

李玉刚：“我一直在路上”

本报记者 陈璐

作为文化部主办的“2011 国家艺术院团优秀剧目展演”组成部分之一，由中国歌剧舞剧院打造的大型歌舞剧《四美图》将于9月14日至15日亮相国家大剧院。这部由青年表演艺术家、国家一级演员李玉刚主演的剧作虽还在排练阶段，但已吸引了众多“刚丝”（李玉刚的粉丝）和媒体的关注。

现年33岁的李玉刚，被一些海外媒体称为“继艺术大师梅兰芳之后中国又一传奇式人物”。在舞台上，他游刃有余地穿梭于男人和女人之间，把中国民歌、舞蹈、戏曲、流行音乐等多种艺术形式结合在一起，创造了自己典雅华贵、清新自然而又独树一帜的表演风格。这位从“星光大道”走出的“草根明星”，身上始终有着一抹坚持、努力的品质，出名之后也难得地保持了谦逊、平和的心境，四处求学、刻苦练习，将传承和推广国粹为己任。他的表演痕迹遍布世界各地，用独特的艺术魅力打动了全球观众，为促进中外文化交流做出了自己的贡献。近日，记者采访了李玉刚，倾听他讲述自己行走世界的经历和故事。

李玉刚说，其实早在2005年，他就曾以男旦演员的头衔，跟中国“玫瑰钻石表演艺术团”赴欧洲巡演，把中国古老的艺术带出国门。当时的李玉刚，在国内还没有那么高的知名度，但是那次出国演出，却让他发现自己表演的

这种艺术形式在欧洲各国很受欢迎。2006年7月，李玉刚参加了中央电视台的《星光大道》，自此一炮走红，成为当之无愧的平民偶像。之后，来自世界各地的邀约不断，韩国首尔的第八届中韩歌会、澳大利亚悉尼歌剧院的“相约中国节”、美国纽约的“2008 联合国之春文化节”……李玉刚开始更加频繁地亮相国际舞台。2009年，李玉刚以特殊人才的身份加盟中国歌剧舞剧院，开创了“草根明星”进入国家级艺术院团的先河。在加入中国歌剧舞剧院后，李玉刚对自己的要求又提高到了一个更高的层次。

2009年7月28日，李玉刚的“盛世霓裳”个人演唱会在澳大利亚悉尼歌剧院举办。众所周知，悉尼歌剧院是世界著名的高雅艺术殿堂，在此举办演唱会审批非常严格，其间的辛苦和周折可想而知。在这样的著名艺术殿堂开唱，李玉刚心里始终捏着一把汗。“那次演出恰逢新中国成立60周年，意义重大。到悉尼的时候，他们说我是继2002年宋祖英之后第二个登上悉尼歌剧院开唱的中国艺人，这更让我感到压力巨大。”然而，中国传统文化的魅力和李玉刚的精彩表演最终打动了

悉尼，“观众完全全沉醉了。”“红楼花情”“楚歌荡气”“盛世霓裳”“东方神韵”4个篇章，令近2000名中澳观众欣赏到一台充满中国元素和韵味的绚烂画卷。最后，当李玉刚脱下戏装，以男儿本

李玉刚的女装扮相

色登台唱歌时，现场更加沸腾。“李玉刚先生是奇特的天才，他的表演和唱技都达到了人类的极限，这也是中国戏曲给他带来的特殊功力。”来自墨尔本的戏剧博士韦尔评价道。那次巡演，李玉刚还荣获“南十字多元文化贡献金奖”，奖励他在海外为传播中国文

化做出的贡献。

2010年，李玉刚“镜花水月”演唱会全球巡演11场，其中，8月在日本东京站的演出，受到日本各界的热烈欢迎。首演当晚，虞姬、王昭君、杨贵妃……李玉刚塑造的这些中国古代女性人物在日本可谓家喻户晓，他每一次的精

彩亮相，都会引得日本观众叫好不迭。此外，李玉刚还用日语演唱了日本著名歌手谷村新司的《星》，熟悉的旋律、男声和女声的精彩变换，更使观众的情绪达到顶峰，持续6分钟的掌声表达了观众的认可。日本国宝级歌舞伎大师坂东玉三郎到场观看，并表示要为李玉刚量身打造一部歌舞剧；日本能乐界大师级鼓师大仓正之还邀请李玉刚到工作室，共同探讨中日古典文化传承等课题。但谈及那次演出，李玉刚坦言自己背负更多压力：“在日本，我紧张的一个原因是我们有很多文化共同之处，所以我必须拿出看家本领才能够征服他们。但有一点我心里是有底的，如果你有实力，你站在舞台上就能征服对方。我带给日本观众的，是最有我们中国文化历史积淀的节目。”李玉刚表示，要让日本观众在欣赏中国传统艺术的同时，也能感受到中国青年一代艺术家在传统中创新的积极态度。

对于李玉刚来说，每一次登上国际舞台演出的经历都能带给他很大启发，也激发了他对于舞台创作的灵感。同时，李玉刚希望通过自己的表演让更多的外国观众了解中国的传统艺术。他说，自己所做的，就是在尽一个艺术文化传播者应尽的义务——将中国的传统艺术尽善尽美地传播到世界各地。“民族的就是世界的。对于艺术，我一直在路上，希望我的脚印能遍布世界各地。”

志趣人生

据英国《每日邮报》8月12日报道，日本柔道教练福田敬子攀上了柔道界的巅峰，成为全球第一名获得柔道黑带十段的女性。身高不到1.5米、体重不过90斤，98岁的福田敬子体内蕴含的巨大能量让人惊叹。正如美国柔道协会主席加里·高兹所言，福田敬子是一个活着的传说。

福田敬子的祖父福田八之助是天神真流流派柔术宗师，也是日本现代柔道之父嘉纳治五郎的老师。由于这层家学渊源，嘉纳治五郎在1935年邀请福田敬子进入他创办的柔道界总部讲道馆的女子部。22岁的福田

授柔道时，她简洁易懂的教授方法深受学生欢迎，被当地人恳请留下长期执教。1966年，福田敬子移居美国，随后在那里开了一家柔道俱乐部。在此后的几十年时间里，福田敬子为了更大范围推广柔道，奔忙于世界各地。在她的辅导下，培养了一批美国、澳大利亚、菲律宾的柔道选手，福田敬子因此被人们尊称为“世界女子柔道之母”。福田敬子的一名弟子说：“当我外出旅游时，发现不仅在美国，其他地方的人也在谈论福田敬子。她的名声传遍世界，她对柔道的贡献无法计量。”

然而，各种各样的赞誉并没

福田敬子

“世界女子柔道之母”福田敬子问鼎柔道黑带十段 “柔道是我的宿命”

本报记者 毛莉 编译

敬子那时并没有想到，她会把自己的一生心血倾注到柔道事业上，甚至为之放弃婚姻。福田敬子在接受媒体采访时说：“在婚姻和柔道之间，我选择了柔道。柔道是我的宿命。”

在加入讲道馆7年后，福田敬子成为女子部的教练。1964年，东京奥运会将柔道列入正式比赛项目。彼时，51岁的福田敬子在东京奥运会上参与了柔道表演。在海外推广柔道的问题上，嘉纳治五郎颇有远见。福田敬子说：“老师鼓励弟子们学习外语，我也开始学起了英语。”福田敬子赴美国旧金山教

有让福田敬子对自己的柔道晋升之路产生多大信心。女子练习柔道并非易事，尤其在晋级道路上会受到很多歧视。福田敬子说：“柔道界是非常保守的，奉行男性至上的原则。他们认为女子最多只能成为五段，为此我在五段上停留了30年。”2001年4月，福田敬子88岁时，她的追随者开始为她请愿，要求授予其九段荣誉，但直到2006年，她才如愿以偿地成为首位获得柔道九段评级的女性。当成功晋级黑带十段的喜讯传来时，福田敬子甚至不敢相信自己的耳朵。

在很多人眼里，福田敬子达到了柔道界女性原本无法企及的高度。福田敬子的弟子布鲁诺·史密斯说：“现在唯一的遗憾是她年纪太大了。不过她的功力已经和她的精神融为一体。这是我们做不到的。”随着年龄的增长，福田敬子的行动越来越不便，她现在需要经常坐轮椅。即使在这样的情况下，她也坚持每周在她的柔道俱乐部教3节课。福田敬子并不认为自己有多了不起，她只是一生在专注做一件事情而已。

（资料来源：英国《每日邮报》）

新闻人物

7月30日至8月28日，位于韩国首尔新寺洞的AM画廊举行了名为“我是画家”的专题展示会。有趣的是，虽然名为“我是画家”，但展会中登场的却是购物袋、钱包、衣物、笔记本等日常用品，让人误以为身处商场之中。这一画展的主角便是陆心元，一位将艺术作品的商业化推向极致的韩国画家。

陆心元，短发杏眼，一副典型的韩国女子长相。这位韩国姑娘从善花艺术高中到梨花女子大学东洋画硕士，从艺之路可谓顺风顺水。然而，与大多数科班出身的艺术家不同的是，陆心元不仅是一位拥有才气和创造力的画家，还是一位精通营销之术、极富商业头脑的设计师。年仅37岁的她年收入却有近30亿韩元，堪称韩国艺术品商业化的高手。目前，陆心元在首尔繁华的江南区新寺洞拥有一栋名为“陆心元别墅”的4层小楼。地下一层是陆心元创办的AM画廊所在地，1至2层是展陆心元推出的艺术商品的大卖场，3层用作办公，4层则是她的个人画室。陆心元在接受韩国媒体采访时表示：“艺术家应该脱离画廊这个被限定死的空间，为自己开辟更加广阔、多样的道路，去贴近、亲和大众。”的确，从大学时代起，这位梨花女子大学的才女就已经开始尝试着推销自己和自己的艺术创作了。

2002年，陆心元将自己创作的一个略带漫画色彩的羞涩少女形象放在个人主页上用网页背景，这个简洁、可爱的形象迅速蹿红，成为当年少女们最喜欢的绘画形象之一，这使得陆心元开始拥有了一些知名度。此后不久，她的艺术天赋和作品的商业价值被一家画廊发掘，通过协商后，陆心元的作品被制作成艺术商品开始进行销售。其中，2005年推出的“陆心元日记本”到现在已经卖出了100万本，至今仍是韩国最为畅销的艺术商品之一。2007年，陆心元同发掘了她的画廊代表喜结连理，并于2008年11月成立“陆心元设计株式会社”，自己出任代表一职，开始更大力度、更大规模、更加系统地开发以陆心元艺术作品为模板的系列商品。2010年，陆心元以自己的名字命名的饭店开张，精致、个性的餐厅里陆心元创作的艺术形象无处不在，人们在用餐的同时还可以购买在餐厅里展示的

艺术商品。目前，在网络商城、首尔仁寺洞、新寺洞以及釜山等地的百货商场中都能购买到陆心元推出的艺术商品，从日记本、记事本等简单的艺术商品到钱包、靠

韩国女画家

陆心元的艺术商品之路

杰夕

陆心元和她的艺术商品

垫、行李箱包等丰富多彩的商品系列，以陆心元的画作作为模板推出的艺术商品已经有近500种之多，而她笔下的调皮鬼小绿、奥黛丽等形象更是备受韩国人，尤其是韩国女性喜爱。一位陆心元的粉丝表示：“陆心元笔下的形象不仅可爱，而且会讲故事，简单的形象却能表达出女性的心理，看到这些人时，心情都会随之好转。”不久，陆心元的公司还将推出鞋子、手袋等商品，今年冬天她还准备将这些艺术商品推广到法国、意大利市场。

商业营销上的成功，无疑使得陆心元成为韩国艺术界最富有的青年画家之一。比起大多数过着清苦日子画家而言，陆心元的成功让艺术大学的后辈羡慕不已，成为“第二个陆心元”甚至成为很多艺术大学学生的梦想。然而，专家们对这位艺术商人的评价却是褒贬不一。一些人认为她提出了质疑：“陆心元的出现使得美术专业的学生心态浮躁，不想着打好基础，只是一味地想要创作出能赚钱的形象。”“（她的画）只是样子好看而已，哪里有什么艺术性！”……质疑声音和负面评价不断也使陆心元成为韩国艺术界最具争议的画家之一。

对待外界的评价，陆心元尽量不去理睬。她说：“上大学的时候，我经常会因为一直依靠父母的资助生活感到苦恼。在我看来，靠自己的能力赚钱才能被称为真正的‘职业’，我一直觉得，自己的身体里有着两个‘我’，作画的时候，作为画家的我会坚定地秉持艺术作品的艺术性，而待到以画作为基础开发艺术商品的时候，作为商人的我又会完全从商业角度去考量一切。毕竟，画家也是人，也是需要吃饭的呀！”虽然质疑声不断，但坚持用艺术赚钱才算得上“职业”的陆心元还在执着地坚持着自己认定的道路，以艺术作品为基础开发艺术商品，通过艺术商品使艺术作品中的形象成为品牌，从而激励自己进行更多的创作。在被问到你是画家还是设计师时，陆心元坚定地回答：“我是画家！只有真正喜爱画画的人才能推出好的艺术商品，艺术商品只是让更多人了解到这些画作的手段。”

人生百味

把“垃圾”变成艺术品的美国艺术家

舍唐

7月24日，在美国纽约州首批同性恋婚礼仪式结束后，大街和人行道上散落着大量的羽毛装饰、玻璃珠和各式各样的旗帜。曼哈顿艺术家贾斯汀·吉尼亚克来到街上，把人们遗留下的这些垃圾像宝贝一样捡回家。几天后，他创建的“纽约垃圾”网站就挂上了新创造的艺术品。和以往的作品一样，这些小玩意受到了世界各地游客的热烈追捧。

用垃圾创造艺术品——吉尼亚克的这个艺术项目已经持续了整整10年。起初，这些垃圾艺术品每一小盒的售价是10美元。随着越来越多的游客将其当做纽约旅游的纪念品，吉尼亚克将价格提升到25美元，仍然供不应求。现在，许多作品的标价已经达到了50至100美元，因为在不少人眼中，这些“垃圾”可是不折不扣的艺术品。

到底吉尼亚克对从街头捡回的垃圾做了怎样的改造，让他们得以迅速升值呢？很简单，他只是用隔绝气味、干净透明的小盒子把垃圾一个个包装、签名、编号，然后标上价格。这些垃圾艺术品都是限量版，里面装着纽约

贾斯汀·吉尼亚克

大街上被遗弃的浆果盒、破可口可乐瓶，或者是大都会博物馆的门票等。有趣的是，装在盒子里的垃圾不但受到外地游客的青睐，就连纽约本地市民也对它们颇感兴趣。许多售价在50美元以上的垃圾艺术品都被纽约人买走，要知道，他们可是和原生态的城市垃圾全天候零距离接触的。一位纽约人这样说道：“垃圾是城市生活的一部分，每个垃圾背后都有一个故事，正是这些故事让垃圾艺

术品拥有了一丝浪漫的气息。”事实上，垃圾艺术品的诞生源于一次朋友间的打赌。2001年，还是纽约市广告代理中心实习生的吉尼亚克由于不满同伴对广告设计中包装环节的轻视，创建了“纽约垃圾”网站。他坚信，只要经过巧妙的艺术化包装，人们就会愿意购买原本绝不会让他们掏腰包的东西。“我不认为不重视包装艺术的想法很荒唐，唯一证明它错的方式就是把人们绝不可能买的东西包装之后卖出去。垃圾是最佳选择。”

从那时起，吉尼亚克一直利用纽约市里各种各样的垃圾来创作艺术品，他证明了消费者对于花哨包装没有什么抵抗力。这些城市垃圾被放到漂亮的塑料容器里密封起来然后卖出去，就是为了证明产品设计的力量。目前，他的垃圾艺术品已经在超过30个国家卖出了1300份。这些装着撕碎的违规停车罚单、被人遗弃的婴儿鞋或是用过的吸管的艺术品在英国、德国和瑞士都不乏购买者。吉尼亚克说：“人们会因为各种原因买下我的这些作品，比如怀念曾经在纽约的生活，佩服我

贩卖垃圾的勇气等等，我的每一件作品都有它自己的特色。”

可别以为吉尼亚克只是利用人们的猎奇心理赚钱，事实上，看似简单的垃圾包装也经过了许多美学设计：“当我在思考怎样才能把垃圾变得令人愉快和值得收藏时，我就想到把它们放到一个塑料立方体里，让它们与环境隔离开来。这样你就能拿起它们，并且从各个角度仔细地观察它们。我在每一个立方体底部都贴上了标签，注明了里面装着的东西以及我捡到它们的时间。每一件作品的创作都花费了我很多时间，比如在色彩的搭配上，我尽量让它们能够满足人们的审美需要。我可不想让买它们的人有一种被欺骗了的感觉。”

吉尼亚克同时表示：“在纽约，垃圾就是我们日常生活的一部分。它拥有自己的特色，你能从中读到许多东西，这一点是纽约人在成长过程中热爱和欣赏的。例如我发现，人们通常会将违规停车的罚单撕成两半，那么从这些撕碎的罚单中我们就可以想象那些人在停错车位后的沮丧。每一件垃圾都在纽约人的生活中扮演了一个角色。”

明星写真

列维耶娃：从体操冠军到邦德女郎

任立

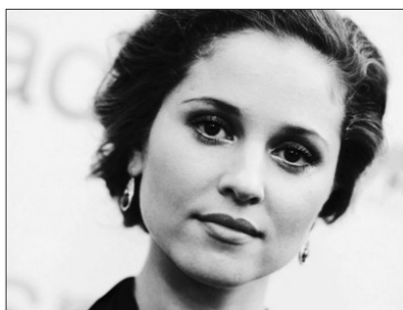
动作明星杨紫琼、法兰西玫瑰苏菲·玛索、黑人影后哈莉·贝瑞……大银幕上，这些来自不同国家的女明星演技出色、各具魅力，而同时她们还拥有着一个相同的称呼——邦德女郎。很快，俄罗斯美女玛格丽塔·列维耶娃也将加入她们的行列，她将在今年10月开拍的第23部007系列电影中出演新一任邦德女郎。

1980年，列维耶娃出生在俄罗斯圣彼得堡（当时名为列宁格勒），陪伴她一起成长的还有双胞胎哥哥。3岁开始，列维耶娃接受了严格的艺术体操训练，小小年纪便已在俄罗斯举办的多个大赛中赢得冠军。11岁时，母亲带着她和哥哥移民美国，居住在纽约的布鲁克林区。体操向来是俄罗斯人的传统优势项目，初到美国的几年，列维耶娃继续自己的运动员生涯，并在美国体操比赛中崭露头

角。训练、比赛、拿奖——列维耶娃在这种往复的生活中度过了自己的童年。

高中毕业后，列维耶娃进入纽约大学主修经济学。凭借专业知识背景，加之外语优势和年轻女孩的爱美天性，她成为一名时尚买手，做起了服装设计方面的生意。然而，列维耶娃真正涉足艺术领域，要从进入威廉·埃斯珀工作室学习表演说起——那是一所有着近50年历史的表演艺术学校，毕业生中不乏日后摘得奥斯卡奖的凯茜·贝茨、黛安·基顿等明星。

充满异域风情的容貌和气质让列维耶娃获得了不少关注。2005年，《纽约杂志》将其评选为该市最美丽的50名居民之一。很快，列维耶娃便在美国电视频道上播映时间最长的犯罪剧集《法律

玛格丽塔·列维耶娃

与秩序》中客串演出。虽然她在电影中的表演同样激情四溢，但在相当长的一段时期内，无论是《幽灵人种》中的问题少女、《情圣终结者》中的性感尤物，还是《林肯律师》中的受害者，列维耶娃的银幕形象始终被大家定位为“花瓶”。

新一任邦德女郎一角似乎又加重了这种偏见，因为大家不用

想也知道，“那（指邦德女郎）是全世界最大的一个‘花瓶’”。广大影迷们已经习惯接受，只要传奇特工詹姆斯·邦德一出现，就必定会有美女相伴左右。“对此，电影制片方解释道：“完美的邦德女郎应该美丽、自信，同时还要带点神秘感，列维耶娃完全具备了这些特质。”

随着电影市场竞争的日趋激烈，邦德女郎在影片中的地位和作用也在不断加强，有时甚至还得拿起武器，不顾形象地与邦德并肩作战，其戏份的吃重程度比起男主角有过之而无不及。这样看来，列维耶娃的体操功底确实可以帮助其完成电影所需的更多动作场面。制片方也表示，列维耶娃出色的运动技能完全可以为007系列电影注入新的气息。“也许她在还不算出名，但急什么呢？出演邦德女郎一定会让她时来运转！”