

多幅作品描摹历史细节,定格一代代奋斗者的青春

海派连环画串起 75 年时代足迹

在中国现代连环画的摇篮上海,步入长乐路的弄堂深处,“一百零八上苑草坪系列艺术展”年度新展“青春献给祖国——庆祝中华人民共和国成立75周年艺术展”正在展出,精选了一批上海人民美术出版社出版、珍藏的连环画、宣传画和年画,这些经典作品串起75年来的中国故事、中国足迹,生动呈现了中国人民在不同历史时期的奋斗历程和精神风貌。

漫画美好家园建设者身影

工人、农民、干部、学生、医生、教师、科学家……一代代奋斗者的青春,在建设祖国的伟大事业中奉献乃至燃烧。《霓虹灯下的哨兵》《鹰击长空》《青年鲁班》《山乡巨变》《朝阳沟》《登上世界最高峰》《雷锋的故事》《焦裕禄》《雏鹰高飞》《未来在召唤》《夹金山上的高原玫瑰》及20余幅年画、宣传画等,刻画了75年来各行各业人物的奋进面貌。展厅里还设置了文献展示区,可一睹部分展品的画家创作原稿。比如,创作于1964年的《霓虹灯下的哨兵》,讲述了这支连队支部高举革命红旗,击退敌人的进攻,最终抵制了“香风毒气”侵蚀的故事。连环画《鹰击长空》展现了

宣传画勾勒时代背景,连环画描摹历史细节,年画展现人民生活图景,市民读者从这些作品中能真切触摸历史,体味时代大潮国家和人民的同呼吸、共命运。该展免费向公众开放,将持续至11月30日。

我志愿空军某大队在空战中痛歼美国空军王牌“老秃鹰”的故事。

农村题材作品《山乡巨变》和《朝阳沟》分别呈现不同时期两个小山村里发生的故事——无论是年轻的资江团县委副书记邓秀梅带领大家开展农业合作化,还是城市姑娘银环落户农村,从都可看到当时的年轻人投身建设美好家园的身影。

1954年新中国第一次技术革新运动在全国各行各业迅速展开,1966年出版的连环画《青年鲁班》描绘了青年建筑工人李三慧用计算方法革新手工操作“放大样”这一技术难题的故事。在困难面前,他不动摇,不退缩,终于改革成功,破除了“不放样,除非鲁班”的迷信。此外,连环画《雏鹰高飞》勾勒出年

连环画《做一颗红色的种子》。

连环画《向南京路上好八连学习》。

轻乒乓球国手在国际比赛中携手拼搏夺冠、为国争光的故事。

焕发连环画重镇新活力

所谓“一百零八上苑”,是原上海人民美术出版社旧址。如果说上海是中国现代连环画的发源地和摇篮,那长乐路的人美社可以说是发源地中的“源头”。这里先后涌现出赵宏本、程十发、顾炳鑫、贺友直、钱笑呆、陈光镒、颜梅华等百余画家,号称“一百零八将”,这也是“一百零八上苑”名字的由来。如今院内“中国连环画的摇篮”石碑,正是连环画家汪观清所题。

“一百零八将”融汇白描、工笔重彩、水墨等中国传统绘画与西方写实绘

画经验,形成了近代海派连环画鲜明的艺术性,也奠定了上海人美在连环画史上的扛鼎地位。“上海人民美术出版社作为与新中国共同成长起来的一家专业美术出版社,创作出版的连环画、年画、宣传画,占据全行业半壁江山。”该社党委副书记金国叶谈到,艺术是时代的镜子,要真实记录历史变迁,真切反映人民心声,才能具有持续焕新的生命力。

与展览同期,“十四五”国家重点出版物出版规划项目“强国图志”系列继《强国图志:从宣传画里看新中国发展之路》《大地芳华:宣传画里的新中国女性形象》后,推出第三本《人民至上:年画、连环画、宣传画里的新中国百姓生活》。

许畅

北京京剧院藏梅兰芳、梅葆玖戏曲服饰展开幕 欣赏梅派戏装感受大师风采

“海岛冰轮初转腾”,10月22日是京剧大师梅兰芳先生诞辰纪念日,伴随梅派经典剧目《贵妃醉酒》婉转典雅的唱段在国家大剧院水下长廊响起,北京京剧院与国家大剧院联袂推出的“梅韵霓裳”——北京京剧院藏梅兰芳、梅葆玖戏曲服饰展正式开幕。各界嘉宾共聚一堂,共同纪念梅兰芳诞辰130周年、梅派艺术传人梅葆玖诞辰90周年。

精挑细选

29件套服饰公开展出

国家大剧院与北京京剧院携手举办本次展览,向梅兰芳、梅葆玖两位伟大的京剧艺术家致以崇高的敬意。开幕式上,北京京剧院院长秦艳从“鲜明的时代属性”“丰富的艺术价值”“不可推卸的传承重任”三个方面,讲述了举办此次“梅韵霓裳”戏曲服饰展的初衷,希望此次展览让戏曲服饰“活起来”“火起来”。

梅葆玖弟子胡文阁代表梅派传人发言,他表示,在梅兰芳大师诞辰纪念日举办此次展览,意义重大。“梅兰芳大师和梅葆玖先生作为美的创造者和美的化身,以卓越的艺术才华和创新精神将京剧艺术推向了一个新的高度。由他们创造、发展并逐渐形成规制的梅派戏装,俱是艺术杰作。作为梅派艺术第三代传人,不仅要把梅派艺术之美至真至纯地展现在海内外观众面前,更要传承他们留传至今的宝贵艺术遗产,让梅派艺术绽放永恒的艺术魅力。”当晚,胡文阁还在国家大剧院主演了梅派经典剧目《穆桂英挂帅》。

身,以卓越的艺术才华和创新精神将京剧艺术推向了一个新的高度。由他们创造、发展并逐渐形成规制的梅派戏装,俱是艺术杰作。作为梅派艺术第三代传人,不仅要把梅派艺术之美至真至纯地展现在海内外观众面前,更要传承他们留传至今的宝贵艺术遗产,让梅派艺术绽放永恒的艺术魅力。”当晚,胡文阁还在国家大剧院主演了梅派经典剧目《穆桂英挂帅》。

北京京剧院副院长、本次展览策展人朱甲介绍,北京京剧院自2023年5月起就启动了梅兰芳、梅葆玖两位先生的戏服整理工作,历时一年多时间,经过专家顾问的考证、整理、评审、论证,从80余件套戏服、头面中精选29件套进行展出,其中绝大多数为首次向公众展示。

展览以《游园惊梦》《霸王别姬》《西施》《洛神》《贵妃醉酒》《太真外传》《凤还巢》《抗金兵》《穆桂英挂帅》九部梅派代表剧目为线索,展出两位艺术家曾经穿过使用过的精美戏曲服装、头面;同时配合舞台布景、道具、书画作品、黑胶唱片以及丰富的文献资料,立体化呈现剧目创作、服装设计以及角色塑造背后的故事。

观众在参观展览。 新华/传真

流连忘返

每件都代表一出经典

走进展厅,每一件展品都熠熠生辉,吸引众人驻足欣赏。《霸王别姬》单元展示的“虞姬剑舞衣”“粉缎绣牡丹带鸟窠套衣”“黄缎绣牡丹带鸟窠套衣”,件件颜色搭配讲究,做工极其精美,充分体现了中国戏曲服装色彩运用之美。

《西施》是梅兰芳创立承华社后的第一部新戏,此单元展出的女披、斗篷、套衣等五件戏装,都将当时流行的新材料融入设计当中,还选择芭蕉纹这样凸显人物地域特色的纹样作为女披主体纹样,无疑是大胆的创新与突破。

《贵妃醉酒》单元中的“红缎绣团凤女蟒”和“红缎绣飞鸟花卉官装”,更是光彩夺目、雍容华贵。

《穆桂英挂帅》是新中国成立十周

年献礼剧目,这是梅兰芳在新中国成立后排演的第一出新戏,也是他排演的最后一出戏。本单元展示的“紫缎绣团花女蟒”和“红缎绣凤凰女窠”从常服和戎装两个不同角度,体现了梅兰芳对穆桂英人物性格的塑造。

一位老戏迷一边看展,一边不由感慨道:“这些戏服,每一件都代表着一出梅派经典剧目,每一件都体现了京剧大师的风采。看到它们,就像是看到了当年先生们唱戏的身影。”还有不少青年京剧演员在整套名贵华丽的点翠头面前流连忘返,赞不绝口。

在策展专家、展品等方面,此次展览得到了梅兰芳纪念馆、中国戏曲学院提供的极大帮助,北京国艺院长吴洪亮亲自为展览题字。展览将持续至11月10日。

王润

以舞“入梦”,美在何处? ——民族舞剧《红楼梦》火爆观察

太虚幻境,纱幕低垂,金陵十二钗从景深处款款走到台前,精致、克制、唯美。近日,民族舞剧《红楼梦》在北京天桥艺术中心上演,随着演员一次次谢幕,观众的掌声与欢呼声持续不断。

以开场售罄为始,掌声如潮收尾,江苏大剧院出品的民族舞剧《红楼梦》自2021年首演以来,已走过34座国内城市,演出270余场,与约45万名观众双向奔赴。今年9月首次出境在新加坡演出,更将中华优秀传统文化的时代张力和当代审美带出国门。

改编经典,自带光环,亦有束缚。民族舞剧《红楼梦》究竟有何魅力一再请君入梦?

第一重美,青春视角新红楼。将一部有120回的章回体小说浓缩为约2个小时的舞台演出,视角与叙事尤其重要。民族舞剧《红楼梦》为古典意蕴找到了当代表达,黎星、李超两位青年导演没有拘泥于常规路数,演绎出年轻人心中的红楼。

整部舞剧叙事上采取传统章回体小说结构,分为“入府”“幻境”“含酸”“省亲”“游园”“葬花”“元宵”“丢玉”“冲喜”“团圆”“花葬”“归彼大荒”十二章目,既各自独立又可串联成

民族舞剧《红楼梦》剧照。

篇。其中,不乏元妃省亲、刘姥姥进大观园、黛玉焚稿等名场面,还创造性地加入金陵十二钗合体等新场面,构建具有当代艺术青年观点的舞剧语言。

“一条黛黛感情纠葛主线,一条贾

府家族兴衰轴线,用传统章回体形式对经典进行解构,双线并进串联全剧十二章目,这是改编创作过程中最大的创新。”该舞剧导演、主演黎星说。

第二重美,中式美学赋能金钗。文学是语言的艺术,转化为舞剧则需要赋形于视觉。“民族舞剧《红楼梦》的美学是传统的,它的审美、气息,包括舞美、服装细节等设计,我们都用了中国传统的语汇去进行包装、解构、整合。”在李超看来,这部舞剧就像“转接口”,一边连着传统文化,一边连着现代审美。

看服装,以清代古画和戏曲服饰为灵感,融入原著寓意人物性格的花语,既赋予金陵十二钗辨识度,也体现美人如花摇曳;看舞美,巧用中国水墨画虚实相生的创作理念,将帷幔、屏风、桌椅和灯光巧妙搭配;看灯光,将层层帘幕作为载体,光影设计上选取流光浮云、珠帘金屏、落花滴雨等视觉元素,营造出大梦一场、虚实之间的大观园气质。

第三重美,翩跹一舞引人入胜。用舞蹈动作表达出人物内心情绪,颇具挑战。排练时,每位演员不仅要熟读原著,还要为角色写人物小传,一个小眼神、小动作的拿捏,都需要与人物无缝结合。

精明强干的王熙凤在剧中有一个非

常符合她性格的设计——“指”,有惩戒下人的“指”,有打小算盘的“指”,有表示赞许的“指”……“舞剧相对抽象,主要靠动作的编排以及演员对动作力度和节奏的处理来凸显人物性格,更离不开对人物理解。”王熙凤的扮演者李倩说。

文化生产是创造性劳动,核心在人。人才济济,新人辈出,文化才能繁荣兴盛。

“别的剧都是先有团再有剧,而我们是先有团后有剧。”江苏大剧院总经理、民族舞剧《红楼梦》出品人廖屹说,上级主管部门坚持对意识形态“不撒把”、对艺术创作“不干预”、对成果体现“不苛责”,最大程度把创作主导权交给年轻导演、编剧、作曲和舞者,充分激发出青年艺术家的创新创造活力,也让江苏大剧院探索出一条联合多个制作方为主创模式、以打造生产型表演艺术中心为主要目标的原创剧目生产制作路径。

去年8月,民族舞剧《红楼梦》摘得第十三届中国舞蹈“荷花奖”。业内专家评价,该剧是对中华优秀传统文化予以创造性转化与创新性发展的一次有益尝试,是中华民族传统文化精品与现代顶级舞美的对话,彰显了“第二个结合”的实践伟力。

新华/传真

【时讯】

2024海峡(闽台)艺术交流展 亮相台北

新华社电 两岸山河情——2024海峡(闽台)艺术交流展日前在台北开幕,福建与台湾47位艺术家共展出81件书画作品,吸引岛内各界嘉宾与艺术爱好者参观。

此次展览以两岸文化艺术交流为核心,以书画艺术为主轴,呈现传统水墨、粉彩、书法、篆刻及雅石艺术,展现丰富多元的中华艺术风貌。

“两岸书画爱好者在风格取向上不尽相同,但两岸年轻一代的艺术创作愈发相近,都更加注重内心情感的

表达。”展览学术指导、台湾艺术大学书画艺术学系主任蔡介腾受访表示,本次活动更为两岸艺术创作者提供了个人作品展现、技巧互鉴的宝贵平台。

开幕当日,主办单位特别邀请台湾艺术大学教授吴恭禧,以及新北市新庄书画会会长林钦商现场挥毫,示范水墨及书法技法,吸引众多参观者驻足欣赏。

展览将在台湾中华科技大学艺文中心展出至11月15日。

200余件展品书写刘海粟传奇一生

10月28日,学术研究大展“百年吞吐——刘海粟书画大展”在上海刘海粟美术馆举行,超200件展品背后都有故事,它们构成了刘海粟百年恢宏跌宕的人生。此番是国内最大规模的刘海粟书画展。

展览空间以碑林为灵感,分为六个篇章,由六个不同的主题展开叙事。展览的第一篇章《诗书传家 笔歌百年》,主要讲述刘海粟学习书法的历程。第二篇章《见字如晤 纸短情长》,着眼于刘海粟的信札手稿及家书。第三篇章《吐故纳新 蛻蝶龙变》,对刘海粟书法艺术进行了学术上的分析。第四篇章《四海风云 百年沧桑》,重点展示刘海粟的书法与人生。第五篇章《笔耕墨舞 纸上江山》,主题是刘海粟绘画里的书法。第六篇章为《沧海一粟 壮丽一生》,讲述刘海粟的艺术人生,这一展览同时作为上海刘海粟美术馆的长期陈列展。

六个篇章从不同的侧面聚焦于刘海粟的作品和故事,全面、立体、鲜

活地呈现刘海粟书法的文化价值、学术价值和当代意义,展现中国书法的独特文化魅力。尤其特别的是第五篇章,不仅仅展示了很少出现在公众面前的刘海粟早期的临摹之作,还创新性地将研究的眼光聚焦于绘画中的书法,打开了研究刘海粟艺术历程的更多角度。

刘海粟是中国新美术运动的拓荒者,中国现代美术教育的奠基人。他的一生可以称之为“传奇”,其磅礴的气象、旺盛的生命力、恢宏的气韵、丰富的学养和高度的自信,有意无意间实现了会通中西的精神。刘海粟对各个书法流派兼收并蓄,而至晚年进入化境,自成一家风貌,在他大气豪放的个性及审美取向影响下,其书法总体上表现为一种拙朴浑厚的阳刚之美,体现出古拙雄强、朴茂寸劲的艺术个性,取自苏轼“当其下手风雨快,笔所未到气已吞”诗句的“百年吞吐”因此成为展览的名称。

徐翌晨

【图片新闻】

近日,2024世界大河歌会在重庆市万州体育场举行,这也是第十五届中国长江三峡国际旅游节主题活动之一。本届世界大河歌会以“让世界听到长江的声音”为主题,以长江流域特色的代表经典曲目及歌咏大江大河的曲目为基调,通过传统与现代碰撞、国际与国内交融、经典名曲与新创作品的交流,形成集国际性、艺术性、互鉴性、交融性、观赏性、参与性于一体的歌唱盛会。图为在歌会上表演的舞蹈《轻舟已过万重山》。

新华/传真

“第十届中国丝绸之路国际艺术节——今日丝绸之路国际美术邀请展”日前在陕西省美术馆开幕。本届展览以“丝路共鸣·无界艺术”为主题,展出作品700余件,涵盖国画、油画、版画、水彩画等多个艺术门类。

新华/传真

近日,“延安九日——陈嘉庚先生诞辰150周年纪念特展”在北京中华侨史博物馆开幕,将持续到2025年3月。展览以陈嘉庚先生1940年访问延安的九天为主题重点,展示陈嘉庚先生与中国共产党同声相应、同心相知、同向而行的历史往事,再现广大华侨的爱国情怀。该展览是中国侨联、国家文物局共同开展的“共和国印记——侨心共筑中国梦”主题活动中的重要一项,是中国侨联纪念陈嘉庚先生诞辰150周年的主要活动之一。

新华/传真