

特稿

□林蓝

关于“木”与“林”的思考

如果说,文化是一片生态,艺术是一片生态——不同的艺术家依据各自个性勃勃地生长,共同组成了浑融完整的艺术生态“林”。那么,我们作为其中的一株“木”,生长在这片物种丰富、形态繁茂的密林里,应如何定位艺术群体中个体一分子的自我价值?

价值三层面

一个艺术家的价值或许可以分为艺术价值、社会价值、历史价值三个递增的层面来理解——

艺术家的个体艺术价值应是第一层面。艺术是艺术家个人生活的综合反映,艺术家首先必须具有鲜明的个人面貌,也就是在艺术这片生态“林”中作为一株“木”的特殊面目,这是艺术家个人可以通过自身努力去把握的内在的必然因素。我们经常能看到这种独创性的最好的萌发——在选择样式后,把它加以充分发挥到了极致,从而在这个样式中说出旁人想象不到的东西。同时,这个面目必须吻合人类千百年来自然形成的潜在的艺术标准,其中还需要艺术高度支撑,才能“木”秀于“林”。

其次就是横向的社会价值,也就是常说的市场价值,包括在所处时代的社会影响、社会覆盖力等,这属于空间的序列,也就是时代是否选择了你,当中可能存有一定的外在的或偶然的因素。

而最终考察一个艺术家成就的,应是他的纵向的历史价值。历史价值属于时间的序列,唯有那些有着很好的艺术面目、在他所生活的时代和社会引起广泛共鸣,且当与前人比较时,已创造出新的与前不同的并具深度与高度的立得住的图式、形式,这样的艺术家才能说他可能保有历史价值。这也是三个层面中最重要的一层,对于一个艺术家的终极论定,还是应该回到对他的艺术的历史价值判断上。

实际上,要评价一个艺术家或者一种艺术现象,不是哪个人、哪一时、哪一地能说了算的,需要由相当量的空间与时间来审定,看其是否成“材”。

传承与创新

价值的纵横层面实质上涉及的就是个体在传统与所处时代社会整体中的存在问题,而关于传统与当代,二者是否可看成是一个纵的时间与横的空间的关系——

从纵向看,人类社会千百年来已自然累积形成了艺术行业的潜在的发展规律与审定标准,那些暗合规律与标准的优秀成果逐步沉淀为历史的纵线,由此,纵向的传承从古至今一点一点地延续。从习画伊始,当能感受到中国传统典范里蕴含着的巨大而深沉的吸引力,那众多成熟的图式、形式,其中总会有深深打动自己的几处,让自己产生学习的强烈冲动,并从中汲取营养。

从横向看,纵线上的每一点是不会重复的,只有敏锐地感知与表现每时每代的不同,才不为以往所涵盖,而成为属于这一个代的新鲜夺目的点。艺术始终从具体的生活中来,外在的时代、社会在变化,个体在观察角度也在变化,这客观与主观的种种变化必然引发视觉艺术表现形式的拓展与更新。

纵向的传承与横向的创新,纵横交叉成十字中间的那一点——精神传承、形式创新——也就是我们作为一个独立的个体在当下整体中的价值定位。

走向自己深处

乐黛云先生在《西方文艺思潮与二十世纪中国文学·序》中说道,“走向世界是不能脱离走向自己深处的,而且更重要的是走向自己深处。”

是否可以这样理解——一方面,应以时代的、历史的眼光整体考量,否则将无从看清自己深处的内涵与意义,但更重要的一方面,只有真正地走入自己的最深处,呈现属于自己的、个性的、极致的内涵所在,并使之与整体相联,才有可能使这一局部具有其本身的意义,为现代世界作出独特的贡献。

实际上,作为“林”中“木”,我们一直在实实在在的努力的还是作为一个体力所能及的价值的第一层面的内容,不断地通过内在的掘进去完善自我,而往新、往高里走都需要长久的量的积累,可能,只有这样,才能到达那深处的质变吧。

观潮

逛市集、DIY卡片、听音乐、看戏剧、体验数字科技……2023南国书香节首次开设的文旅融合馆活动区却坐满了读者,“我们都在等下午三点开始的开心麻花音乐戏剧《丽秀·燃烧》。”

带着女儿一起逛书展的陈小姐是书香节的常客,“我孩子读小学的时候就带她来逛,现在她都读大学了,一晃十几年,都能在书香节上看舞台表演了,很新奇。”

8月19日下午一点多,通常是午饭后休息的时间,书香节文旅融合馆活动区却坐满了读者,“我们都在等下午三点开始的开心麻花音乐戏剧《丽秀·燃烧》。”

带着女儿一起逛书展的陈小姐是

书香节的常客,“我孩子读小学的时候就带她来逛,现在她都读大学了,一晃十几年,都能在书香节上看舞台表演了,很新奇。”

今年书香节首次开设的文旅融合馆,分为公共文化服务成果区、非遗展示区、非遗市集区、演艺展示区及公共舞台区和地方特色非遗展区。其中演艺展示区及公共舞台区通过“戏映芳华”“戏剧先锋”和“点亮童梦”三个板块集中展演50余部优秀剧目,包括戏剧、舞台剧、音乐剧、儿童剧等多种类型。部分参演剧团还会在公共舞台区进行即兴戏剧表演,邀请观众参与演出和互动,让观众近距离感受艺术的魅力。

今年书香节首次开设的文旅融合馆,分为公共文化服务成果区、非遗展示区、非遗市集区、演艺展示区及公共舞台区和地方

特色非遗展区。其中演艺展示区及公共舞台区通过“戏映芳华”

“戏剧先锋”和“点亮童梦”三个板

块集中展演50余部优秀剧目,包

括戏剧、舞台剧、音乐剧、儿童剧

等多种类型。部分参演剧团还会

在公共舞台区进行即兴戏剧表

演,邀请观众参与演出和互动,让

观众近距离感受艺术的魅力。

今年书香节首次开设的文旅融合馆,分为公共文化服务成果区、非遗展示区、非遗市集区、演艺展示区及公共舞台区和地方

特色非遗展区。其中演艺展示区及公共舞台区通过“戏映芳华”

“戏剧先锋”和“点亮童梦”三个板

块集中展演50余部优秀剧目,包

括戏剧、舞台剧、音乐剧、儿童剧

等多种类型。部分参演剧团还会

在公共舞台区进行即兴戏剧表

演,邀请观众参与演出和互动,让

观众近距离感受艺术的魅力。

今年书香节首次开设的文旅融合馆,分为公共文化服务成果区、非遗展示区、非遗市集区、演艺展示区及公共舞台区和地方

特色非遗展区。其中演艺展示区及公共舞台区通过“戏映芳华”

“戏剧先锋”和“点亮童梦”三个板

块集中展演50余部优秀剧目,包

括戏剧、舞台剧、音乐剧、儿童剧

等多种类型。部分参演剧团还会

在公共舞台区进行即兴戏剧表

演,邀请观众参与演出和互动,让

观众近距离感受艺术的魅力。

今年书香节首次开设的文旅融合馆,分为公共文化服务成果区、非遗展示区、非遗市集区、演艺展示区及公共舞台区和地方

特色非遗展区。其中演艺展示区及公共舞台区通过“戏映芳华”

“戏剧先锋”和“点亮童梦”三个板

块集中展演50余部优秀剧目,包

括戏剧、舞台剧、音乐剧、儿童剧

等多种类型。部分参演剧团还会

在公共舞台区进行即兴戏剧表

演,邀请观众参与演出和互动,让

观众近距离感受艺术的魅力。

今年书香节首次开设的文旅融合馆,分为公共文化服务成果区、非遗展示区、非遗市集区、演艺展示区及公共舞台区和地方

特色非遗展区。其中演艺展示区及公共舞台区通过“戏映芳华”

“戏剧先锋”和“点亮童梦”三个板

块集中展演50余部优秀剧目,包

括戏剧、舞台剧、音乐剧、儿童剧

等多种类型。部分参演剧团还会

在公共舞台区进行即兴戏剧表

演,邀请观众参与演出和互动,让

观众近距离感受艺术的魅力。

今年书香节首次开设的文旅融合馆,分为公共文化服务成果区、非遗展示区、非遗市集区、演艺展示区及公共舞台区和地方

特色非遗展区。其中演艺展示区及公共舞台区通过“戏映芳华”

“戏剧先锋”和“点亮童梦”三个板

块集中展演50余部优秀剧目,包

括戏剧、舞台剧、音乐剧、儿童剧

等多种类型。部分参演剧团还会

在公共舞台区进行即兴戏剧表

演,邀请观众参与演出和互动,让

观众近距离感受艺术的魅力。

今年书香节首次开设的文旅融合馆,分为公共文化服务成果区、非遗展示区、非遗市集区、演艺展示区及公共舞台区和地方

特色非遗展区。其中演艺展示区及公共舞台区通过“戏映芳华”

“戏剧先锋”和“点亮童梦”三个板

块集中展演50余部优秀剧目,包

括戏剧、舞台剧、音乐剧、儿童剧

等多种类型。部分参演剧团还会

在公共舞台区进行即兴戏剧表

演,邀请观众参与演出和互动,让

观众近距离感受艺术的魅力。

今年书香节首次开设的文旅融合馆,分为公共文化服务成果区、非遗展示区、非遗市集区、演艺展示区及公共舞台区和地方

特色非遗展区。其中演艺展示区及公共舞台区通过“戏映芳华”

“戏剧先锋”和“点亮童梦”三个板

块集中展演50余部优秀剧目,包

括戏剧、舞台剧、音乐剧、儿童剧

等多种类型。部分参演剧团还会

在公共舞台区进行即兴戏剧表

演,邀请观众参与演出和互动,让

观众近距离感受艺术的魅力。

今年书香节首次开设的文旅融合馆,分为公共文化服务成果区、非遗展示区、非遗市集区、演艺展示区及公共舞台区和地方

特色非遗展区。其中演艺展示区及公共舞台区通过“戏映芳华”

“戏剧先锋”和“点亮童梦”三个板

块集中展演50余部优秀剧目,包

括戏剧、舞台剧、音乐剧、儿童剧

等多种类型。部分参演剧团还会

在公共舞台区进行即兴戏剧表

演,邀请观众参与演出和互动,让

观众近距离感受艺术的魅力。

年届而立,成就【未来之书】南国书香节

□文羊城晚报记者孙磊陈晓楠孙旭歌

体验升级,文化活动琳琅满目

的浸润,也可以通过现场举办的一系列体验活动实现与书展的双向互动,获得新奇的“阅读”体验。

南国书香节扎根岭南,展馆中处处有可观、可触、可感知的岭南元素与粤韵风采,是一本当之无愧的“岭南之书”。南国书香节开拓了“粤”读新方式,读者朋友们可以在融合发展展区的非遗市集里欣赏国家首批非物质文化遗产佛山木版年画的拓印过程,并在工作人员的指导下参照木版年画的印制流程使用特制印章进行体验。

经常去海外参加书展的中国出版协会理事长邬书林表示,这种书展形式其实比较常见,书展不仅仅是图书的展销,还可以加入诸多文化体验活动。

书香节现场,记者走访的许多读者都反馈,今年逛书香节“用户体验好极了”。这也是书香节组委会今年创新开设文旅融合馆的初衷,“除了买书,还希望读者在现场能有更丰富的文化体验。而体验区也可以让读者逛逛歇歇脚,看看剧听听音乐再接着逛。”

技术迭代,为书展注入新动能

音不再平板单调。位于隔壁的书旗小说展馆,便展示了具备多情感表达能力的TTS音库,让AI朗读也有感情和“人设”。

如今,数字阅读越来越成为书展的重要板块,随着AIGC、Chat-GPT等技术的火爆,人们对阅读的认知也在逐渐改变。今年4月,中国新闻出版研究院发布《第二十次全国国民阅读调查》,数字阅读倾向进一步加强,手机阅读成为主要形式,听书习惯逐渐养成,成为当代国民阅读的三大特征。

在8月19日举办的2023“书香岭南”全民阅读论坛上,多位专家学者分别围绕“出版对话:构建全民阅读推广服务体系”“湾区共读:粤港澳出版合作与阅读文化交融”“畅想阅读:我们未来的阅读与创新力”三个议题展开对话,聚焦业界和学界关注的热点话题,探讨出版与阅读领域的理论和实践问题。

在北京大学中文系教授陈平原看来,三十年后依然会有纸质书阅读,而电子书、有声读物、数

据库、云阅读都会成为人们的主流阅读方式之一。新技术还能如何为书展和阅读加持?出版业内对于自身的数字转型发展一直讨论不休。在港澳台馆展出的“3201湾区元宇宙”主题展区,便为出版人提供了一种思路。“我们将AI、区块链、VR等技术与文化、出版、教育融合,通过沉浸式阅读、身临其境体验、个性化交互赋能出版转型发展。”3201湾区元宇宙负责人李明聪介绍。

“广东过去40多年经济走在全国前列,这与广东深厚的阅读文化根基不无相关。”展望未来,邬书林提出,南国书香节也要跟上时代与技术带来的机遇,“书香社会”的理念认同,需要政府更主动的服务、市民更广泛的参与,这也是南国书香节存在的意义所在。”

【有感于思】尤今 新加坡作家

石头,你敢吃吗?

她用汤匙舀来吃。

在加纳旅行期间,不时见到当地人把石头放进嘴里“咔嘣、咔嘣”地咬嚼着吃。西非国家的百姓嚼食卡拉巴尔石的习惯和嗜好,已经沿袭好几百年了。嚼食者以女性居多,尤其是妊娠期间的妇女,她们相信吃卡拉巴尔石可以防止恶心和呕吐;她们也认为卡拉巴尔石富含钙质,有利母体健康和胎儿的成长。可西方的研究却显示卡拉巴尔石含有大量的铅,会危害孕妇健康——对此,加纳人嗤之以鼻,认为有利无弊。

加纳女性的味蕾,一生都和卡拉巴尔石纠缠不清——那是柔软与坚硬的纠缠。