

2024年7月9日
星期二
责任编辑：罗玉珍
美术编辑：左骏
校对：马晴春

剧评

创新演绎让经典破茧成蝶
杂技剧《梁祝》震撼落幕

6月27日，大型原创杂技剧《梁祝》在株洲神农大剧院圆满落幕。演出现场梦幻唯美，观众被艺术家们高超的杂技技艺和精湛的表演艺术折服。深深沉浸于梁山伯与祝英台那凄美动人的爱情故事中。让我们跟随各位评论员，从文字的角度感受这场音乐盛宴给大家带来带来的深刻感受。

对劳动者充满敬意

梁山伯与祝英台的悲剧爱情，通过杂技艺术的演绎，更加动人心弦。此次演出我们和环卫工人、献血者一起观看，对劳动者充满敬意。期待剧院邀请更多优秀劳动者到神农大剧院观看演出，带给他们不一样的文化熏陶和艺术享受。（殷群）

精英荟萃的演出

杂技剧《梁祝》由著名作曲家何占豪担任音乐总顾问，中国舞蹈家协会主席冯双白担任编剧，国家一级编导马志广担任总导演，国家一级作曲刘岩担任作曲，燕杰担任舞美设计，梁学义担任化妆造型设计。这些行业内领军人物组成的创作团队可谓是精英荟萃，也展现了山东济宁杂技团的大气魄和高水准。全剧围绕梁山伯、祝英台两个人物的成长和爱情展开，以杂技本体语言叙事，剧中很多场面融入了跳绳、变装、舞笔、耍幡、顶缸、爬杆等杂技技巧，既符合人物性格发展的内在逻辑，又兼顾杂技技艺的巧妙展示。尤其是“十八相送”和“化蝶”两个片段用威亚、绸吊等高空技巧来呈现，叠加配合高亮度的投影动态影像，翻飞起伏，令人惊叹。极大地拓展了舞台空间感，增强了视觉冲击力和艺术感染力！（江晖）

杂技的诗意，情感的交融

杂技剧《梁祝》不只是杂技，是对经典爱情故事的现代解读。剧中的每一个翻滚、每一次飞跃，都仿佛是梁山伯与祝英台情感起伏的写照。演员们以身体为笔，以舞台为纸，书写着一曲动人心弦的千古恋歌。从服装的选材到音乐的搭配，灯光的处理、舞美的诠释、道具的运用等无一不显示出制作团队的匠心独运。尤其剧中杂技技巧的运用，如空中吊环、空中绸吊、顶技、蹬技、威亚、花样跳绳、柔术、转碟等，每一个动作和表情都牵动着我们的心。有人说得好，艺术无界，爱情永恒。稍有遗憾的是，有几次小的失误，但每一位走进神农大剧院的观众，都能从这部剧中找到属于自己的感动。（高世雄）

经典故事与杂技的有机结合

演员们扎实的基本功和全身心的投入，赢得了雷鸣般的掌声。梁祝二人同窗好友时期的缱绻缠绵，十八相送时的难舍难分和化蝶时的浪漫美好，都被杂技特有的形式展现得淋漓尽致！给创作团队整个大拇指！（方妍晖）

走出剧院，情节仍挥之不去

演员个个身怀绝技，最精彩的一幕就是化蝶，在满天繁星背景下，梁祝深情对视，借助空中威亚，缓缓升起，这一幕太有感染力了。走出剧院，梁祝两人的身影仍在我脑海中挥之不去……（蔡静）

不是炫技这么简单

杂技剧《梁祝》结合了杂技技巧与戏剧叙事的表演艺术形式，具有以下显著特点：
1. 《梁祝》的经典爱情故事是其主题和故事情境，通过杂技表演讲述故事，给予观众视觉享受并传达忠贞不渝的情感寓意。
2. 杂技技巧与剧情的完美融合：几幕剧的情节紧密相扣，共同推进了故事叙述。
3. 角色塑造别致：演员完成了高难度的杂技动作，还塑造了鲜明的角色形象，增强了故事的感染力。
4. 舞美设计精致色彩搭配大胆：舞台美术强化了情境，提升了整体艺术效果。
5. 视觉震撼：通过抽象的艺术手法，展现了很强的艺术性、观赏性和主题深度。
6. 创新与传统并蓄的迸发：杂技剧《梁祝》探索创新进入了3.0时代，克服了传统杂技炫技而没有剧情的弱点，使古老艺术形式焕发新的活力。（李金莹）

一场视听盛宴

精湛的杂技技艺与恰到好处音乐、场景、舞美、服装相得益彰，为观众呈现了一场视听盛宴。（龙赞尧）

我看到了设计者的大胆和勇气

这一版《梁祝》将杂技这种新的元素融入，不仅需要设计者的大胆和勇气，更需要编排上的高超技艺。本剧场景转换流畅，演员在叙事和表演之间切换自如，有一种跌宕起伏的情感体验。这部剧很“雅”，同时兼顾了宏大和柔和，难能可贵。（谭沁云）

情节生动，让人拍案叫绝

没想到能在家门口欣赏到杂技版的《梁祝》，真是大饱眼福。全剧按照起承转合的结构逻辑，在讲述两人相遇相识、相爱相知、命运抗争、破茧成蝶故事的同时，巧妙地融入了“杂技”的各项技法，编排精巧，让人拍案叫绝。（张灿强）

没有台词也让人读懂了梁祝的故事

每每听到《梁祝·化蝶》的小提琴音乐，一阵凄楚便涌上心头。整场演出叙述中巧妙糅合杂技元素，刺激了观众的观演热情。音乐也恰到好处，当《化蝶》的曲子突然闯进观众耳朵时，大家心中涌起不尽的感动，演员无一台词，却让观众读懂了梁祝的故事。（朱俊英）

微书摘

所有随风而逝的都属于昨天的，所有历经风雨留下来的才是面向未来的。
——玛格丽特·米切尔《飘》

你拥有青春的时候，就要感受它。不要虚掷你的黄金时代，不要去倾听枯燥乏味的东西，不要设法挽留无望的失败，不要把你的生命献给无知、平庸和低俗。活着！把你宝贵的内在生命活出来。什么都别错过。
——奥斯卡·王尔德《道林·格雷的画像》

他本来就没打算去谁的家，也就是说他本来就没有什么固定的目标。他只是因为夏夜的诱惑才出来的，他知道现在去朋友的家也是白去，那些朋友一定都在外面走着。
——余华《河边的错误》

我认为一个人能够追求的最高理想就是自我的完善。
——毛姆《刀锋》

世界上的事情，最忌讳的就是十全十美，你看那天上的月亮，一旦圆满了，马上就要亏欠；树上的果子，一旦熟透了，马上就要坠落。凡事总要稍留欠缺，才能持恒。
——莫言《檀香刑》

爱不是我多有钱，有多么大的智慧和成就，而是我把一切都给你。
——余华《许三观卖血记》

唯在孤独和沉思默想的时刻，我才是我，才是和天性相符的我，我才既无忧虑又无羁束。
——卢梭《一个孤独的散步者的遐想》

人生碌碌，竟短论长，却不道荣枯有数，得失难量。
——沈复《浮生六记》

一个好铁匠，总是盼望着一块好钢的出世，然后用奇特的方式，使它服从自己的意志，变成一把宝刀。
——莫言《月光斩》

《笃行致远——贺羽油画作品展》开幕。株洲美术馆供图

《笃行致远——贺羽油画作品展》前言

林茂

百余年以来，最初诞生于欧洲的油画艺术，在近代中国几代艺术家与美术教育家的共同努力下，已经成为了造型艺术门类中最具典型意义并融入民族风格的主要画种。

作为近代中国第一所国立高等美术学院，中央美术学院从建立至今，在研究和学习欧洲油画传统的过程中，基本秉持了这样一种理念，即油画作为一个重要画种，应具有跨越民族与时代的共通审美标准与表现基础。对此，我们的老院长、著名油画家与美术教育家靳尚谊先生，也用他自己的创作实践回应了这一课题，提出了“深入研究西方传统，掌握纯粹的油画语言，与画家个人艺术上的创新或者表现民族审美特征，本质上并没有冲突和矛盾”这一重要观点。

贺羽也是靳尚谊先生的学生，是中央美术学院培养出来的新一代中青年油画家的代表。他秉持了老师的师承们以及中央美术学院关于油画艺术的基本理念与精神内核。在创作和教学中，贺羽重视对于传统油画语言的学习与研究，认为画家掌握油画语言的深度决定了其作品在艺术表现力与审美内涵方面的厚度；同时他也注重在写生当中激发自己的艺术直觉与情感，在“师传统”“师造化”与“师吾心”三者之间寻求平衡与共生。近年来，贺羽不但在肖像画创作领域取得了优异的成绩，在他一直关注的风景题材也有相当可观的收获。

当前，在丰富多元的文化语境中，以油画为代表的传统架上艺术依然是非常重要的。贺羽一方面秉承了师承们专注于提高油画语言质量的学术定力，将表现时代精神风貌与深入挖掘油画本体特征高度结合；另一方面，他秉持以自然为师的艺术精神，长年坚持到各地写生，其信念与努力，展现了新一代中国油画家在面对如何更好地传承与

画评

穿越时光的画笔
——观贺羽油画展

刘云波

今天下午，久雨初晴，空气中充满了阳光的味道。我和叶之葵老师相约，到市博物馆一楼观赏中央美术学院贺羽教授的油画展。之所以选择在开幕式的前夕来，主要是想安安静静地好好看画。我们在每一幅作品前驻足，交流观赏心得。用叶老师的话说，心满意足，不虛此行。

本次展出的作品中有三分之二是风景画，其中大多数作品，我在贺羽教授的画册和公众号上看过，但经过电脑处理上的进一步虚化，更突出了淋漓冲击下浪花写实的厚度。相比同类的美拍照片更具有耐人寻味的视觉冲击力。

《群山》这幅画做了景深扩展，远处山峦起伏，近景中的山体肌理纹理清晰可见，充满了艺术感，不仅让人感受到油画的细腻与逼真，还赋予了一种与自然抗争的精神力量。

人物画一直是贺羽的强项，《拿伞的老人》采用的底色是深色，构图上突出了

发展传统油画这一时代命题时的笃定和执着。这也是这个展览主题“笃行致远”的学术深意所在。

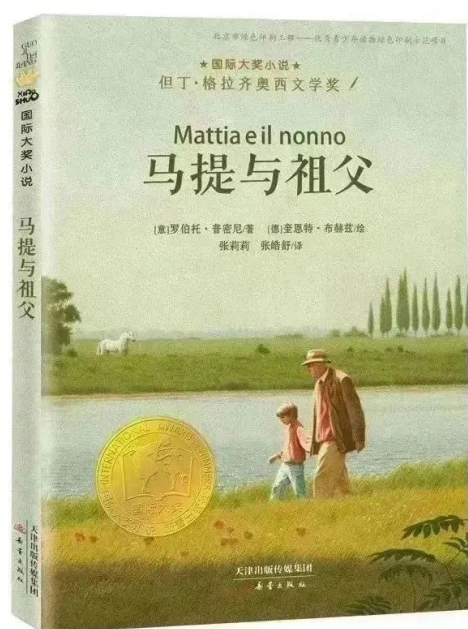
作为我院的一位优秀教师，贺羽老师在教学中重视写生实践，作风严谨踏实。他关于素描与基础教学的理念和观点，传承了中央美院造型学科的主旨精神，也对当前基础教学领域出现的各种问题具有可贵的参考价值与纠偏作用。他的素描作品在业界特别是美术教学领域有相当的影响力，为当下的美术基础教学树立了良好典范。

在教学与创作之外，贺羽还多次参加国家重要庆典中领袖像的绘制工作。他曾于2016年绘制天安门广场孙中山画像而伤到了膝盖，不能走路，在家休养长达一年半之久，在腿伤痊愈后不久，又全身心投入到2019年国庆70周年领袖像的绘制工作中，为我院争得了荣誉。贺羽老师对工作忘我的奉献精神与严谨的专业态度，也体现了央美教师的优秀素质。

贺羽老师还关心和支助边疆美术教育与文化建设。2022年初，由于贺羽老师在写油画领域良好的学术与教学声望，新疆艺术学院特聘他为美术学院院长。今年年初，贺羽老师圆满结束了在新疆艺术学院的挂职工作任期，获得了新疆艺术学院领导与师生的高度评价，也体现了一位艺术家的社会担当与家国情怀。

贺羽是从湖南株洲走出去的艺术家，他的成长离不开湖湘文化底蕴的滋养和熏陶，他今天取得的成绩也离不开家乡父老的支持。因此，这次展览既是面向家乡的一次汇报，也是对他自己的一次专业和事业上的阶段性总结，更为他未来的发展提出新的规划和方向。衷心祝愿贺羽老师此次展览圆满成功，也祝株洲的美术事业越来越兴旺繁荣！（作者系中央美术学院院长）

悦读

《马提与祖父》
我和外婆

成婉兰

马提将爷爷（祖父）吸进了身体，这样就能随时与之对话，像他从未离开过自己一样。我当时怎么就没想到，将外婆吸进我的身体里，随时与她对话呢？少时的遗憾，被这样一本童书治愈。

《马提与祖父》是一本关于死亡的童书。爷爷快死了，所有人都在床边哀痛地等待最后的时刻，爷爷却邀请马提一起去散步。他们顺着河的左岸往前走，一起爬上高高的塔楼，穿过向日葵林，一起寻宝……奇妙的旅行中，爷爷在慢慢变小，连他的衣服也在变小。当小到走不动时，爷爷竟然坐在马提的头上一起看日落。最后，爷爷竟然小到看不见了，马提只能通过手心痒痒的感觉，来感受爷爷的存在。爷爷用一个骗局，让马提深深一吸，将他吸进了肚子，也因此完成了与马提的最终告别。

就像虫子的“蜕”一样，大家哭泣的对象，仅仅是爷爷的躯壳，真正的爷爷，已经住进了马提的身体里。这是多么奇妙的想象呀，将深厚的爱赋予童真的形式，爷爷的世界永远晴朗，所以，马提的世界永远明亮。深夜里读这本书，跟着马提与爷爷的旅行，我与外婆也沿着门口的大河往前走往前走，一起在河堤的边沿寻找可以捏小泥人的黏土，去看了河边狭窄却精致的菜园，采来苕麻纺纱……似梦境，却更像现实，还有着悠长的岁月。其实我知道，这就是我和外婆的梦境。马提的爷爷住在马提的身体里，我的外婆，住在了我的梦里。在读《马提与祖父》前，我把这视为执念，每次相见后留下长长的叹息和遗憾。读完《马提与祖父》后，我将这视为我与外婆的一次次约会。梦境里，外婆的世界也总是晴朗，我的世界也总是明亮。当我大胆地让外婆住进我的梦境后，就算是醒来，我的世界也多了几分明亮。或许，这就是外婆执意要留下的缘故吧。

昨晚跟大姨聊起外婆，梦境中的一切似乎又在现实世界复活了一样。《玫瑰的故事》里说，爱一个人，就活成他的样子。大姨说，我妈妈（她妹妹）一点都不像外婆，外婆永远内敛，不说不长，克制，将平淡的日子过成诗。以往，我一直以为我的诗意来源于姑姑，那一刻我忽然明白，炉火边等糍粑鼓起、清茶泡饭的一个个场景，不过是在复刻我与外婆的过往。我从小与风风火火的大姨交往并不多，这些年，我们的关系反而越来越亲近，血缘中的爱似乎一下觉醒，代替外婆，成为我新的港湾。

或许，这就是爱的力量吧。有着共同的爱的人，最终也会心心相惜。上学路上，我将《马提与祖父》介绍给儿子，儿子说：我知道，马提的爷爷不断变小，最后被马提吸进了肚子里，以后我也会把外婆吸进肚子里吗？童书的共读，正成为我俩的桥梁，通向共同的未知。

“以后我会多回来。”在本次展览“家乡与远方”的序言中贺羽说，这次展览，是他面向家乡的第一次汇报展，也是他向家乡父老、朋友们表达感谢的一次聚会。