在中国艺术研究院副研究员刘春看来,中国舞蹈演员在学

舞过程中很早就接触到武术和戏曲,他们的视觉上、身体中、习惯里都留存了这种记忆。当舞者在自我探索的历程中,慢慢地从自觉发展到自省,进而把民族民间的、古典传统的元素与现代艺术理念融合,便是中国现代舞发展的重要方向。还有一些舞者跨界向美术和戏剧学习,把完全不同的艺术种类混搭在一起,出现了各种实验性作品,为中国现代舞注入了新血液。

始于2014年的“青年舞蹈人才培养计划”,重点培养、扶持最具创新能力和发展潜力青年艺术家。五年来,从“培青计划”中走出了赵梁、费波、谢欣、周莉亚等40多位新锐青年艺术家,推出了《一撇一捺》《你好陌生》等一批优秀原创作品,涉及传统与当代舞蹈创作、舞蹈影像、剧场及空间实验等多种类型。其中,《三十二章》《我什么都没说》等现代舞将编创者的生活体验通过舞蹈语言表达出来,以个体经历折射一代人的所思所想,呈现当下中国青年的生存状态;《yao》《来舞厅》等则以独特视角关注社会问题,部分作品先后在13个国家的22个城市展示超过200场,观众人数超过95000人。

她曾用昂扬又温情的目光注视时代中的个人

■本报记者 柳青

新片《送我上青云》被形容成“暑期档唯一一部女性主义影片”,因题材和视角难得,获取赞誉一片,完成从“几乎零排片”到“三天过千万票房”的逆袭。这部“小片”的戏剧化遭遇,提醒人们“女性导演、女性题材和女性视角”是中国电影创作中被忽视的力量,有着需要被发现和珍惜的价值。

8月的最后一个周末,新中国成立70周年主题影展将放映张暖忻导演的《青春祭》(北京,你早)和《沙鸥》,重温这位“第四代”女导演的代表作,让我们回看华语电影领域的“她们”曾抵达的审美高度。

张暖忻第一次独立执导影片是1981年的《沙鸥》,当时她已经41岁。她病逝于1995年,真正的职业生涯只有14年,完成6部作品。她去世时,汪祺的挽联“繁花似锦成春祭,云水他乡梦白鸥”里暗示了她最重要的两部作品《青春祭》和《沙鸥》,也委婉典雅地道出张暖忻作品的特点:女性柔情的视角和超越于现实主义的诗性表达。

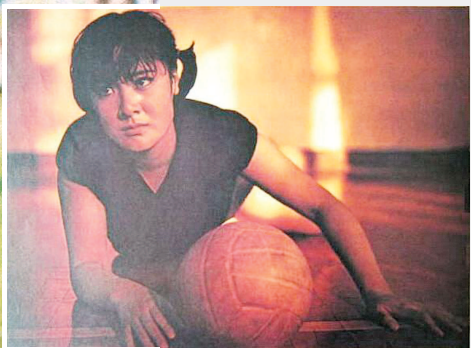
投射个人激情的《沙鸥》

执导《沙鸥》前,张暖忻曾发表《谈电影语言的现代化》一文,在文章中,她提出当时的中国电影语言有很明显的局限,过分倚重“戏剧冲突”,拍出的往往都是“戏”,而不是自然的、生动的、呈现现实的电影。她梳理了1940年代之后的欧洲电影语言的发展,从意大利新现实主义中得到启发,认为电影的使命是发掘生活本身的戏剧并捕捉到平凡的细节。

《沙鸥》的创作,可以看作她把理论付诸于现实。电影开篇是一个近两分钟的长镜头,用生活流的视听语言交代运动员所在的环境和人物动作,传达出女排运动员青春活泼的情态。张暖忻有意识地追求新的电影语言,进而改变电影的质感,这和当时整个社会求新求变的精神追求是一致的。主题影展把《沙鸥》和《女篮五号》安排在同一天放映,这两部影片对照

■重温张暖忻这位“第四代”女导演的代表作,让我们回看华语电影领域的“她们”曾抵达的审美高度

▲《沙鸥》剧照。
▲《青春祭》剧照。

着看,信息量很大。谢晋导演在《女篮五号》里突出爱情主题时,叙事的着力点仍在于女主角林小洁与女篮团队的日常互动,她的拼搏精神,无法抽离于集体团结友爱的氛围。而在《沙鸥》中,张暖忻固然呈现了队长、医生、队友,以及母亲对沙鸥的影响,但女性排球队的氛围淡化了,取而代之的是,导演的目光高度专注于沙鸥个人情感的起伏和意志的磨练。两部影片虽然同是以理想主义为情感结构,但隔着风云波动的岁月,上一辈的集体精神张扬,转化为个人激情的投射。

张暖忻起初完全以旁观者的目光,欣赏运动员训练中“惊心动魄的美”,后来有意识地进入运动员的精神世界,体会到“荣誉”对于运动员个体、对普通人的重要性。在“沙鸥”的身上,人们看到的是符合那个时代的激情影

显,是自我情感的苏醒和表达。

《青春祭》:从女性视角出发的诗电影

《青春祭》是一部很罕见的从女性主观视角出发的诗电影。影片以女主角的回忆为主线,她的心理情绪成为叙事线索,整部影片是被女性的主观情绪带动的。张暖忻从年轻女孩的主观视角出发,创造出不同于真实日常的视觉体验。镜头总是紧紧跟着女主角的脚步,穿过茂密的雨林,“看”到具有强烈情绪冲击力的画面。片中最有情感力量的一场戏,是女主角穿上傣裙后,画面的色彩一瞬间亮度加强,层次丰富起来,大全景下,蓝天白云、青山绿树,饱含田园的惬意,这是女孩内心风景的外化,她的情绪从最初的黯淡转向明媚。

张暖忻对长镜头驾轻就熟的运用,也体现在《青春祭》里,她不容易打断镜头对傣族人生活状态的记录,在视听表达中保留着生存环境的完整性和时间的延续性,也就保留住山野之地纯真的生活诗意。“伤痕叙事”之外,这部作品真正的力量存在于丰富的自然印象中——傣族人日出而作的生活节奏,傣族女孩的喧哗与骚动,风过竹林的声音,山间的流水声,牛车缓缓嘎吱嘎吱的声响,插秧时的雨声以及丰收季人们欢歌舞蹈的声音,这生生不息的生命之美,超越了时代叙事。

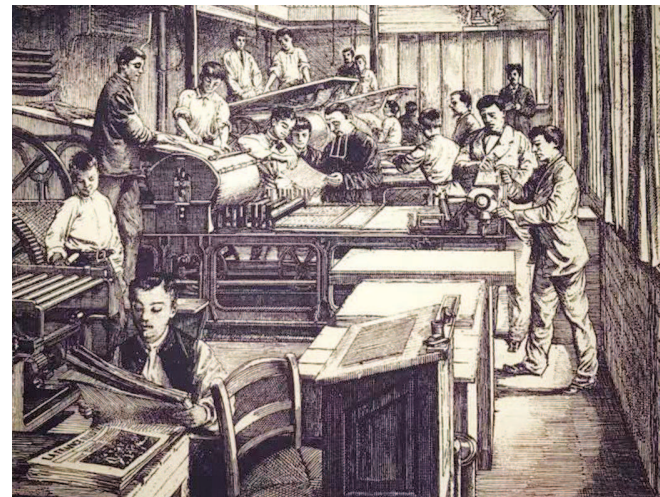
《北京,你早》:镜头宛如显微镜伸进城市的毛细血管

张暖忻的《北京,你早》是难得保存了改革开放初期普通人生活状态和精神形态的一部作品,在这部电影中,她自觉自发的审美追求达到了自在自由的从容境地。她把镜头对准城市,宛如显微镜镜头伸进城市的毛细血管。《北京,你早》片头的42秒长镜头,凝视着建设中的大都市,既是对北京城区的环境交代,也是窥视熙熙攘攘的“城中人”,貌似平静的城市画面中,各色人物潜藏着澎湃的灵魂和骚动的内心。张暖忻在导演阐述中写道:“我用《北京,你早》来为影片命名,因为这是千千万万北京市民的生活缩影,是那些默默无闻的基层普通劳动者的生活写照。”

《北京,你早》的戏剧性来自张暖忻对普通人生活的细微观察,它的真实和力量都得益于时代背景下人的多样化和丰富,这部电影里有棱有角、远近高低各不相同的角色,构成了改革开放浪潮中普通人的多层次、从细节中见到人的真实,一切“人”的戏剧和时代气息相关。

这部电影的故事概括起来,是一个公交车售票员执迷于经济利益,游走在售票员同事、司机和留学生之间。看起来每个人都不够“体面”,但每个人的追求都有合理性——导演以同情甚至宽容的方式表达对这些生活态度的理解。

这正是张暖忻和她的作品值得回望的缘故,她曾用昂扬又温情的目光注视着变化时代里的个人。

19世纪80年代初土山湾石印车间。(主办方供图)

“石间印记”印刷技艺成果回顾展 集静态陈列和动态体验于一体 让古老的石印技艺重新活起来

■本报记者 许畅

“石印版画”到底有多精致?《点石斋画报》体现了怎样的照相石版印刷术?石印技艺如何改变了人类印刷发展史?昨天在上海中华印刷博物馆举行的石印工艺展示暨“石间印记”印刷技艺成果回顾展,一批珍贵的馆藏石印版画精品集中展出,活动现场石印技艺传承人、参观者互动,直观演示石印技术的魅力。

回顾展详细介绍了石版印刷技术的起源及在中国的发展之旅,分为“石”“间”“印”“记”四个部分。“石”通过老照片、老机器的展示,介绍石印技艺在中国的本土化创新与发展;“间”展示了石印艺术与技艺之间的关联;“印”侧重体现古老印刷术如何推动着文化传播和社会文明;“记”讲述了印刷人匠心传承的故事。

梳理时间轴不难发现,13至14世纪,中国的印刷术传到欧洲,18世纪中叶德国人发明了石版印刷,利用油水不相溶原理在平面的印版上完成了复制过程;石印技术传入中国后,中国传统的雕版费时的手工雕版印刷技术逐渐被取代,清光绪十年前后,正是石印技术应用成熟之时,许多珍贵的古籍善本通过石印得到复制和流传。到了清末,中国出现的石印书局多达百余家,以上海为中心遍布全国。但后来因原材料的来源单一,石印技艺曾几经失传,慢慢淡出视线被平板胶印所替代。

参观者在新开出的石印工坊体验时,专家顾雪根一边演示一边介绍,当年石印可以印彩色制品,印出的年画、招贴画,对联等,颜色鲜亮,丰满圆润,广受欢迎。“古老印刷术的系统性恢复,对研究印刷术传承发展、弘扬时代工匠精神有着重要意义。”上海中华印刷博物馆馆长刘委告诉记者,近年来博物馆潜心研究搜集相关文史资料,寻访存世不多的工匠后人,其间得到土山湾博物馆、中国美术学院等单位支持,终于使失传近半个世纪的古老印刷技艺得以还原恢复。未来,博物馆还将专门辟出科普教室,开发衍生文创产品,融合静态陈列和动态演示,以互动体验项目邀请市民感受印刷术的神奇。

走过整整十年的上海中华印刷博物馆,在成立之初仅是一家企业的陈列室,通过历史照片、图书和实物展示以商务印书馆和中华书局为代表的上海主要出版印刷企业的历史变迁和发展概况。如今,通过几代印刷人的努力,这间陈列室逐渐发展成了市一级博物馆。据介绍,上海中华印刷博物馆拥有3000余平方米室内空间,涵盖了印刷馆、美术馆、活字馆、电磁圆活字、石印工坊以及3500余平方米的户外活字广场,是全国科普教育基地、上海市科普教育基地、上海市爱国主义教育基地,致力成为印刷藏品收藏展示、印刷技艺收藏展示、印刷行业开发为一体的综合性科普教育场所。