

艺术·观察

从张火丁赴美演出看中国文化走出去

本报记者 刘 森

今年9月,京剧程派名家张火丁携《白蛇传》、《锁麟囊》两部经典名剧登上美国纽约林肯艺术中心的舞台。媒体报道称,两场演出,有着2500个席位的林肯艺术中心大卫·寇克剧院座无虚席。演出受到了当地观众的热烈欢迎,《纽约时报》甚至用了超常规的多个版面进行报道。

张火丁在美国的演出同样震动了中国戏剧界,关于中国戏曲、中国文化怎样走出去的讨论持续发酵。在日前由中国戏曲学院主办的“戏曲文化传播与产业发展论坛”上,多名专家建言,中国文化走出去应注重“人格化”。

优秀艺术家是核心竞争力

对于张火丁的美国之行,中方随团人员和国内媒体提及最多的是演出被美国当地媒体“刷屏”,《纽约时代》先后4次刊登了张火丁的报道。值得注意的是,这些报道大多是从张火丁个人艺术风格写起,进而观照中国京剧艺术,从内容看显然下了很大功夫。

在题为《京剧超级明星将亮相美国》的报道中,这位曾获普利策奖并亲赴北京观看张火丁排练的记者,这样描述他眼中的京剧:“美国观众将会看到一种有着千年传承的珍贵艺术形式,精美戏服装扮的道德故事、武打场景、繁复的动作,以及看上去如哑剧般的艺术化动作和手势。那些动作都各具意义和象征性,与鼓点、锣声和高亢的弦乐相呼应。”

“我们总结到底成功的原因是什么,可能最重要的还是有特殊的、体现中国美学精神的艺术家走出去,对普通民众的影响力是巨大的。从人格化的角度来探讨‘张火丁现象’,探讨中国文化的走出去,是有价值的。”中国戏曲学院院长巴图说。

所谓中国文化“人格化”走出去,就是通过代表性的艺术家更加具象、生动地展现中国文化。中国文艺评论家协会副主席、中国戏曲学院学术委员会主任、张火丁赴美演出策划参与者之一的傅谨说:“这次去纽约的京剧演出,我们更喜欢称为张火丁的演出,我觉得以艺术家的个人魅力为号召,是我们走向世界更好的途径。通过这次演出,应该找到中国传统文化走出去的‘张火丁模式’,这种以人

格化方式走出去的模式。”

有着多年请进来、走出去项目运作经验的中国对外文化集团有限公司董事长张宇说:“表演领域的成功,通常会具体到某个人的成就及影响力,从根本上讲,是其代表人物人格化、个性化的成功。演出市场中,人们关注的是穆迪来了,而非哪支交响乐团来了。中国的‘四大名旦’就是4个人格化的形象。人格化的艺术家,是一个国家文化软实力的组成部分。”张宇认为,有重复消费才有文化产业,代表中国传统表演艺术的人格化的艺术家,才是推动消费者再消费的核心竞争力。

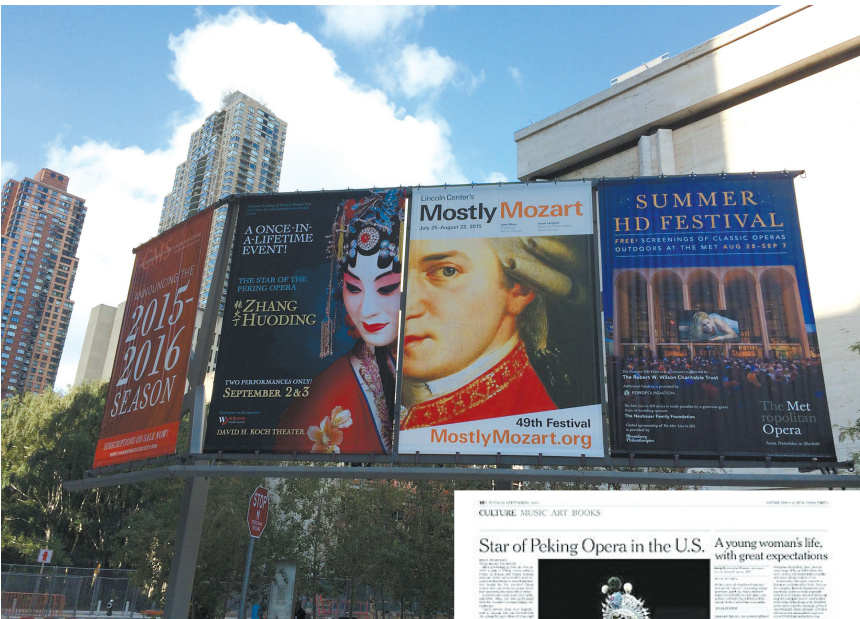
表达人类共同情感的剧目

在京剧的对外文化交流史上,很长一段时间都是以武戏或折子戏展示为主,这也给外国观众造成一种不太好的印象:京剧就是杂耍吗?

傅谨称,从一开始就打算把原汁原味的京剧文戏带给美国观众。“这次演出表明,尽管西方的观众对中国京剧不了解,但是正如中国观众可以欣赏歌剧、芭蕾舞,高水平的京剧表演同样能够让美国观众欣赏、喜爱,甚至是痴迷。我们相信其中所包含的中国传统的仁义礼智信,是人类共同拥有和应该遵循的价值观念,我们相信优秀剧目可以让剧场所有人都沉浸在喜怒哀乐的气氛中。”

巴图认为,对外文化交流是国家文化行动,必须拿出最典型、最具代表性、最有交流价值的项目及其代表人物。“《锁麟囊》、《白蛇传》是最经典、经得起时间考验的中国京剧剧目,张火丁又是当代京剧表演艺术代表性人物。这是此次访美演出取得成功的前提。”

中国戏曲学院教务处处长张尧分析,《锁麟囊》和《白蛇传》两部剧目在主题选择上,前者是“知恩图报”的普世价值观的再现,后者是“追求爱情自由”的代表;在呈现方式上,两场演出均以大戏的方式将戏剧性极强的故事完整呈现,因此,即便存在语言不通和审美差异等障碍,却不妨碍国外观众欣赏京剧之美。“人类情感是互通的,对艺术的欣赏更是无界的,所以选择最具中国传统文化精髓且表达人类共同情感的剧目演出,引导观众欣赏,才是真正做好文

▲林肯艺术中心门口的广告牌

►《纽约时报》的大幅版面报道

化传播的方式。”

科学的市场营销手段

文化走出去除了需要自信,更需要市场化的运作方式。张火丁赴美前,在纽约哥伦布大道、纽约主流媒体、中国驻纽约总领馆微信、纽约环线观光邮轮……主办方以各种广告方式告知美国大众:中国顶级京剧艺术家将登上世界最高表演艺术殿堂。

“无论是当年的梅兰芳访美,还是青春版《牡丹亭》的演出,第一考虑肯定不是商业,但是如何实现最好的文化传播的效果,用市场化运作可能是最接地气、最能够实现实际效果的方式。”傅谨说。

与会者认为,市场化推广是文化传播的最好方式,必须加强,而要实现真正有效传播,还须跨越文化鸿沟。当年梅兰芳访美之所以成功,离不开胡适等一批学者所做大量推介、翻译等工作。

以张火丁赴美演出为例,为了把最精彩的中国京剧艺术呈现于纽约的舞台,让美国观众真正看懂,演出前,主办方请来哈佛大学教授王德威、美国密歇根大学教授陆大伟在林肯中心为美国

观众讲解《白蛇传》、《锁麟囊》。

在文化艺术传播的过程中,各类人才的匮乏也逐渐显现。张尧认为,培养戏曲表演和传播的高级人才是优秀传统文化走出去的重要内容。“首先要加强培养戏曲国际化传播人才群;其次要培养具有专业知识和扎实外语基础的人才;第三要培养具有戏曲专业知识的国际文化经纪人才;第四要培养具有戏曲专业知识的国际剧场管理人才;第五要培养国际文宣推广人才;第六要培养具有专业知识的外事管理人才。在文化产业中,人才是核心,人才培养亟待各方努力推进。”张尧说。

艺术·人物

李默然有个默戏的习惯,化了装以后就再也不理戏外的人和事,而是一人独自面壁默戏。

台下,他也常常在脑子里考量着艺术创作中的种种课题,不断默戏。一个偶然的机会让我们俩之间有了默戏的交流,虽然这种交流只是他偌大思维空间里的点滴,而且时断时续,却延续了40年之久。

1961年,我进入辽宁人民艺术剧院工作。不久,剧院领导让我参加一个戏的演出,以便熟悉舞台。我在后台晃荡了两天,第三天突然听见一个严厉的声音在我耳边小声说:“下去,到场子里看戏去。”我定睛一看是李默然。眼看着他就要进化装室,临进门又伸出3个手指示意我要连看三场。我硬着头皮把三场戏看完了,怯生生地去找他。没等我开口,他开门见山地说:“学戏剧,我不同意从舞台开始。剧场、舞台、观众这三者谁应该排在第一位?”我回答:“观众。”“对,一个字,那是‘根’,剧场是枝干,舞台是叶和果,学戏不得从根上学吗?”

接着,他又问我:“你看了三天戏,看出啥门道没?比如观众为啥爱看戏?”我说:“那能看出来吗?”“能啊!”他一下子提高了嗓门,“观众为啥笑?为啥哭?为啥咬牙?为啥鼓掌?进来时啥样?看完戏往外走又啥样?仔细看

你就能看出门道来。”我听不懂,就问:“那你说观众为啥爱看戏?”他瞪大眼睛又伸出4个指头:“要我说,就4个字,提气、提神,戏里恶扬善替他出了恶气,长了正气;美好的东西让他长了精神,有了奔头。”接着他微笑着说:“行了,你以后就慢慢品吧,戏剧是活人演给活人看的一门学问,你要是不看活人只看书本,你就入不了这个门。”

我万万没想到威严的李默然竟是这么平易近人,于是我有事没事就往他身边凑,他也看出来了,就笑着问我:“咋的,没听够啊?”“没听够。”他沉默了一会儿,点点头说:“行,没听够咱们以后就多交流。不过我说的充其量只能算是思考题,答案还得你自己找。”就这样,一个大明星和一个刚参加工作的小青年有了一个约定。

生活中,李默然的脑子几乎不用着,时时处处找课题。比如有一次在演出车上,一个人夸同事的女儿“长得招人稀罕,声音也甜”,说她“天生就有台缘”。当时,大家听了也没在意,可李默然过两天对我说:“我打小在戏园子里就听说‘台缘’这个词,挺神秘,老天爷给的缘分。可我仔细一想,说白了不就是观众喜欢一个演员吗?观众要是喜欢一个演员,那可不是天生的,这个演员必须做到3个字:真、善、美。真就是要真功夫,善就是要善待观

众,美就是要塑造出一个美的艺术形象,缺一不可,剧院可不是光看脸蛋的照相馆,别以为真、善、美这3个字是咱们拿来教育观众的,其实观众看咱们也是这3个字。”

李默然有一个大抽屉装满了摘录文化名人语录的卡片,可他在默戏时却很少引经据典大道理,而是用自己的亲身经历,用自己的观察和感悟去咀嚼一遍,用他的话就叫他认的“笨理”和“死理”。他甚至敢用他认的笨理和死理去挑战权威。1964年,全国文艺界正在大批形式主义,戏剧界也极力主张要摆脱程式化体现的束缚,就在这个时候,他竟大胆地说:“戏剧表演艺术先有‘斯坦尼’的体验不行,内心体验的东西还要找到表现形式把它体现出来,所以还得加上中国传统戏曲的体现。体验加体现,观众才能看到人物的内心,被观众看到了,才完成了人物的塑造。”他还说:“别人咋想的我不管,我李默然塑造角色就两条:认真体验、抓住本质;精心设计、掌握手段。两条缺一不可。”

在艺术手段上的探索,可以说是一道贯穿了李默然一生的思考题。他对台词韵律化、节奏化的处理手法,已成为他表演风格的一个明显特征。他还把目光盯上了歌剧和京剧,他说:“歌剧、京剧塑造人物最有力、最提神的是核心唱段,老怕台词长,老怕说多了,它不是长了、多了的事,关键是你怎么说、说什么。”于是他开始了话剧设置“核心唱段”的艺术实践。《故乡》他让海默写,《海边青松》时他自己写,到《报春花》时又让崔德志写……《报春花》里李健的那大段台词,在连续200多场演出中,他都声情并茂地去表演,受到了观众长时间雷鸣般的掌声。在后台与我擦肩而过时,他悄悄说了两个字:“值了。”

尽管李默然从不把他默戏的观点拿来与人争论,但社会上的种种创作思潮还是会不时地撞击他心灵深处认的这些“死理”。当戏剧界开始戏剧观的大讨论时,李默然正在主持院里的工作,他默然了,整天一句话都没有,只是不时地把剪下的报纸、杂志的文章放在我桌子上,批概念化的、批主题先行的、再论文艺的娱乐化功能的、论回归戏剧艺术本质的……其中《报春花》里的那大段台词被作为“高台教化”的典型。

艺术·资讯

中国第三届舞台美术展在京举办

本报讯 (记者罗群)由中国舞台美术学会主办的中国第三届舞台美术展于11月26日至29日在北京展览馆举办。

据介绍,自新中国成立以来,全国范围的舞台美术展之前共举办过两届,分别在1982年和2003年,因此中国第三届舞台美术展备受瞩目。中国舞台美术学会会长曹林介绍,本届展览的主题为“创意空间与文化生态”。该主题的提出基于“大舞美”概念,拓展了传统舞台美术的边际范畴,开拓了舞美人的创作领域及思路。边际范畴的拓展和厘清有助于中国舞台美术走上更为科学的发展之路,形成良性的舞美文化生态环境。

此次展览不仅得到了各级文化主管部门的高度重视和大力支持,全国各地舞台美术学会也积极参与,约3000名艺术家踊跃参展,包括各地舞台美术学会会员以及来自部队、院校、企业、科研机构艺术家和师生。

本届展览在展区设置上以戏剧舞台设计为核心,汇集了老、中、青三代设计师代表人物的优秀作品。除了各地舞台美术学会的独立展区之外,还以舞台美术的各个专业进

行划分,如表演设计、灯光设计、音响设计、服装化妆设计、新媒体艺术设计以及剧场建筑与舞台机械、布景制作技术、舞美专业教育成果和理论研究成果等。参展作品广泛涉及影视美术、景观演出、晚会庆典等特殊演艺环境设计,作品总数超过两万件。

中国第三届舞台美术展得到了社会各界的广泛支持,还邀请国际舞美组织 OISTAT 的主要负责人和多位具有国际影响力的舞美设计师、灯光设计师、人物造型设计师、音响艺术家和舞台技术专家参与展览,并与中国相关专家一道,举办各类论坛和讲座共39场。

本届展览还设有评奖活动,邀请一定比例的国际评委,按照国际标准来衡量创作。此外,为了总结理论成果并提升研究能力,主办方还编辑出版《中国第三届舞台美术展优秀作品集》和《中国第三届舞台美术展优秀论文集》。

与北京展览馆的主场地相呼应,中国舞台美术学会于11月27日至12月1日,在北京798悦·美术馆和北京望京蓝润国际艺术馆开设“平行展”,展出中国舞台美术学会中画家、雕塑家、当代艺术家的作品。

中华世纪坛“秋演季”闭幕

本报讯 (记者刘森)历时3个月的“中华世纪坛首演剧场·2015原创舞台剧优秀剧目秋演季”日前在京落下帷幕。

此次演出季,8台风格鲜明,涵盖歌剧、现代舞剧、话剧等类型的剧目共演出15场,其中包括导演易立明携手指挥家汤沐海带来的英国作曲家创作的室内歌剧作品《螺丝在拧紧》,大型舞剧《二十四节气·花间十二声》,根据史铁生长篇小说《务虚笔记》改编的话剧《爱情的印象》,由过士行编剧、易立明执导的原创戏剧《帝国专列》等。

广西开办舞台艺术创作评论培训班

本报讯 (记者刘森)11月14日至21日,广西壮族自治区“三区”人才支持计划舞台艺术创作评论培训班在南宁举行。

此次培训班是广西民族文化艺术研究院落实习近平总书记在文艺工作座谈会上的重要讲话精神,深入贯彻《中共中央关于繁荣发展社会主义文艺的意见》和《关于支持戏曲传承发展的若干政策》的实际行动,旨在凝聚广西舞台艺术创作、评论人才,打造广西舞台艺术评论阵地,提高广西舞台艺术创作评论的水平,为繁荣广西舞台艺术做出新贡献。

广西从事舞台艺术创作、评论一线人员共70人参加培训,授课老师为谢柏梁、裴福林、黎继德等相关专家。培训班采取理论学习、主创交流、实践观摩相结合的方式进行,通过专家授课点评、观摩第九届广西戏剧展演、剧目主创人员和学员间讨论交流剧目的形式,拓宽学员的创作、评论视野,提高舞台艺术理论水平。

《梦回长安》:用歌舞诠释新丝路文化

本报讯 (记者马霞)11月26日,大型歌舞剧《梦回长安》在北京启动创作。由著名歌手、音乐人春雷作曲并演唱的同名主题歌也于当天发布。

作为《梦回长安》的总策划、总编导,春雷说:“《梦回长安》是以弘扬民族文化、振兴华夏精神为创作目标,在‘一带一路’的战略背景下打造的文化产品。”据介绍,《梦回长安》以丝绸之路历史、文化、经济为背景,融入丝路沿线异域民族人文元素,展现华夏民族曾经的辉煌与文明,呼唤中华民族的伟大复兴,实现“中国梦”。

春雷说:“通过《梦回长安》的策划和创作,我感受到作为艺术家的

责任,那就是弘扬民族文化。《梦回长安》就是用自己独特的方式演绎华夏精神文明,以自己独特的视角诠释新丝路文化的力量与魅力。这部歌舞剧把历史与现实结合起来,观众不仅将看到中华五千年的文明,也能感受到现代的气息。剧中将有一些历史故事的讲述,包括张骞的故事、丝路花雨的故事、李白的故事等,也有一些丝绸之路沿途国家的歌舞和故事融入其中。不久以后,我们32位主创将从西安起重走丝绸之路,沿途收集素材和采风,然后进行创作。”

据悉,《梦回长安》预计明年在陕西西安与观众见面。

11月28日,中国戏曲学院附中表演科“85班”30周年纪念活动在京举办,师生聚首共话艺术传承与多年情谊。

本次活动由“85班”班长、国家京剧院三团党支部书记兼副团长徐畅发起,曾执教该班的教师张关正、陈国卿等与会并致辞,“85班”班主任黄萍特地从新加坡赶回北京参加活动,“85班”毕业生张克宽特地为此次活动创作歌曲《兄弟姐妹》。“85班”可谓人才济济,国家京剧院花脸演员顾谦、北京京剧院武生演员李孟嘉等都毕业于该班。

(本报记者罗群/文 张云龙/图)