

■关注

京剧教学目前存在“三缺”现象,业内人士呼吁——

京剧人才培养应遵循戏曲艺术规律

□本报记者 徐 健

“京剧艺术的繁荣,离不开对京剧艺术的传承,离不开京剧艺术人才的培养,离不开优秀艺术家的不断涌现。然而,纵观目前京剧人才现状,不容乐观。”在日前举行的第三届京剧专业中青年教师高级研修班汇报演出的现场,京剧表演艺术家刘长瑜向记者表达了对当下京剧人才培养的忧虑。现在毕业的学生基础非常弱,比如前不久她所遇到的一位应届的青衣毕业生,虽然曾在“学京赛”中获过金奖,但当刘长瑜指定三个剧目,让她当场打个引子、念定场诗时,她却告之除了参赛剧目,别的都没有学过。这让刘长瑜哭笑不得。“像这样的毕业生,我们得用多大的精力和时间再去培养她,才能适应剧团的演出啊。”对于京剧传承中人才培养出现的这些问题,业内人士呼吁:遵循艺术规律培养京剧人才迫在眉睫。

为了了解当下京剧人才培养现状,中国京剧艺术基金会2014年组织有关京剧艺术家、教育家赴京津沪冀鲁等地,对京剧中专乃至戏曲专业教育进行了专题调研。参与调研的周信芳艺术研究会会长马博敏表示,调研组发现戏曲教育的“三缺”现象比较突出:缺少技艺顶尖全面的艺术人才、缺少大师级的老师、缺少高素质的管理人才。“我们到各地京剧中专学校调研时看到,办学条件困难,师资队伍行当不齐、青黄不接、结构不合理、中青年教师业务薄弱是普遍存在的严峻问题。”马博敏说。京剧艺术人才,特别是表演人才,属于特殊专才,对其培养必须“口传心授”,应由有丰富舞台艺术实践的艺术家和优秀教师身授亲传,然而现实是,原来的中专戏校纷纷提升为大专、职业学院,学历层次提高了,教师具有了中高级职称,但这些教师表演程式“四功五法”不够规范,又缺乏应有的舞台经验和教学经验,而在现行的体制下,囿于各种因素,优秀的

艺术家和有丰富经验的教师难以进入课堂教学,导致教学质量严重下降。刘长瑜也向记者讲述了武生泰斗王金璐曾给她说过的一个例子。“王老师在教中国戏曲学院的一位教授学习《挑滑车》时,大武生出场时打的锣竟然是武丑的,当时听了头发根都参起来了。”

中专、本科、研究生,可以说是目前国内现行京剧教学的一般学制规律,但这看似完整的学历教育却并不适用于戏曲这样的专才培养。刘长瑜说,“冬练三九、夏练三伏,这是京剧的基本要求,但现在的课时设置是一年365天,学生的寒暑假、休息日多达180天,较之解放前的科班和解放后的戏校大为缩短,这就直接导致学生的基本功不扎实、学习剧目少。此外,在校学生的舞台实践问题严重不足,有的学生在毕业之前几乎没有机会登台,这些现象严重影响戏曲专业教学的质量。”

造成上述问题的原因很多,刘长瑜认为,其中很重要的原因是忽视了对戏曲艺术教育特殊性的认识,忽视对戏曲艺术人才成长规律的研究,片面追求奖项的考核,不考虑京剧艺术的整体传承。“现在是流行什么学校就教什么,本来不适合一年级学习的《挂帅》,硬是被排进了教学当中,而且很多青年教师也不清楚如何去教。”刘长瑜说,有些学生一进学校就为参加比赛的20分钟而打拼,完全违背了京剧的艺术规律,急于求成,这样“培养”出来的学生如何担得起传承这门艺术的大任?同时,在师资队伍建设上,让专业教师按照一般院校的规章进行教学管理,不仅不能让教师安于教学,而且对许多知名的或者已经退休的京剧表演艺术家待遇提升、回归舞台任教产生不利影响。“有一位很优秀的程派老师,培养了很多优秀学生,自己对程派声腔也很有研究,就因为这么多

年来无法通过职称英语考试,至今仍然是讲师。”

京剧人才之根在学校,学校教育的重任在教师身上。针对目前京剧教学中出现的种种“不到位”现象,中国京剧艺术基金会希望以“京剧专业中青年教师高级研修班”的形式,通过知名京剧艺术家、教育家为中青年教师授课传艺,把他们传承的经典剧目、丰富的舞台经验和教学方法、教学规律无私地传授给学员们。中国京剧艺术基金会理事长陈迎宪表示,研修班不同于过去的流派班、研究生班,针对的是教师,关注的是接班人的培养问题。授课的目的不是让学员们演出多少戏,而是学四功五法的“规范”,这种“规范”正是目前中青年教师京剧教学中较为薄弱的环节。“我们希望通过以这种特殊的方式,一方面留下老艺术家的艺术宝藏,另一方面促进各地大中专院校师资队伍和教学水平提高,进而提高京剧教学水平,为京剧人才培养打下坚实基础。”

为了创办中青年教师进修班,刘长瑜请了刘秀荣、张春孝、刘琪等兼具舞台实践与教学经验的名师前来授课,教授的有些甚至还是院校体系内很少触碰、但却是极具行当代代表性的教学剧目。比如陈国卿在教授《问樵闹府·打棍出箱》时,每次上课都穿上褶子、戴上髯口,亲自示范甩发、水袖等技巧,为了培养学生的书卷气,还准备了当年吴祖光给他开的书目以及自己的备课笔记。可这出戏在戏曲院校的教学剧目中几乎是不会出现的,原因竟然是虽然做工繁难,但因为唱腔少没法拿出去参赛。刘长瑜说:“虽然我们的教学尚无法从根本上改变目前京剧教学中出现的问题,中青年教师的汇报演出也并非最佳,但他们在四功五法上有了非常大的提高,这种进步是应该鼓励的,我们需要给予他们更多的时间。”

孟冰新作话剧《镜中人》:借反腐写人性

由森田传媒集团出品、孟冰编剧、王延松执导的多媒体话剧《镜中人》将于6月6日在北京解放军歌剧院首演。日前,该剧在京举行了剧本朗读会。

《镜中人》的情节并不复杂:剧中两位男主人公从同为大学优秀学生到走上了完全不同的命运之路——一位是兢兢业业的纪检委干部、一位是因贪腐而迷失的市委领导,两种人生状态下不同人生选择的心理成长变化,借助普通的镜子演绎了人性的多面。该剧虽贴近反腐主题,但是并

没有就事论事地描述案件本身,孟冰表示,该剧的主旨“不在于揭露是什么内幕或把矛头指向高层官员,而是想通过腐败行为分析腐败官员的心理动因,展示深层自我心理对话”。他希望通过话剧的形式,引起观众对于自我的思考,对于社会普遍现象的关注和认知。该剧是一部采用影像技术深度挖掘、分析角色间心理纠纷的作品,仅从技术角度,主人公经身体动态捕捉,投影成像,即时互动,在虚拟与实境中不断转换,给观众带来独特的视听体验。(徐 健)

库伦舞蹈团《水舞》亮相国家大剧院

日前,由编舞家丹尼尔·卡多索创建的葡萄牙库伦舞蹈团在国家大剧院上演了现代舞佳作《水舞》。《水舞》以葡萄牙经典音乐“法多”(Fado)为主题。“法多”意为“命运”,是葡萄牙最具代表性的民族音乐,早在18世纪,“法多”就开始在里斯本的平民区流行,高音的葡萄牙吉他和中音吉他一起创造出独特的抒情气氛,配以歌手婉转深情的演唱,吟诵着爱情、离别、乡愁与宿命的百转千回。《水舞》通过舞蹈与音乐的完美交融,创造出一个神秘哀伤的舞台氛围。演出中,在新颖简洁的舞台设计衬托下,舞者们与盛满水的透明装置互动起舞,舞姿干净利落、力量十足,用声音、感知、情绪将观者包围,舞者灵动有力的身姿随“法多之歌”将爱情与宿命如水般挥洒于舞台之上,带观众直面命运的深邃与迷人。

库伦舞蹈团创立于2005年,以呈现细腻精致的高水准舞蹈作品而著称,在当代舞蹈界享有盛誉,演出足迹遍及欧洲、亚洲各大城市。(徐 健)

《小蝌蚪找妈妈》

迎来10周年演出

中国儿童话剧《小蝌蚪找妈妈》自2005年首演,至今已演出近400场,足迹遍布国内外38个城市,囊括了众多国家大奖,成为中国儿童久演不衰的经典剧目。今年,《小蝌蚪找妈妈》迎来了10周年纪念演出,中国儿童邀请曾饰演过该剧的演员和新老观众们一起重温了这部经典童话剧,共同为“小蝌蚪”庆生。现场生动的艺术表达将观众带进一个如梦似幻的海底世界,“小蝌蚪”和“青蛙妈妈”之间难以割舍的亲情依旧让人动容,那句饱含感情的咒语“阿普里玛提透”唤起每位在场观众的追忆和共鸣。中国儿童艺院长尹晓东表示:“《小蝌蚪找妈妈》向孩子们展现了一段精彩的生命历程,艺术化地阐释了母爱的温暖与光辉,孩子们也在这段旅程中认识自己,认识周围的世界,领悟到真爱永存不朽,生命绵延不息。‘小蝌蚪’在水底神秘的成长旅程,正像是这部剧10年的前进历程,也像是中国儿童10年来的发展历程:勇敢开拓、奋力进取,和孩子们共同追寻真与美、善与爱。”(童 言)

《鲁甸72小时》研讨会举行

由北京剧协 and《新剧本》杂志联合主办的“话剧与现实的对话——话剧《鲁甸72小时》专家研讨会”日前在京举行。原创话剧《鲁甸72小时》由云南省话剧院出品,近日受邀晋京参加了中国原创话剧邀请展演出。该剧通过描写鲁甸龙头山沙坝村大学生村官徐晴在地震的危难之际被乡亲们推举成为领头人,在余震不断、饮用水和粮食、通讯全无的情况下,带领乡亲们走出去、活下去的故事,展示了普通基层干部的责任与担当。

与会者肯定了该剧的着眼点和大情怀,认为其在生存家园与个人之间同呼吸、共命运关系的处理上极具感情的凝聚力,是一部题材新,现实感、话题性比较强的作品。同时,与会者也就该剧在情节结构、人物形象、技术处理上的一些不足提出了进一步的修改建议。比如,人物塑造过于侧重人物和现实之间的关系,缺少了对人和自然关系的开掘,以及在绝境面前选择和生存的紧迫感;在与现实对话的过程中,对普通人生命感受的展现不足,可以适当增加对于个体真情实感和危难体验的内容;多媒体的使用可以更为节制,目前看来,多媒体增加了国家层面对抗震的关注,但与剧中这些被困的村民缺少情节上的关联,还是应该围绕戏剧和人物本身使用多媒体。(余 非)

中国街舞考级教材发布

由中国舞协街舞委员会主办的“全国街舞艺术大众普及推广系列工作”启动仪式暨《中国街舞艺术教育考级》系列教材发布会日前在京举行。中国街舞艺术考级系列教材共分为6个舞种(Breaking、Popping、Locking、Hip-hop、Jazz和House),每个舞种共分为10级,每级分为10个舞段或组合。该教材强调基础教育,具有专业性和大众普及性,对于街舞艺术教育考级的规范化、专业化发展具有重要的指导意义。

中国舞协街舞委员会成立于2013年9月16日。目前,该委员会全国街舞艺术教育考级办公室已经正式成立并开始运行,全国街舞艺术教育考级工作也于4月完成。此后,街舞委员会还将针对街舞编创、大众普及、少儿教育等不同需求推出更具针对性的系列教材,并对现有的教材进行修订。(舞 文)

(上接第1版)

麦家在发言中谈到,文学作品来自生活,高于生活。怎么才能高于生活?有各种各样的方式方法,其中有一种方法是:采用极度变形、夸张的手法,把现实梦幻化。梦幻不是胡来,不是用沙子搓成绳子,而是把水烧开,变成蒸汽。高级的梦幻需要高超的艺术眼光和手艺。在这方面,我们的古人是了不起的,上世纪拉丁美洲的作家们也是了不起的。以马尔克斯为代表的拉美作家,开创了一个“文学爆炸”时代,留下了一批脍炙人口的作品。

格非在发言中描述了中国从古至今的“幻想文学”的变化过程。他说,对文学而言,作者所想象的美好世界,并不是一个超现实的“乌托邦”,《红楼梦》是虚构小说,但其核心仍然是致力于描述“人之常情”。

阎晶明在发言中认为,在文学中,幻想总是现实的巨大投影,人们会找到也必须能够找到它与现实之间的内在联系。在现代化日益增速的当今世界,在强大的、无比丰富的物质世界里,文学家的梦想、幻想、想象力,具有更加真切的价值,这是人类天性所赋,也是文学魅力所在,也是作家创造力的体现。

青年作家蒋方舟在发言中回顾了自己阅读拉

美文学的感受,以及拉美作家带给自己的创作启发。

哥伦比亚作家代表也先后发言,他们介绍哥伦比亚文学的最新发展动态,畅谈各自的创作体会,并多次提到中国文学和中国文化对自己的深刻影响。

访问哥伦比亚期间,中国作家代表团还应邀到安第斯大学孔子学院进行学术交流,介绍中国文学,交流创作体会。在交流会上,铁凝在致辞中对中哥乃至中拉文学交流充满期待。莫言与哥伦比亚作家康托进行对话,并回答了听众提出的问题,得到热烈响应。哥伦比亚作家现场朗诵了铁凝、莫言、麦家、格非的作品。访哥期间,中国驻哥伦比亚大使汪晓源与代表团进行了交流,哥伦比亚驻华大使也参加了活动。大家都表示,期望通过共同努力,把中哥文学交流推向新境界,促进两国人民之间的了解和交流。

当地时间5月23日,中国作家代表团访问秘鲁,参加两国文化部门举办的“中国—拉丁美洲文明互鉴系列活动”,聆听了李克强总理关于中秘乃至中拉人文交流互鉴的重要讲话。在紧张的访问行程中,李克强总理还亲切接见中国作家代表团,鼓励大家为促进中外文化交流作出贡献。(欣 闻)

■新作点评

帕特里克·莫迪亚诺在谈到对一座城市的感情时说,“我喜欢这个城市,她是我的故乡,我的地狱。我年迈而脂粉满面的情妇。”这其中,“包含了一个人在这个城市里多么复杂的经历与感情”。话剧《民生巷11号》所表达的三位主人公(马国庆、于国庆、肖国庆)对故土的苦恋情感与之颇为相似。

然而,在《民生巷11号》里,还有更重要的表达,那就是对梦想的追索和对生活的热爱。哪怕这种追索与热爱或将因为生命极限的到来而中断也无所谓,他们的生命正因为这种追索和热爱而燃烧,“不知老之将至”,焕发出令人含泪仰视的异彩。

我们尽可以说,这种“异彩”闪现在三个国庆孩子般的争吵与恼怒之中,但是,那真正“令人含泪仰视的异彩”却不是这些,而是闪现在三个“国庆”对一个从未出场的人物的多达7次的回忆——此人就是白雪。白雪,这个象征着纯洁、美好、诗意的名字就是全副灵魂之所在。就让我们来解读一下这7次回忆白雪的蕴涵:

第一次,确认白雪是高二上走的,直接交代她的父亲在“文革”中自杀于此院。这就为白雪正式走进国庆们的回忆舞台渲染了其命运的背景——沉重的灰暗色调。如此背景下走出的白雪会是什么样子的呢?

第二次,时隔40余年,肖国庆大老远从四川赶来,“这趟回来,最重要的有两点,第一就是见见你。”当马国庆问道“第二”时,肖却闪烁其词,“参照第一点”,随后立即指着二楼的一间窗户问询,“亮灯的是从前白雪住过的地方吧?”也就是说,肖千里迢迢赶来,除了见老友,就要和老友共同怀念白雪。也就是说,白雪是三个“国庆”聚首的核心话题。白雪的魅力何以至此?

第三次,讲出了一个关于白雪的非常动人的故事——当年,马、肖等班里这批坏小子在作文考试时,竟然集体抄袭了白雪的作文,遭到向老师的处罚。白雪既不申辩,也不哭泣,而是默默地接受了处罚,为大家演唱了一首旋律优美、充满诗意的《听妈妈讲那过去的事情》,引得教室内的同学们一片惊叹,竟把向老师也感动得泪水涟涟。这时的白雪已经不仅仅是一个高中生,而是灰暗色调中的一抹早霞,月黑之夜的一颗小星星,荒漠上的一株绿草。

第四次,肖国庆回忆自己曾经的贱招,把一只青蛙偷偷塞进白雪的书包。而白雪不动声色,悄然将青蛙放回了绿茵茵的草地。白雪何人?清纯如水,宛若从大自然中羽化出来的仙子。

第五次,那是肖国庆在日记里非常逼真细腻的记录,第一次见到刚刚搬进院子的白雪……漂亮……她抬头看了正在树上捉知了的“我”一眼,“我却没有理她”。呵呵,“没有理她”?那是因为被美醉了,或者心跳到了嗓子眼。

第六次,那是肖国庆回忆当年随全家离开南京民生巷11号的惜别情景——小伙伴们有的送纪念章,有的送纸烟壳,而从白雪屋里飘飞出的是纸飞机,上面写着“一路顺风”——多么委婉而真诚的祝福,多么含蓄而热情的惜别。

第七次,简直就是一部微电影,有缘起,有发展,有高潮,有结尾——“文革”中,白雪父亲被迫自杀,白雪跪在父亲遗体旁边,一如石雕,泪水冻在脸上……外班女生挑衅,马国庆、肖国庆冲上来,随后,于国庆与全班男生掩杀过去……混战中,马国庆流血受伤……这时,稍稍打乱一下时序,插上一段温馨的回忆:白雪与三个“国庆”在拐枣树下谈理想。三个国庆争论着白雪当时说她长大要干什么——当纺织女工,赤脚医生,还是居里夫人?然后悬念再起,马国庆曾经用一桶水,把坐在教室里的白雪浑身浇湿——秘密只有马国庆看到了,白雪害怕外班学生再折磨她,下课不敢出教室上厕所,竟尿湿了裤子……结尾展现了富有想象力的儿童诗般的意境——临别的前夜,白雪独自在巷口等候到很晚,发自内心地感激马国庆,为他一个人唱了一首歌……观众仿佛听到了一个少女纯净清亮的歌声回荡在南京古老巷子的黑瓦白墙之间,裹挟着稀疏的星斗,飘向滚滚东流的江水,闪烁着,跳跃着,直向遥远的汪洋……

就是这样,全剧最精美、最生动、最感人的就是三个老头对少年时代的同学白雪的追忆、追索和向往。

假如白雪还在,和他们三个国庆一起怀念过去该多好哇……然而,不,他们三个已经迈进晚年,其中一人身体不好,另一个人已经患上了阿尔茨·海默症,还有一个即将投奔海外的女儿。仿佛他们来日无多,就要风流云散了,但是,他们的回答,同样是“不”——

马国庆始终坚守,一住无前地反对拆毁这座民国小楼。肖国庆从四川带来这座民国小楼的装修设计图,从不曾对拆毁的威胁低过头。于国庆最终也放弃了从拆迁中获得的那点实惠,站到了保护民国小楼的这一边。他们内心深处的执著是一致的:这座小楼承载着他们生命中最宝贵的记忆——鲜活的青春、真挚的友情、纯洁的初恋、飘飘欲飞的梦想……以及锤炼他们成长的那些凄风苦雨和电光石火。这就是“白雪”二字所包含着的意蕴。她与小楼同在。

或许,我们还可以进一步解读:他们对“白雪”所代表着的青春时代的怀念——依恋——追索,正是在珍视那时他们曾经焕发出来的对生活的炽烈的爱,这种炽烈的爱就是生命的燃烧。

然而,他们并没有沉溺于“当年勇”,即便是现在他们正在无可奈何地滑向人生的终点,也要让这种怀念和追索继续点燃起自己的生命之火,点燃起对生活炽烈的爱。所以,他们要保护这座民国小楼,所以,他们身患重病依然要做小吃,扎花灯,哪怕是死亡通知书已经来到;所以他们要从遥远的他乡返回故地,哪怕是一次又一次因为迷路而找不到家;所以他们抄起木棍去和地沟油非法制造肉搏,哪怕自己的老骨头已经散架或锈蚀……

如果有人非要逼问这出戏的戏剧冲突,那么,回答就是,三个老人与命运的角力和依存。《民生巷11号》是老龄题材的佳作,它或许能让那些偶尔给老人洗一次脚的年轻人抬起头来,看看面前这个眼眸浑浊,皱褶无处不在,白发散乱的老人——未来,不是“上帝和你在一起”,而是老人的遗存(精神与物质)和你在一起。

三个老人与命运的角力和依存

——看话剧《民生巷11号》

□欧阳逸冰