

“京剧跷功一点不比芭蕾舞差”

——记武汉京剧院《三寸金莲》美国巡演

嘉 纳

30年前，作家冯骥才的中篇小说《三寸金莲》通过对女主人公戈香莲痛苦、坎坷的一生的描写，深刻揭示了数百年来中国妇女饱受摧残、渴求解放的命运，展示了新旧观念的碰撞和社会进步的潮流。小小的“金莲”成为探寻与反思民族文化的象征。

12年前，武汉京剧院的艺术家将小说搬上京剧舞台，扎实的文本改编、绝迹多年的“跷功”以及音乐、唱腔上的创新探索，让该剧不仅囊括了包括文华新剧目奖、文华表演奖、梅花奖等在内的众多大奖，而且为京剧艺术的传承发展提供了一条可供借鉴的新路。

如今，已演出数百场的《三寸金莲》在国家艺术基金的资助下又变身为“文化使者”，日前登上美国纽约、旧金山的舞台，为中美文化交流搭建起了一座艺术之桥。

纽约是武汉京剧院美国之行的第一站，用院长刘子微的话说，“这是一次感恩、探路的演出。”去年9月，刘子微和武汉京剧院就曾带着《三寸金莲》的选段“赏莲会”登上纽约的舞台，受到当地观众的一致赞扬。“当时很多观众看完戏都留在剧场不走，希望剧院能再来演出全剧。”一手创办美国“中国京剧艺术节”的京剧表演艺术家齐淑芳表示，“艺术节10多年来遍邀国内众多名团、名家来美演出，但是像《三寸金莲》这样受到如此欢迎的作品并不多，特别是剧中展现的京剧绝活‘跷功’，一点也不比西方的芭蕾舞差。”可以说，正是去年的精彩演绎为《三寸金莲》全本赴美演出积累了不小的观众人气。作为国家艺术基金2015年度传播交流推广资助项目中的京剧项目，为了呈现最佳的演出效果，临行前，武汉京剧院精心筹备、反复排练、认真打磨，最终形成了97人的演出团队。

纽约当地时间10月23日下午，作为美国第16届中国京剧艺术节参演剧目，《三寸金莲》全本亮相曼哈顿区纽约大学史克博尔艺术中心，能够容纳800人的剧场座无虚席。在近两个小时的时间里，老中青三代艺术家为美国观众和戏迷呈现了一台集中国传统文化、历史民俗和感人故事于一体的精彩演出，特别是主演刘子微和女演员们全程的跷功绝技，犹如芭蕾舞一般，婀娜多姿、变化万千。

导演石玉昆说，对于此次纽约的演出，他的心一直悬着，不知道纽约的观众能否接受，但演员们的精彩表现和观众的热烈反响，让他悬着的心终于放了下来。“我们并不是在舞台上消极地展示中国女人的小脚，而是

以小脚作为载体，介绍中国戏曲还有个绝活——跷功。”

第一次看京剧演出的美国观众贝多就对“跷功”惊叹不已，当他得知演员演出时脚上全程绑着木质的小鞋时，由衷地感叹：“简直难以想象，真是不可思议。”他说，自己不仅看懂了整个故事，而且为演员优美的身段、婉转的唱腔着迷，“我希望多了解京剧和中国文化，所有的一切对我都很新奇。”

一位来自哥伦比亚大学的学生看完演出后跑到后台，向刘子微发出了邀请：“如果您以后档期允许的话，我们想邀请您到哥伦比亚大学去做讲座，给我们讲讲您与京剧的故事。”

10月25日下午，武汉京剧院来到纽约法拉盛文艺中心，除演出《三寸金莲》精彩选段外，剧团的京剧名家、专业演员还和当地的票友一起表演了《文昭关》《霸王别姬》《赵氏孤儿》等16个传统剧目选段，让京剧表演真正走进了纽约戏迷，特别是华人戏迷的心里。

“这次演出可以看作中美文化交流的一件大事。”齐淑芳激动地说，“近些年，赴美演出的戏曲团逐渐增多，其中有走市场的，也有进校园普及的，但基本上是传统剧目或折子戏专场，仅京剧就有《杨门女将》《白蛇传》《锁麟囊》等。其实京

剧并不都是画着脸谱、穿着古装演绎古人的生活，它也在变化、发展。”齐淑芳表示，《三寸金莲》用充满中国韵味的情节，不仅展示了京剧“跷功”的独特魅力，传递了深刻的文化蕴涵和中华文化的博大精深，还把京剧与生活在美国的华人华侨的距离拉得更近了。“很多华人在京剧中寻找传统的记忆、文化的血脉，从这个层面看，《三寸金莲》的纽约之行，传播的就不仅是京剧艺术，还是一种情感寄托、一种挥之不去的文化乡愁。”

谈及《三寸金莲》纽约演出引发的热烈反响，中国驻纽约总领事馆文化参赞李立言表示：“这是中国文化在纽约的又一次成功展示，也宣传了中华传统文化的精髓所在。它充分说明中国的传统文化、京剧艺术不仅薪火相传、人才辈出，而且远播海外，深受欢迎。京剧在美国很有市场，希望这样的京剧交流活动更多一些。”

旧金山当地时间10月29日晚，作为全美华人华侨纪念孙中山诞辰150周年系列活动之一，《三寸金莲》美国之行第二站的演出在旧金山南方的卡斯楚谷表演艺术中心举行。用“盛况空前”形容此次演出的规模一点也不为过。“为了观赏《三寸金莲》，我和同事开车经过8个城市才

来到旧金山湾区。事实证明，这一趟来得很值。”美国硅谷美术馆馆长段昭南说，“这是一台由优秀演员支撑、优秀导演精雕细琢、动人音乐编织而成的舞台精品。”

在旧金山已经生活了10多年的蔡女士，演出结束后迟迟不愿离开，不停地用手机记录下剧场中的每一个瞬间。“能看到国内这么高水平的戏曲演出非常难得，我把今天晚上的所见所闻都发到了朋友圈，希望让更多在美国的朋友感受到现场的气氛。”她说。

中国驻旧金山总领事馆文化参赞肖夏勇表示，武汉京剧院曾经出过高盛麟、郭玉昆等众多名家，如今又将《三寸金莲》这样的保留剧目带到了美国，非常了不起。他说：“中国很多艺术形式的海外推广都面临一个认知的过程，很多国外观众不能一下子体会京剧的美妙，但国家艺术基金为它的传播推广创造了机会。我们不仅要讲好中国故事，还要把中国故事带给更多的民众，这是我们文化交流的努力方向。”

“此次赴美演出，主要角色大部分都由青年演员担纲，包括乐队都是新人，我们既向美国观众弘扬了国粹艺术、展示了中国传统文化，又锻炼了青年队伍，为剧院培养了新人。”刘子微说。

《三寸金莲》美国演出现场

探寻心中那座千年的城

——观杂技剧《楼兰寻梦》

郭云鹏

楼兰，在汉代是通往西域的要道，是商贾云集的古城。时光的洗礼，让楼兰这个名字充满诗意的地方褪尽了昔日的繁华与喧嚣，成为“沙漠中的庞贝”。残断的城垣、干涸的湖泊、干枯的胡杨、神秘的美女，积淀成了独特的美，令人产生无边遐想，让每个人心中都有一座楼兰。

2016年冬，新疆生产建设兵团杂技团新编大型原创杂技剧《楼兰寻梦》，让人们带着自己的猜度，踏上了漫漫黄沙的寻梦之路，让尘封千年的楼兰在人们的想象中复活。

杂技剧《楼兰寻梦》分“忆梦”“溯梦”“追梦”“惊梦”“续梦”5个部分，本剧总导演李西宁用丰富的想象、艺术的创作，为我们讲述了一个跌宕起伏的故事。老楼兰王为保全国家，向强大的匈奴和汉朝示好，分别将两位王子安归、尉屠耆送往匈奴和汉朝。数年后，老楼兰王去世，匈奴抢先把安归送回楼兰继位为王。不久后，尉屠耆与汉使傅介子、傅妙君父女也抵达楼兰，他从安归的所作所为中发现其并非一个仁德的王者，兄弟矛盾逐渐激化，最终进行了决斗。尉屠耆在楼兰人民的帮助下击败安归，登上王位，改国名为鄯善，迁都伊循城，并请汉朝派人来屯田，自此鄯善变得安宁稳定，百姓安居乐业，丝绸之路恢复了往日的繁荣。

在这个剧中，杂技的“技”与戏剧

的“艺”有机融合，通过对一个并不复杂的故事来凸显其戏剧内涵，显示出无穷的艺术魅力。

首先，剧中的人物形象丰满、个性鲜明、特点突出。主要人物有两位王子安归和尉屠耆，有汉朝使节傅介子和女儿傅妙君，以及乳母、萨满大祭司等。其间有男女爱情、兄弟情、君民情等，一条情感的主线贯穿全剧，让剧中人物变得鲜活而有温度。而对各个人物心理活动和行为举止的准确把握和细节描绘，让观众感到真实亲切、生动具体。

其次，有完整的故事情节。剧中设计了社会动荡乳母盼王归，兄弟重逢情谊浓浓，二人反目成为敌对，勾结匈奴密谋杀弟，与兄决斗正义胜出，百姓安居繁荣再现等故事情节，一幕幕场景既有歌舞升平，也有刀光剑影，可见温情繁华，亦现凶残凋敝，剧情环环相扣，矛盾冲突、情感表达得到了完整呈现。

再者，该剧立意健康，充满正能量。安归骄奢淫逸，欺压百姓，尉屠耆善良正义，体恤民生，一正一邪，对比鲜明。尉屠耆为民请愿，受人爱戴，表现了人民对美好生活的向往、对自由和平的追求。其所弘扬的美好精神和价值，把过去、现在和未来紧紧地联系在一起，这正是我们这个时代所需要的。

新疆生产建设兵团杂技团近年

来编创了《天鹅湖——男子倒立技巧》《向太阳——绳技》《春之韵——女子造型》等多个精品节目，并在国内外重大杂技赛场多次获奖。但是，在该剧中他们并没有为“凸显”这些金奖节目而将其全盘使用，李西宁根据剧情巧妙地进行了取舍，将原先完整的杂技节目分解成一个个独立的动作技巧，作为杂技剧的编创基本元素，根据主题表达、人物塑造、情节起伏、矛盾变化等剧情发展需要进行重新整合，并根据杂技独特的个性在表演中发展主题性、戏剧性、语言性的艺术，进行了一次解构重组的大胆而成功的尝试。

于是，便有呈现在观众眼前的用集体倒立技巧表现沙漠中千姿百态的胡杨造型；用急促迅捷、富于变化的绳技表现战争中策马扬鞭、军情紧急的场面；用女子集体造型表现宫廷夜宴时的曼妙繁盛、歌舞升平等。该团优秀、高端的节目得以自然展现，添彩而未添乱，体现出了“有舍才有得”的大智慧。

杂技剧《楼兰寻梦》中演员的表演也可圈可点。舞台上他们不仅完美实现了对杂技技巧的掌控和展示，还圆满完成在特定故事中、在规定情境下角色的扮演。演员们对导演意图的理解、剧情的推进、人物的塑造、角色的深挖等方面的优异表现，彰显了他们在舞蹈、音乐、戏剧乃至文学等方面较

电视纪录片《召唤》展现文艺新气象

本报讯（记者罗云川）电视纪录片《召唤》日前在中央电视台播出，展现了近年来我国文艺事业的新气象和新成就。

该片主要反映我国文学艺术工作者近年来在习近平总书记系列重要讲话精神特别是文艺工作座谈会讲话精神鼓舞下，深入生活，扎根人民，满怀激情地投入文学艺术创作，文艺界发生了可喜的

变化，取得了新的成就。电视纪录片《召唤》分为“号角”“活水”“铸魂”“扬帆”4集，内容丰富，画面精彩，重点突出，是迎接中国文联第十次全国代表大会和中国作协第九次全国代表大会的献礼片。它由何建明任总撰稿，李德刚任总导演。

《召唤》于11月27日至30日在中央电视台综艺频道黄金时段播出，并将在央视国际频道向海外播出。

《国家大剧院》杂志迎来100期

本报讯 近日，《国家大剧院》出刊100期暨艺术类媒体生态研讨会在北京国家大剧院举行，20余位艺术类报刊经营管理者、艺术家、乐评人等齐聚一堂，围绕“《国家大剧院》杂志运营与发展”和“艺术类媒体的生存现状及未来发展”两大议题展开热烈讨论。

2008年初，《国家大剧院》杂志在国家大剧院开幕演出季中应运而生，以刊登艺术资讯、评论、知识的方式推广普及高雅艺术。2013年1月，《国家大剧院》杂志正式全球公开发行。今年11月，《国家大剧院》杂志迎来了自创刊以来的总第100期刊。100期以来，《国家大剧院》杂志的报道内容遵循国家大剧院对

于“高品位、高水准的中外高雅艺术”的艺术追求，涵盖歌剧、音乐、舞蹈、戏剧、戏曲五大艺术门类。

研讨会上，多位业内人士不仅讨论了《国家大剧院》杂志的运营与发展情况，还探讨了我国艺术类媒体的生存现状及未来。歌剧、音乐、舞蹈、戏剧、戏曲领域相关的代表性艺术类报刊经营管理者，分享了各自的经营理念 and 运营经验，也道出了困惑和难点。“100期既是对过往的总结与反思，也是对于未来的展望与探索；既是值得铭记的珍贵记忆，也是新征程的起点。”国家大剧院副院长、《国家大剧院》杂志社社长朱敬说。

（黑 幕）

国粹幽默剧《河东狮吼》上演

本报讯（记者祝静）由北京集贤弘艺文化中心出品的国粹幽默剧《河东狮吼》近日在北京大观园戏楼上演，诙谐幽默的剧情令现场观众忍俊不禁。

这部剧取材于明代传奇《狮吼记》，讲述的是眉山书生陈季常害怕老婆，因与歌妓私会被悍妒的妻子打骂，后在好友苏东坡等人的帮助下与妻子重修旧好。该剧由优秀青年京剧演员索明芳、付毅、刘冰等担任主演，并特邀前辈艺

术家张永生和张玉奎助阵。

国粹幽默剧《河东狮吼》除了在诙谐风趣中让观众获得意味深长的回味之外，在表现形式上，该剧融合了丰富多元的艺术元素。该剧相关负责人表示，这部戏以京剧为主，融入豫剧、评书、河北梆子等剧种，在继承传统的基础上融入现代元素，幽默但不恶搞，希望能给观众带来对于传统戏曲的全新印象。

“2016秋冬演出季，我们要用50台82场有筋骨、有道德、有温度的作品，彰显信仰的力量之美与崇高的理想之美。”日前，北京舞蹈学院2016秋冬演出季在北京舞蹈剧场正式拉开帷幕，院长郭磊对于本届演出季的高水准、高质量充满信心。

四大板块精彩纷呈

本届演出季共分“新锐季”、艺术实践创作项目展示、2016北京中外舞蹈院校展演等四大板块。

“新锐季”是2015年北京舞蹈学院教学实践中心成立后推出的全新公益性展演项目品牌，是为迅速成长的青年艺术人才提供作品展示与交流的学术性平台。去年首届“新锐季”中，青年舞蹈家王亚彬、赵梁和青年戏剧制作人汪鹏飞倾情加盟；今年的“新锐季”，不仅有“陶身体剧场”的精彩演出，还有美籍华裔编舞家沈伟和保罗泰勒舞蹈团应邀而来。而中国舞蹈家协会“培青计划”的合作融入，更显示出“新锐季”的开放态度。

北京舞蹈学院艺术实践创作项目自2012年起，通过形式多样、内容丰富的演出，集中展现北京舞蹈学院舞蹈教学和艺术创作的成果，得到学院内外的的一致好评。本届演出季中，实践创作项目展示板块包含青年舞团的《雉·情》、中国古典舞系的《粉墨》、中国民族民间舞系的《大美不言》以及毕业创作演出、经典教学剧目展演等。

原生态与学院派碰撞融合

在本届演出季的50部作品中，在舞蹈剧场和国家大剧院分别亮相的非物质文化遗产产学研作品《雉·情》无疑是一大亮点。

张艺谋的电影《千里走单骑》让很多人认识了“雉”这种历史悠久的艺术形式。《雉·情》正是基于这种古老的民间文化创作的，这部作品有一个特别的头衔“非物质文化遗产产学研作品”，这是郭磊基于舞蹈高等教育中创作实践的思考而对其进行的定位。作为该剧总导演，郭磊认为北京舞蹈学院的创作与商业演出有着本质上的区别，其首要任务是立足于文化自觉、文化自信上的发现和开创。因此创作过程中他始终不断地提醒团队，要在文化的观照下，以感恩之

心、敬畏之情、抱着严谨的态度来对待古老民间文化。

《雉·情》研创历时3年，整个研创团队以真情实感的田野考察方式虔诚地融入其中，其间数度深入江西南丰县石邮村采风，青年舞蹈家们甚至拜当地雉班老艺人为师，一招一式地向他们学习最原汁原味的跳雉技巧。

在《雉·情》的演出中不仅有青年舞蹈家们的精彩演绎，北京舞蹈学院还特意从江西请来了有着数百年历史的雉班中的艺人们与这些专业舞者同台共舞。

当这些带着乡土气息的雉班艺人与象牙塔中的舞蹈精英共同走上舞台，传统与现代的界限消融了，表演与仪式的划分模糊了，古老与当下、传统与现代，被举重若轻地拉进同一时空坐标，成为一次精彩的浪漫抒情。

《雉·情》剧照