

国家京剧院送戏进校园

高雅艺术与大学生的一次生动对话

本报实习记者 李雨潇

大巴车上,刚刚参加完“高雅艺术进校园”福建厦门集美大学活动的国家京剧院二团的演员们,正议论着校园的宜人景色。这并不是他们第一次来这里演出。4年前,演员们就在这里演过《锁麟囊》,现在,大学生们换了一届,他们又来了。

由教育部、文化和旅游部、财政部共同主办的“高雅艺术进校园”活动的支持下,国家京剧院二团日前把传统剧目《望江亭》送到厦门的4所高校,为年轻人近距离感受高水平传统艺术之美提供了极大便利。“平时学生缺少欣赏传统京剧的机会,我们才要把戏送进校园,因为一次讲座、一次观摩学习,就可能让年轻人慢慢喜欢上京剧。”国家京剧院二团团长张大明说。令他们开心的是,此次演出的新面孔中就有“老朋友”。“4年前的演出结束,这里一个学生因为喜欢戏曲加了我的微信。刚才他跟我联系,说这次还要来看。”武生演员李政说。

传承:让大学生了解京剧之美

记者在采访中了解到,很多大学生是第一次现场观看京剧表演,此前他们对京剧的印象大多停留在电视上。

“以前都是在电视节目中看京剧片段,从来没有现场完整看一出戏。这次观摩完全改变了我对京剧的认识。现场观摩更能感受到京剧的感染力,会让人更加尽兴,近距离欣赏演员的身段、台词。舞台旁边有字幕提示,也方便理解剧情。剧目情节跌宕起伏,里面蕴含了不少人生哲理。”厦门理工学院学生孙卓煜说。

“《望江亭》是在传播正能量,通过戏曲艺术手段告诉人们怎样去做正确的事情,把正确的爱情观、人生观传播给年轻观众。”此次在《望江亭》中饰演主角谭记儿的演员李红梅说,“京剧是传统的、民族的,有中华精神、有独特的魅力,大学生需要去认识、了解国粹艺术。送戏进校园就是为了方便大学生迈出接触京剧的第一步。”

老生演员杨超认为:“当日常生活和工作中遇到问题的时候,京剧中的那些正能量的台词或桥段,都能够给人启发,这对年轻人来说非常重要。例如,通过观看现代京剧,年轻人可以了解革命者是怎样为党和国家奉献、付出的,既可以铭记和回忆历史,也可以激励自己前行。”

挑战:传统艺术的创新与推广

同为“90后”,在《望江亭》中饰演

男主角白仕中的小生演员白洋告诉记者,作为一名青年演员,他希望台下观众不只是中老年票友,能有越来越多的“80后”“90后”甚至“00后”的观众认识京剧、爱上京剧。

“我觉得,目前京剧推广最大的困境是,年轻人进入剧院真正坐下来看一场表演的机会比较少,为此,向年轻人普及京剧艺术,跟他们做更深的交流显得十分重要。”白洋说。

与此同时,现代京剧在舞台呈现上也面临挑战。“京剧舞台是虚拟的,可以用一个马鞭来代替一匹马;但今天的交通工具变成了飞机、汽车,要用什么道具来指代呢?这件事困扰了很多导演,包括京剧界的名家。”杨超告诉记者,京剧艺术的唱念做打舞,可供欣赏的地方很多,但程式化动作表现现代社会生活并不容易。而想让年轻人喜欢,又不能与时代脱节,这是目前面临的一道难题。

对话:倾听年轻人的审美诉求

国家京剧院在本次活动中选择上演的剧目《望江亭》节奏快、时长短,更贴近大学生的审美,适应大学生的观赏需要。

“这个戏节奏紧凑,幽默诙谐,时长适当。在情节上,正义最终打

败邪恶的设定导向正确,还体现了忠贞不渝、相互扶持的爱情观,大学生很喜欢。”李红梅说。表演过程中,不断反转的剧情、幽默的桥段以及诙谐的丑角表演引起了在场观众的喝彩和掌声。演出结束后,不少观众对剧中情节津津乐道。厦门理工学院学生李浩宇说:“白仕中知道自己要被陷害,正手足无措的时候,妻子谭记儿不离不弃,夫妻俩同舟共济解决问题,这个情节非常吸引人。”

不仅如此,在每场演出之前,剧团都安排了半小时左右的讲座,由杨超上台为师生简单介绍京剧的基本常识,同时邀请刀马旦、武生演员现场表演绝活。在集美大学的最后一场表演中,杨超邀请了现场学生上台,学习京剧中“踢出手”的技艺,讲座和交流充分调动了现场大学生的热情。“我们用‘讲座+现场展示’的形式,把唱念做打舞展示出来,告诉年轻人怎么去欣赏京剧,京剧到底好在哪里。”杨超说。

“在年轻人中推广京剧,最关键的是找到传统京剧跟当代年轻人爱好的契合点。”白洋举例说,现在,很多把现代艺术形式和传统戏曲结合的作品,很受年轻人追捧。另外,一些选拔京剧人才的综艺节目也容易赢得年轻观众的喜爱。

提起文化馆,许多人会有这样的印象,整洁的教室、安静的环境,还有一群白发苍苍、面带笑容的老年学员,安静祥和却缺乏青春气息,容易让人产生与时代“脱节”的印象。笔者认为,随着经济社会的快速发展,特别是在推动文旅融合的背景下,各地文化馆应该顺势而为,特别是在文化培训、艺术普及工作中,要进一步对接民众需求,真正实现“潮”起来的目标。

开展全民艺术普及是文化馆的重要职能。之所以要让文化馆培训“潮”起来,是基于扩大艺术普及受益群体的考虑。目前来看,很多文化馆的培训服务内容虽然越来越丰富,但受益群体出现了单一化的趋势,老年人成为文化馆的常客,却鲜见年轻人的影子。原因也不难理解:前者有大把的业余时间,后者则因生活压力等原因,参加艺术辅导的时间很少。

然而,这并不意味着年轻人与文化馆无缘。事实上,当代青年对休闲放松的需求更高、对接受文化艺术教育的渴望更为强烈,电影院、剧场、旅游景点吸引了大量年轻观众、游客。值得注意的是,相比于老年人,年轻人在享受文化艺术服务时更愿意付费。然而,拥有丰富文化艺术资源、公益性的文化馆却无法吸引年轻人,实在耐人寻味。

文化馆培训“潮”起来的主要目的是吸引年轻人,要想实现这个目标,就需要对自身的服务理念、服务内容、服务方式进行变革,“潮”字的核心是,年轻人喜欢什么,文化馆就因势利导提供什么。

事实上,文化馆的培训和艺术普及不应仅限于开展传统的教学课程。比如,很多年轻人对传统乐器感兴趣,但对文化馆按部就班的音乐培训“不感冒”。如果文化馆能创新理念,拓展艺术普及培训思路,如推出传统乐器主题音乐会,并配以专业老师的辅导、表演、讲解,可能更能吸引年轻人参与,且

效果会更好。此外,文化馆的工作人员要善于对培训内容进行包装、营销,譬如讲出一件乐器或一支曲子的精彩故事。

当下,各地都在紧锣密鼓地部署新时代的文旅融合工作,文化馆在这中间大有可为。文化馆有足够看点,是地方民俗文化的集中展示场所。在此基础上,文化馆培训可以成为其最大的亮点,在陈列展览的基础上,打造独具特色的培训课程,展现当地民众风貌和生活面貌,让游客去博物馆看城市的过去,来文化馆看城市的现在。

苏锐

文化馆培训『潮』起来

社区艺术教育资源共享联合行动启动

本报讯 日前,2019年全国终身学习活动周全国总开幕式在河南郑州举办。本届活动周以“推动全民终身学习,加快建设学习大国”为主题,由教育部职业教育与成人教育司、中国联合国教科文组织全国委员会秘书处、中国成人教育协会主办。开幕式上,落实服务全民终身学习的系列活动——社区艺术教育资源共享联合行动正式启动。

构建服务全民终身学习的教育体系是教育发展的未来方向,《中国教育现代化2035》中明确提出,要建成服务全民终身学习的现代教育体系。北京师范大学中国艺术教育研究中心(以下简称“中心”)是社区艺术教育资源共享联合行动的组织单

位,在此次活动中,中心与深圳市教育局达成意向,成立社区舞蹈艺术示范教学基地和社区合唱艺术示范教学基地;与江苏省社区教育指导中心达成意向,共建书法艺术示范教学基地,并在扬州建立古琴教育示范教学基地。

中心还将成立社区艺术类教育专家组,制定通用大纲与教学标准,搭建专家志愿者库;组织艺术专家进社区开展教育大讲堂活动;建立社区艺术教育资源共享平台,组织社区艺术教育成果展示。中心相关负责人表示,希望打通社区艺术教育资源,以专业艺术教育资源引导提升社区艺术教育水平,让大众享受优质教育资源,让艺术家的经验得到有效传承。(于帆)

全国大学生红色旅游创意策划大赛在皖举办

本报讯 (驻安徽记者郝磊)日前,第九届全国大学生红色旅游创意策划大赛总决赛在被誉为“红军摇篮、将军故里”的革命老区安徽省金寨县举办。本次大赛由中国旅游协会旅游教育分会、安徽省文化和旅游厅等主办,以“传承红色基因·祝福祖国母亲”为主题,从30个省区市、236所学校的630支团队中脱颖而出,29支决赛队伍,围绕金寨的红色文

化资源,设计制作红色旅游线路、创意策划产品和创意营销微视频。

经过激烈角逐,大赛共评选出一等奖3组、二等奖7组、三等奖19组。红鲤鱼与绿鲤鱼、一皖红烧肉、徽红工作室分别获得本届大赛线路组、产品组、视频组一等奖。大赛还评选出“最佳风采奖”“最佳创意奖”“金寨红色旅游推广大使”及“最佳指导教师”等若干奖项。

11月15日,中华儿童文化艺术促进会爱心人士一行来到刚“摘帽”国家级贫困县的四川省巴中市南江县的贵民乡九年义务教育学校,把电钢琴、硬笔书法字帖等文化艺术用品和被褥、书包、运动服等生活用品捐赠给这里的200余名孩子。中华儿童文化艺术促进会一行还通过现场指导硬笔书法、讲授中国传统礼仪知识等方式,为孩子们打开新的视野。据悉,贵民乡海拔较高,生产生活条件较差,这里的孩子大多数是留守儿童。

图为爱心人士在指导该校学生练习硬笔书法。

钟研律 摄

11月16日,海峡两岸小茶艺大赛总决赛在福建省武夷山市举行。比赛自今年8月份开始海选以来,共吸引海峡两岸近2000名小朋友参与。图为当日,在福建省武夷山市,身着传统服饰的小朋友在展示茶艺。

新华社发(陈顺 摄)

《清明上河图3.0》数字艺术展全国巡展在穗启动

在高科技中“畅游”北宋汴河

本报驻广东记者 谭志红

11月19日,由故宫博物院和凤凰卫视联合主办,故宫出版社和凤凰数字科技共同承办的“文化中国·致敬广州”《清明上河图3.0》数字艺术展在广东广州国际媒体港开幕,由此拉开了《清明上河图3.0》数字艺术展全国巡展的序幕。

《清明上河图3.0》数字艺术展由主创团队耗资5000万元研发,2018年在北京故宫博物院首次展出,吸引观众逾141万人次,2019年作为文化和旅游交流重点项目”在香港再次展出。广州展在故宫展与香港展的基础上进行了全面升级,在展区增加如全息影片《南音》《点茶》等全新数字内容体验,还推出了宋“潮”游乐园板块,以宋代美学结合非遗艺术与广州在地文化,为广州市民带来一

场科技艺术相结合的文化视听盛宴。

此外,《清明上河图3.0》数字艺术展还包含序厅、“盛世长卷”巨幅动态高清投影、《清明上河图》之旅文化主展区、“汴河码头”270°球幕影院、文创衍生品商店与公共活动空间等板块。其中,长达40米的“盛世长卷”巨幅动态高清投影板块运用高新技术与新媒体艺术语言对《清明上河图》进行了全新演绎,引领观众观画、入画、游画,体验沉浸式游览。

《清明上河图》之旅文化主展区从时间和空间两个维度,通过原画叙事、历史文明、当代创想3个层次,按照原画从右到左的浏览顺序划分为都城贸易、文明生态、城市地图、水运工程、建筑空间、知识生产、物质文化等八大板块,每一场景按照主题配有原画作中截取的一段“画”,结合起来

是一张完整的《清明上河图》,并穿插了当代中外设计师的艺术装置,创新的交互形式让传统文化与古老工艺实现深层次对话。

走过主展区,就进入了直径8米的4K高清球幕影院。观众仿佛乘上汴河码头停泊的客船,在乐声陪伴下游览北宋京城。270°球幕影片采用一镜到底的技术手法,将原作画面还原成视觉上可移动的立体空间,让观众从黄昏日落行至华灯初上,体会汴河“两岸风烟天下无”的繁华盛世。

宋“潮”游乐园是专为亲子家庭打造的沉浸式非遗体验展。以北宋孟元老的《东京梦华录》为蓝本,深入挖掘和提炼宋朝美学基因,提炼广府文化元素,激活了花城广州“烟花街逛灯会”的热闹场景。以现代艺术融合岭南传统非遗,营造广州