

以“孔雀舞”闻名的杨丽萍,被誉为继毛相、刀美兰之后的“中国第二代孔雀王”。至今,她的孔雀舞仍是舞蹈界里孔雀舞最流行的跳法。近日,杨丽萍出席了“心动——肖全镜头下的杨丽萍”摄影作品展。据了解,1月14日至17日,她将重返北京保利剧院演出大型原生态歌舞《云南映象》。为艺术,杨丽萍始终忙碌着。

杨丽萍：原生态舞蹈不是原始的

本报记者 张 婷

据记者所知,国内很多人都喜欢舞蹈家杨丽萍,而且这种喜欢与喜不喜欢舞蹈无关,只要看过她的舞蹈《雀之灵》、原生态歌舞《云南映象》的人,都会瞬间爱上这个在舞台上时如精灵、时如妩媚的女人。

令记者惊叹的是,台下的杨丽萍依然魅力不减。坐在对面的她年轻、漂亮、高贵且与众不同。细腻的皮肤让人很难相信她已年过五十;从头到脚,色彩鲜丽、造型新颖的民族服饰让她格外醒目;她的眼神里居然同时拥有自信、霸气与娇柔、妩媚几种完全不同的气质;修长的指甲更是她独一无二的标志。

从跨过大象粪到攀踩树根

可能是因为出生于云南白族的小村庄,杨丽萍浑身散发着一种大自然的味道。她说,村里的人都喜欢跳舞,婚丧嫁娶,种收庄稼、祭祀神灵等无不跳舞,她自然也从小跟着祖辈、父母一起跳。她喜欢观察大自然,看云朵如何变化、孔雀怎么开屏、蜻蜓怎么点水……天资聪慧的她把这些看来 的美食放进自己的舞蹈中,很快就成了全村跳舞得最好的姑娘。

13岁那年,杨丽萍被云南西双版纳州歌舞团看中并招收入团。入团后,她开始了游走于云南这片土地上长达7年的访演生活。每次巡村访演,演员们都是自己背行囊,徒步行进。而村庄之间没有路,几乎都是原始森林。演员们经常得跨过冒着热气的大象粪便,躲过乱窜的蛇、吸血的早蚂蝗前行……每次访演的时间至少长达3个月,演员们跟村民们同吃同住,白天帮村民收庄稼,晚上演出。这个村子待一段时间,就接着去下一个村子演。这样,她走访了许多村落,见识了许

多民族,学习了多种舞蹈。

这种“送戏上门”的经历对杨丽萍来说是宝贵的,也为她后来的艺术创作打下了深厚的基础。杨丽萍看过各个少数民族的舞蹈后很感动,她认为,作为舞蹈者的自己不应局限在只跳白族的舞蹈,而应是集各民族舞蹈的大成者。杨丽萍留一头长长秀发的原因,不仅仅是为了漂亮,而是看了佤族人的舞蹈后受的启发。佤族人把太阳奉为神灵,也崇拜由太阳照射产生的火。他们无论男女,头发都是披散着,从来不剪,跳舞时用甩动长长头发的方式来表现火,以此表达对太阳神的崇敬。因此杨丽萍身上有了佤族人这一标志性的舞蹈动作元素。她看到傣族前辈毛相、“孔雀公主”刀美兰所跳的孔雀舞太美了,所以,她选择了傣族舞蹈作为自己舞蹈的主要表现方式。她吸取了两人不同风格的孔雀舞的特点及其他民族的舞蹈元素,同时加入自己的感悟,创造了独树一帜的“杨氏”孔雀舞。

1980年,杨丽萍进入中央民族歌舞团,之后很快以“孔雀舞”闻名。可是,在这期间,杨丽萍觉得这里古板的芭蕾舞式训练并不适合自己。所以,她毅然离开了中央民族歌舞团,回到云南继续钻研民族舞蹈。于是,她又开始了走村串寨与村民同吃同住的生活。但与原先访演的经历不同,这次是为了舞蹈调研。杨丽萍的弟子虾嘎就是在调研中发现的。哈尼族的虾嘎所住的村子没有路,因为哈尼族是居住在深山半山腰的,通往村庄的唯一道路就是一团团的大树根,人只能攀踩着树根到达村落,用杨丽萍的话说:“活像电影《阿凡达》的场景,树根就是梯子,十分有趣。”

连母亲也不愿穿民族服装了

各民族生活中的舞蹈,是杨

丽萍舞蹈创作的灵感来源。如南涧舞族人会“跳菜”,这是那一带的彝族举行婚礼、丧事等活动时必不可少的习俗。每一种活动所唱的曲调各不相同。村里的人生病了,要给他驱魔,全村人围着他跳舞;妇女生孩子,生不下来,全村人为给她使劲,也要围着跳舞……杨丽萍把这些舞蹈经过自己的少许改编,统统运用到了大型舞蹈《云南映象》中。还有某个村子里有一位70岁的老太太会打一套古鼓,从“盘古开天地”打起,这样打是“婴儿睁开眼”,那样打就是别的名字,总之有十几套打法,很讲究……这些神奇的美让杨丽萍目不暇接。

杨丽萍认为,原生态的含义不是指原始的,而是原本的。这些原生态艺术记录并体现了少数民族人民的生活态度和生命状态。可惜目前这些原生态艺术的生存状态不容乐观,甚至是非常糟糕的。杨丽萍告诉记者,村民们不再唱、跳那些属于自己民

族的古老艺术,也不愿意穿民族服装了。例如,就连她的母亲也不穿民族服装了。当她吃惊地向母亲为什么时,母亲回答说是想学城里人。杨丽萍所创排的原生态歌舞集《云南的响声》中所用到的被誉为“文物级”的几面巨鼓,是从云南边境、没有受城市文化影响的德昂族村子里收集来的,因为其他村庄早就把这些“没用的玩意”烧掉了。古老的舞蹈在村寨中所剩无几,就连泸沽湖那里的舞蹈也是为了带动当地的旅游业才幸存下来。还有某个会唱“海菜腔”的村庄,村民们认为那些宝贵的“调调”太土了。但是,当《云南映象》把“海菜腔”介绍给广大观众后,这个村子很快出名了。当中央电视台青歌赛中也出现“海菜腔”时,村民们又开始唱了……就是以这样的方式,一些古老的民族歌舞才得以传承下来。

跳舞就像种庄稼

当记者担心现在也带舞蹈团

肖全 摄

艺术·殿堂

尤泓斐的高雅艺术普及之旅

本报记者 刘 森

“金孔雀”获200万元资助

本报讯 2010年12月22日,中球冠集团向傣族舞剧《金孔雀——楠蝶蒂娜》资助仪式在北京中国文联文艺家之家大厦举行。中国文联名誉主席周巍峙,中国文联书记处书记、副主席廖奔,中国舞协顾问、舞蹈家刀美兰,中国舞协分党组书记、驻会副主席冯双白,中球冠集团文化总顾问郭晓瑜等出席捐赠仪式。

《金孔雀——楠蝶蒂娜》是一部以新中国第一代傣族舞蹈家刀

美兰的动人故事为基础创作的傣族舞剧。该舞剧由中国文联重点扶持,中国文学艺术发展基金专项资助。此次中球冠集团为支持中国民族舞蹈事业发展,向该项目资助200万元。

据悉,舞剧《金孔雀——楠蝶蒂娜》将由刀美兰任艺术顾问,冯双白任艺术总监,中央直属艺术团参演,并将于2011年在中国中国共产党成立90周年前作献礼演出。

(郭 军)

“金叶育才图书室”覆盖福建永定

本报讯 2010年12月29日,中国作协原党组成员、书记处书记张胜友带队赴福建永定革命老区,为那里的25所中小学捐建“金叶育才图书室”。至此,“金叶育才图书室”已覆盖永定县所有中

四川省戏剧进校园活动启动

本报讯 2010年12月28日,四川省戏剧进校园活动启动仪式在四川大学举行。

启动仪式后,四川省川剧院为四川师范大学千余名师生演出了川剧《巴山秀才》,受到广大师生的热烈欢迎。荣获全国“五个一工程”优秀剧目奖的川剧

《巴山秀才》,自2005年以来已先后走进北京大学、清华大学、南开大学、四川大学等高校,广受好评。

2010年12月29日,川剧《巴山秀才》剧组主创人员还在四川师范大学举行了“戏剧进校园”专题座谈。

(川 原)

2010年12月26日,中央歌剧院女高音歌唱家尤泓斐“2010北大艺术之旅总结座谈会”在北京大学百周年纪念讲堂举行。

将“2010年北大艺术之旅”的总结会取名为恳谈会,尤泓斐用了心思。首先,恳谈会不同于一般的发布会,没有死板的会议流程,想说话举手就行。再者,恳谈会也不同于研讨会,来的专家远不如网友、听众多,也不用一本正经手拿发言稿,大家可以畅所欲言。但就是这个小小的恳谈会,却讲出了不少大命题。

门前出现了黄牛党

作为一名歌剧演员,尤泓斐是出色的,她曾是《茶花女》中的薇奥列塔、《吟游诗人》里的莱奥诺拉,她也是杜十娘、喜儿和林徽因。她完成了中国歌剧界中“不可能的任务”。“在歌剧界,既能演唱西方歌剧,又能演唱中国原创歌剧,是非常难的事情,但尤泓斐做到了,这在中国歌剧史上写下了重重的一笔。”中央歌剧院歌剧团团长钟明达这样说。

起源于欧洲宫廷的歌剧,有着先天的高贵血统,一直以来都被称做小艺术。“这么美妙的艺术,观众只局限在一个窄窄的圈子里,太可惜了。”2010年,一直热衷于高雅艺术推广和普及的尤泓斐选中了北京大学。

“2010北大艺术之旅”共有两场艺术讲座和中国声乐作品专场、外国声乐作品专场、中国经典

歌剧片段专场和“多彩的尤泓斐”4场音乐会。音乐会的曲目都有着鲜明的代表性,艺术歌曲《教我如何不想他》、白居易词《花非花》、新疆民歌《玛依拉》、歌剧《费加罗婚礼》的咏叹调《爱神给我安慰》、歌剧《白毛女》的唱段《十里风雪》、朝鲜电影《卖花姑娘》的同名主题曲等等。

作为这4场音乐会的艺术指导、尤泓斐的恩师彦峰对爱徒将高雅艺术送进校园的努力赞赏有加。“在这一年里,我见证了尤泓斐的刻苦努力和进步,说歌唱是她的第一生命一点都不为过。在她今天这个浮躁的社会环境中,她仍能保持平静的心态,从容淡定地去打磨自己的歌唱技术、提高自己的艺术修养、升华自己的审美品位实属不易。从今年她的一系列歌剧、音乐会的演出中,我可以听出她现在的演唱,音乐已是第一位的了,这是多么大的声乐观念的革命啊!”

虽然是带着优秀的艺术来,但究竟会有多少人接受,事先谁都无法预测。尤泓斐的这次旅程是成功的,不仅4场音乐会会场爆满,还在北京大学百周年纪念讲堂门前被荒地出现了黄牛党,高价出售音乐会的演出票。

票房的得意不仅增加了尤泓斐的信心,也让她对高雅艺术普及有了更深层次的思考——对于高雅艺术,大家不是不想看,只是了解的机会太少了。之后,由尤泓斐创办的“阳光爱乐”网站正式

的杨丽萍会不会为了平衡艺术与市场的关系,也在舞蹈中加一些迎合现代城市观众欣赏口味的元素时,杨丽萍的回答是:肯定不会。她觉得自己跳舞跟种庄稼一样,种的过程就是挖地、插秧、收割,然后卖出去就能吃饱。这是一个自然的过程,她的舞蹈也是如此。因此,根本不用担心市场。

杨丽萍认为,一个热爱并十分熟悉民族舞蹈的舞者才能将民族舞蹈事业很好地进行下去。只要拥有这份热爱、这份熟知,就会创作出更多、更好的舞蹈作品。这些新创作的民族舞蹈作品也会具有流行性,就像通俗歌曲一样流行,不一定只能存在于村庄中。因为,在人类文明不断发展的今天,还让村民“刀耕火种”的生活显然不现实。只要保留住民族舞蹈最根本的东西,接着创新,也许50年后,甚至更长的时间,民族舞蹈还会活跃在人们的生活中,这才是它最理想的未来。

每年1月,北京国家大剧院都会从世界各地的芭蕾舞团广邀顶级芭蕾明星同台献艺。2011年也不例外。1月8日至9日,“第三届国际芭蕾明星荟萃”将如期而至。

“第三届国际芭蕾明星荟萃”依然可以称得上是芭蕾界的“顶级峰会”。来自美国芭蕾舞剧院、英国皇家芭蕾舞团、法国巴黎歌剧院芭蕾舞团、德国柏林芭蕾舞团、加拿大芭蕾舞团、中央芭蕾舞团的12位明星舞者将齐聚一堂,带来一场令人眼花缭乱的足尖盛宴。这其中,既有北京观众的老朋友,也有首次到访的新面孔。来自美国芭蕾舞剧院的首席明星安吉尔·科雷亚,2009年曾在国家大剧院惊艳全场。当时,具有西班牙血统的安吉尔挑梁的《堂吉珂德》,成为了美国芭蕾舞剧院访华演出中最为光芒四射的一幕。此次安吉尔带来的独舞作品《舞我精彩》是专门为他度身打造的具有爵士风格的舞作,短小精悍却引人入胜。另一个同样由他主演的作品《索莱亚》,由西班牙弗拉明戈大师玛利亚·佩姬将弗拉明戈与古典芭蕾巧妙融合,创作了这部独一无二的风格之作。

除安吉尔·科雷亚之外,英国皇家芭蕾舞团的大明星阿莉娜·约卡鲁也是一大亮点。英国皇家

芭蕾舞团2008年在国家大剧院的演出几乎带来了全团所有的首席舞者,唯独阿莉娜·约卡鲁因脚伤缺席。此次的“芭蕾明星荟萃”中,阿莉娜特别挑选了古典与现代两部作品,芭蕾舞剧《葛蓓莉亚》中的双人舞选段和由英国芭蕾学派的重要奠基人阿什顿根据拉玛尼诺夫的音乐编排的现代作品《狂想曲》。

另外,柏林芭蕾舞团的首席明星波丽娜·塞姆诺娃将进行她的中国首秀。这位明星虽然没有来过中国,但是她通过网络在中国积累的人气却不可小觑。她的一段《唯美芭蕾》的MV在土豆网上被疯狂转载,她的一则广告在一天之内创造了过万的惊人点击量,而她的个人博客更在全世界拥有超过4万人的“粉丝”。此次,波丽娜将和哥哥德米特里·塞姆诺夫共同上演《海盗》和《晴雪》两部作品。

在本届“芭蕾明星荟萃”中,国家大一个同样由他主演的作品《索莱亚》,由西班牙弗拉明戈大师玛利亚·佩姬将弗拉明戈与古典芭蕾巧妙融合,创作了这部独一无二的风格之作。

除安吉尔·科雷亚之外,英国皇家芭蕾舞团的大明星阿莉娜·约卡鲁也是一大亮点。英国皇家

剧院还特别邀请中央芭蕾舞团的庞大阵容上演独幕芭蕾舞剧《练习曲》,这部由丹麦皇家芭蕾舞团首演的作品以舞姿优美、艺术性强、技术难度高著称,自上演至今的50多年来,被世界各大名团争相上演并列为保留剧目。

布景,音乐如何普及到社区?歌剧应该保持自己的气质。”尤泓斐说,她可以到社区唱观众想听的歌曲,“在音乐厅我可以唱歌剧,在社区我可以唱《我爱你,塞北的雪》,观众认识你了、喜欢你了,你的其他艺术一定会掀起波澜,这就是我说的‘曲线救国’。这些年,我之所以会尝试跨界,我唱西洋歌剧,唱中国歌剧,唱蓝调,甚至是在电影《立春》里为蒋雯丽配音,都是希望能通过他们所喜欢的艺术形式认识我,我再带他们认识歌剧。”

旅居意大利多年的彦峰也对现在国内的歌剧演出、剧院观演情况提出了尖锐的意见。“十几年前,我们国家几乎每年只能排演的两部歌剧,而且很多都是将外国歌剧翻译成中文来唱,其实这是不科学的,怎么唱都是‘两张

皮’。如今我们每年排演的歌剧不下几十部,这的确是一大进步。但是现在歌剧演出有个不好的现象,即使是中文演唱的歌剧,也要打字幕。这可能是两个原因造成的,演员技术不精湛、歌词创作不精准。再有,我们在普及高雅音乐知识的时候,也应该普及观演知识。现在国内的演出中,经常有手机乱响,观众随意走动,甚至是小孩哭闹的情景,这是非常影响演员情绪的。”

捧着2010年沉甸甸的收获,2011年尤泓斐的“艺术之旅”又有了新的站台。“2010年,我让更多的人入了高雅艺术的门。2011年,除了例行的音乐会,我还会演出歌剧《茶花女》和《白毛女》,这两部作品各是东西方歌剧的经典代表。我要带大家真正走进歌剧。”

