

展示京剧艺术之美 表现民族精神品格

——国家京剧院在文化走出去中的探索

本报记者 王立元

“2010年,京剧入选‘人类非物质文化遗产代表作名录’,这是世界对中国京剧的充分肯定。世界各民族、国家将中国京剧视为全人类的文化财富和精神遗产,京剧既是民族的,也是世界的。”2012年8月19日,中国国家京剧院院长宋官林以主讲人的身份在美国纽约佩斯大学做讲座,介绍了京剧的起源、发展及其独具魅力的艺术特色,并由几位京剧表演艺术家现场表演多个经典选段。“我们在访问美国和加拿大时,在多座城市举办了京剧讲座,这是国家京剧院继以往带着演出剧目走出去后,在对外文化交流中做出的新尝试,受到了当地人的肯定和欢迎。”宋官林说。

展示京剧艺术风貌

近年来,特别是党的十七大以来,国家京剧院充分发挥国家院团在对外文化交流中的代表性、示范性、导向性作用,积极开展对外文化交流工作,先后组织近1000人次出访法国、埃及、德国、日本、瑞士、意大利、阿联酋、美国、韩国等10余个国家和我国港澳台地区,通过京剧艺术讲座、京剧表

演、合作创作剧目等方式为中华文化走出去特别是京剧艺术的传播和弘扬做出了积极贡献。

梅兰芳是京剧艺术走出去的一个标志性人物,他于1930年赴美演出的巨大成功超出了国人的预想,甚至令大洋彼岸众多美国戏剧评论家始料不及。在宋官林看来,这是中国京剧艺术走出去的第一个阶段,这个充满传奇性和故事性的开头博得满堂彩。

上世纪50年代,国家京剧院老一辈艺术家杜近芳等带作品《秋江》、《雁荡山》等到国外演出,展示了新中国京剧艺术的艺术风貌。

“到了改革开放初期,经历了文化大革命的中国人还在重塑自己的文化自信,深怕外国人不懂中国的京剧,带出去的剧目都是《三岔口》、《拾玉镯》、《大闹天宫》等以动作表演为主的武戏。”宋官林说。

现在,在京剧艺术走出去的第四个时期,国家京剧院正努力打造着“名团、名品、名人”的演出品牌,在剧目和人员选择上,以名家和经典相结合的方式,更容易形成品牌。

探索理想的运作模式

“近年来,国家京剧院在选择对外交流的剧目时,着重推选像《杨门女将》、《野猪林》、《白蛇传》、《锁麟囊》、《大漠苏武》等既

弘扬中华民族传统美德,又极具欣赏性的经典之作,特别是2012年中德文化年举办期间组派由于魁智、李胜素主演的《野猪林》赴德演出,中韩文化年举办期间组派以李海燕为主演的程派经典名剧《锁麟囊》赴韩演出,引起了强烈反响,也拉开了京剧全本大戏特别是文戏走出去的大幕。”宋官林说。作为一出经典的程派名戏,《锁麟囊》还是第一次走出国门,国家京剧院选择这出以唱为主的文戏,主要是想传达中华民族自古以来具有的扶危济贫的侠义精神。另外,作为新编历史剧,《大漠苏武》创作出来还不到一年就参加了澳门艺术节的开幕式演出,也足见国家京剧院对新创剧目的文化自信。

对于京剧艺术走出去,国家京剧院在运作模式上也进行了不懈探索,“公派与商业结合的方式较之‘全包’模式,更容易打进国外主流社会阶层。”宋官林说。2012年参加中德文化年活动时,《野猪林》一剧在德国汉堡演出两场,文化部对活动的往返旅费和道具运输进行补贴,当地的宣传和售票由石荷州音乐节组委会负责,组委会支付演出团演出费。在演出前一个月,组委会就传来消息,两场演出2000余张票已全部售罄,且买票的大都是德国人,主办方制定的平均票价60欧元的标准也创下了中国演出团在当地演出的新高。“所以说,在当前形势下,采取部分补贴和商业运作相结合的方式,当是一个比较理想的运作模

式。”宋官林说。

寻找多种合作方式

近年来,国家京剧院在注重打造精品剧目、推出代表艺术家的同时,不断探索多种合作方式以加快京剧艺术走出去的步伐。继3次与日本民主音乐协会采取“量身定做”剧目之后,国家京剧院再次跨出艺术界限,推进了中德合作项目京剧·歌剧《界碑亭》的创作与演出,让中西方艺术同台展现,增强中外舞台艺术交流对话。该剧在2010年创排后,先后在德国、瑞士演出3轮,并于2012年10月在北京亮相,引起了业内专家的极大兴趣,为以后的中外合作积累了宝贵经验。

此外,国家京剧院还先后组派京剧艺术小组赴法国、埃及、德国等国家的中国文化中心开展京剧艺术普及讲座及京剧开放日活动,通过讲座、演员表演展示介绍京剧艺术,并让当地观众参与京剧化妆和学唱脸谱、体验京剧身段等,让他们对京剧艺术有了较为深入的理解,并对中国传统文化产生了浓厚的兴趣。

“我们推动京剧艺术走出去,既要展示京剧这门艺术精美的表演形式,还要表现中华民族的精神品格,凸显我们的民族文化。”宋官林说,“在走出去的过程中有3点必须要做好,那就是宣传、翻译和讲解。”

百家横议

是嫌诗爱画还是嫌贫爱富

郭志锋

去年,笔者受一画家朋友所托,替他写了点文字,误打误撞发在了某知名艺术刊物上。没想到,好几位画家为此专门找到我,希望我替他们也写一篇,其中,竟然包括一位省内的知名诗人。看到我吃惊的样子,他呵呵地笑了起来,说:“我早就不写诗了,诗能干什么?老兄,你也转行吧。”言下之意,是让我也去学画。

无独有偶,我的一位师范同学也曾再三询问我愿不愿意学国画。我说我没有这个天赋,况且年龄也大了。可他解释道,画不一定非要成为名家,只要你愿意干,3年之内就能进入市场。他还说:“你看你写了几十年,出本书还要自己掏腰包。我呢,画一张就是好几千块,过得多潇洒!”他的话不假。这几年,他背着画板,走南闯北,连西欧、北美都跑遍了。走到哪儿,只要卖几张画,盘缠就回来了。然而,几年过去了,我始终不敢进入这个圈子。

其实,对此现象怀有警觉的人也很多。3月22日,《光明日报》就发表杂文《诗人越来越少,画家越来越多》,文章虽然说得比较委婉,但醒目的标题已概括了当下的现状。追根溯源,并非国人越来越爱画画、嫌贫爱富,而是随着国家经济的迅速发展,艺术品市场也随之水涨船高,书法家、画家比诗人赚得更多,腰包更鼓。说白了,嫌诗爱画,实质上也就是嫌贫爱富。所以,众人对书画趋之若鹜,且有不断升温之势。相反,拥有“诗仙诗圣”辉煌历史的诗歌,却是“门前冷落车马稀”了!

由此,我们就看到一种怪状:写诗的越来越少,相关刊物也难以以为继,纷纷停办;画家队伍却越来越庞大,泥沙俱下。有些所谓的画家根本不重视美术基础理论,也来不及打牢创作技法根基,走的是捷径,随便画上几笔,然后冠上“前卫艺术”“行为艺术”“后印象派”等新名词,糊弄大众,充塞着浮躁之气,追求的无非就是一个名利!殊不知,“书画装饰的是门面,诗歌装饰的是心灵和梦境”,诗歌不可替代,一个缺乏诗人的时代,将是一个没有诗意的时代,一个留下遗憾的时代。

全国文物艺术品交流展将亮相河南

本报讯 (驻河南记者张莹莹)记者从河南省文物交流中心获悉,“河南·郑州2013年全国文物艺术品春季交流展”将于3月30日至31日在河南省文物交流中心举行。

据了解,此次共有来自北京、天津、上海、湖北、浙江、陕西等省、市的50多家国有文物交流中心、文物公司前来参展,展出瓷器、玉器、书画、铜杂等各类文物艺术品精品,其中很大一部分是各个文物交流中心和博物馆遴选的藏品。此外,来自香港、台湾的多家古玩艺术品公司带来的玉器和民间工艺品也是本届展会的一个亮点。

据悉,全国文物艺术品交流展至今已连续举办10年,为广大文物收藏爱好者提供了一个开阔视野、交流切磋的平台。

内蒙古表彰元上都申遗先进集体和个人

本报讯 (驻内蒙古记者阿勒得尔图)3月26日,内蒙古自治区人民政府通报表彰了对元上都遗址申报世界遗产做出突出贡献的先进集体和先进个人。

去年6月29日,第36届世界遗产大会将元上都列入《世界遗产名录》。元上都的成功申遗,填补了我国世界文化遗产类型中草原文化遗产的空白,实现了内蒙古世界文化遗产零的突破。为表彰在元上都申遗过程中做出突出贡献的先进集体和先进个人,内蒙古自治区人民政府决定授予内蒙古自治区党委宣传部等8个单位“突出贡献单位”荣誉称号;授予内蒙古自治区发展和改革委员会等18个单位“先进集体”荣誉称号;为内蒙古自治区文化厅副厅长、文物局局长安泳博等12人记一等功。授予4人“突出贡献专家”荣誉称号,授予18人“特别贡献者”荣誉称号。

同时,会上还表彰了内蒙古文物工作先进集体和先进个人。

宁夏开展文物保护检查

本报讯 3月18日至21日,由宁夏回族自治区文化厅、旅游局、住建厅相关职能部门组成的联合检查组对全区旅游等开发建设活动中的文物保护工作开展集中检查。

此次检查的范围是宁夏各地的全国重点文物保护单位和自治区文物保护单位。根据国务院《关于进一步做好旅游等开发建设活动中文物保护工作的意见》,检查组先后到西夏陵、水洞沟遗址等18处全国重点文物保护单位,高庙、北武当庙等6处自治区文物保护单位,对《意见》中列举的转让、抵押国有不可移动文物,擅自拆除文物古迹和历史文化街区、村镇以及历史建筑等5种违法违规行为进行了全面检查。(解明)

海南启动环岛赠书活动

本报讯 (驻海南记者张轶)将于4月19日在海南召开的第23届全国图书交易博览会开幕在即,为了营造全民读书的氛围,由第23届书博会执委会主办的“书博大篷车环岛行”活动3月26日在海口启动,3辆满载书籍的大篷车分南、北、中3条路线,用8天时间环岛行,向沿线的学校、部队、乡镇、农场和社区等基层单位和民众赠送总数达70万册的各种图书,同时向广大读者展示、展销优秀出版物,掀起一股“全民阅读”的热潮。

3月26日至4月2日期间,一辆书博大篷车在海口市及海口周边地带巡展,一辆大篷车经万宁市、陵水县、保亭县、五指山市再向三亚市、东方市等地巡展,另一辆大篷车经澄迈县、临高县、儋州市再向白沙、琼中、屯昌、琼海、定安等县市巡展,将充分展示本届书博会“书香椰岛,魅力海南”的主题。

国标舞“院校促进杯”首增轮椅舞

本报讯 (驻北京记者李雪)由中国国际标准舞总会、北京市文联主办的第15届CBDF国际标准舞“院校促进杯”公开赛暨北京轮椅舞公开赛于3月21日至24日在北京地坛体育馆举行。本次比赛首次增加了由残疾人参与的国标舞轮椅舞比赛。来自全国各地国标舞专业院校和普通高校的60余支参赛团队、近1000对学生和国内外数十对轮椅舞选手共同参加了29个组别的角逐。

“院校促进杯”公开赛是目前国内内容最丰富、水平最高的国标舞赛事,已成功举办了14届。公开赛除了设置职业组、业余组(甲A组)外,还为21岁以下各年龄段的学生设立了组别,此外,还为普通高校的国标舞专业大学生和国标舞爱好者设立相应组别,鼓励更多大学生参赛。

为梦想,再出发

王承旺是一名摄影师,他有一个梦想——把全国56个民族的民俗民风通过镜头展示给全世界。为了这个梦想,2001年至2010年间,他自驾车10万公里,两次进行民俗民风的专题拍摄,足迹踏遍全国。他说:“作为摄影师,这个梦想是我的事业梦,也是我的爱国梦。”同事和朋友都叫他老旺,他现在是《黑龙江晨报》的摄影记者。为了梦想,今年50岁的老旺,3月26日再次出发,开始他的民族专题拍摄之旅。

2001年,已从摄影爱好者变成专职摄影记者的老旺在骑摩托车去西藏采风途中,遇到拿着地图问路的“老外”。“老外”询问他许多关于中国少数民族的事情,他都回答不上来。这次尴尬的经历,让老旺下定决心拍摄56个民族的决心。经过几年的准备,2005年和2010年他分别历时105天和160天两次拍摄56个民族的专题照片。每次拍摄留下的遗憾,都成了他下次出发的理由。

“一些民俗文化消失得特别快,很让人着急,所以我想尽快走出去。”老旺说,“前两次感觉特别‘赶’,心也不够静,这次准备每个民族选一个代表人物拍摄一段时间的故事。”

为这个梦想,老旺已累计投入了几十万元。“我相信,我所做的事情会为历史、民族,为我们国家的文化传承留下一批宝贵的影像记录,这个梦想不是能用钱来衡量的。”王承旺说,“只要不出发,就永远做不完准备,为了梦想,出发!”

图为王承旺在展示他拍摄的少数民族题材的摄影作品。

新华社记者 王建成 摄

培育剧目 引导观众 激活市场

南京“零场租”打造“520剧场”

本报驻江苏记者 王炜

3月17日晚,江苏南京江南剧院座无虚席,由南京市委宣传部、江苏省演艺集团、南京市演艺集团通过“零场租”举措共同打造的南京“520剧场”拉开帷幕,首场演出南京大学艺术硕士剧团排演的话剧《蒋公的面子》赢得了观众阵阵热烈掌声。在接下来的时间里,江南剧院将会上演百场话剧、儿童剧、戏曲等。

“520剧场”是指一年52周“零场租”演出,谐音则正好是“我爱您”,也为年轻人看戏讨个好彩头。根据计划安排,2013年4月至2014年3月这一期间,江南剧院每周都将上演1至2场演出,全年演出将近百场,剧目以话剧为主,辅之儿童剧、室内乐、戏曲等。南京市委宣传部将通过“零场租”的举措,为这些演出支付场租。剧场面向社会公开招募优秀剧目,经审核小组审核通过后,推出演出计划和节目安排。江苏省、南京市和在宁高校的专业剧团及民营剧团创作的优秀剧目都将被引

进,剧场还会视情况引进国家级院团、明星剧目及外国优秀剧目演出。通过向市民发放调查意见表,市民也能参与剧目的选择。主办单位将对演出场次、观众人数等进行跟踪考查,以保证演出剧目的质量和人气。

南京文化底蕴深厚,高校众多,艺术院团集中,本地拥有江苏省演艺集团话剧院和南京市演艺集团话剧团两家话剧专业院团,同时,南京大学、南京艺术学院、南京师范大学等众多高校也拥有一批出色的专业话剧团,本土话剧创作、表演资源相当丰

富。但由于种种原因,这里演艺市场不很活跃,相比北京、上海等话剧市场繁荣的城市,南京还有一定差距,这引起了南京市委宣传部等部门及文艺工作者的关注。

为了进一步激活南京演出市场,激发本地院团的创作热情,为市民奉献更多更好的精神食粮,南京市委宣传部会同江苏省演艺集团、南京市演艺集团,通过“零场租”的举措,将江南剧院打造成南京“520剧场”,在南京率先打造一个看小剧场话剧的固定场所,并计划以小剧场话剧为龙头,带动戏曲、音乐、儿童剧

等系列演出,推动南京成为继北京、上海等城市之后可持续、常态化演出的城市。

南京市委宣传部文艺处有关负责人告诉记者,通过“零场租”来打造“520剧场”,不仅能减少演出院团和演出场所的压力,吸引优秀剧团、剧目开展长期的合作演出,使演出具有持续性和常态化,更能降低演出票价,吸引市民走进剧场,培养市民文化消费习惯。此外,剧场公开在社会招募优秀剧目,也能促进和激励本土院团剧目的创作和发展,突出和弘扬南京本土文化。

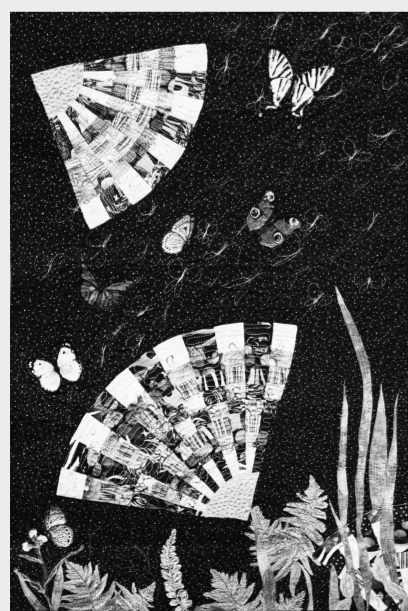
中外双展亮相大连现代博物馆

本报讯 (驻辽宁记者袁艳 通讯员谷兆娜)由大连现代博物馆分别与重庆中国三峡博物馆、美国驻沈阳总领事馆合作举办的“三峡琴韵——重庆中国三峡博物馆馆藏古琴展”和“化零为整——21世纪美国拼布作品艺术展”近日在大连现代博物馆举办。

古琴,又称瑶琴、七弦琴等,是中国最古老的弹拨乐器。古琴展共展出重庆中国三峡博物馆馆藏宋、元、明、清历代古琴23张,这些古琴形制典雅,音色优美。其中宋代“松石间意”琴经历代名人收藏及题词,堪称国宝级文物。除古琴以外,还展出与古琴艺术相关的各类文物,同时还介绍了古琴的制作材料结构和工艺制作过程。

拼布制作是美国民间的一项重要传统工艺,拼布创作者选择不同图案的布料,通过形状与颜色的反复设计,将美国的历史、文化、宗教、风俗等融入作品,采用各种技法拼制一幅完整的布艺作品。拼布作品艺术展的作品分别出自美国19个州25位拼布艺术家和爱好者之手,这些作品题材广泛、色彩斑斓,人物、动物和花卉风格多样,极富装饰意趣。

据悉,古琴展、拼布作品艺术展分别展出81天、20天。

展览现场,来自美国的拼布艺术家Martha Ginn女士与观众互动。左图为她捐赠给大连现代博物馆的作品《蝴蝶飞过》。

李慧 摄