

关注

一次弘扬国粹的文化之旅 沟通情感

□本报记者 徐健

“小脚里头，藏着一部中国历史。”30年前，作家冯骥才的中篇小说《三寸金莲》通过对女主人公文香莲痛苦、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们将该小说搬上京剧舞台，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资借鉴的新路。如今已演出数百场的《三寸金莲》在国家艺术基金资助下又变身“文化使者”，于10月22日至30日，登上了美国纽约、旧金山的舞台，为中美文化交流搭建起了一座艺术之桥。从小说到京剧，从笔尖的人物到立体鲜活的角色，对于这个地地道道的“中国故事”、“中国表达”，美国的观众是如何接受和感知的？其在美国的演出经历和反响又给中国戏剧“走出去”带来了哪些启示？本报记者跟随武汉京剧院赴美，亲历了《三寸金莲》在纽约、旧金山演出的全过程，记录下了来自大洋彼岸的感动和思考。

京剧寄托着我们华人的文化乡愁

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，“艺术节十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2015年国家艺术基金对外交流资助项目中唯一的京剧项目，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(Skirball Center NYU)，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。导演石玉昆告诉记者，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情反响，让他的心终于放了下来。“我们并不是在舞台上消极的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Bedro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。”他告诉记者不仅看懂了整个故事，而且为演员优美的身段、婉转的唱腔所着迷，“我希望多了解京剧和中国文化，所有的一切我都很好奇。”一位来自哥伦比亚大学的学生演出后跑到后台，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”。

在纽约生活着不少资深的京剧票友、戏迷，他们告诉记者，以往国内的演出团体来到纽约后，都是在大剧场里演一两场，然后就走了，很少有跟他们交流切磋的机会。这次不一样，10月25日下午，武汉京剧团来到纽约法拉盛文艺中心(Flushing Town Hall)，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个传统剧目名段，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、穿着古人的服装演绎古人的生活，它也在变化、发展。”齐淑芳表示，《三寸金莲》用充满中国韵味的故事情节，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，传播的就不仅仅是京剧艺术，而是一种情感寄

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，深受喜爱。京剧在美国很有市场，希望这样的京剧交流活动更多一些”。

不愧为“中美文化交流的结晶”

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东南方的卡斯楚谷表演艺术中心(Castro Valley Center for the Arts)举行。用“盛况空前”形容此次演出的规模一点也不为过。早在演出前的一个星期，湾区就出现了难得的华人奔走相告的局面。演出当天，能容纳500人的剧场早早就坐满了观众，一些迟到的观众还把过道、走廊当成坐席，足见他们对这次演出的热情与渴望。“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”。

《三寸金莲》讲述的是清末民初贫女文香莲幼年被强迫裹足，凭着“三寸金莲”嫁入富户，通过“赛脚”得宠，掌握家中大权，进而成为封建习俗的卫道者，但她却在女儿裹足时内心激烈碰撞，最终鼓起勇气打破束缚的故事。美国华人社会活动家、侨领李邦琴认为，该剧表达了“反封建”的深刻主题，这一主题非常契合孙中山先生倡导的革命理念，它的成功演出不愧为“中美文化交流的结晶”。来自斯坦福大学的贝蒂女士表示，对于中国的历史不是很了解，但是看过演出后，她了解了。“这部戏能够让我真切地感受到中国所经历的变化，希望今后该剧能继续来演出。”来自俄勒冈州的夏洛特女士为了看演出，开车近6个小时来到剧场，她告诉记者，之前看过不少京剧，但《三寸金莲》给她留下了深刻印象，“这部戏非常形象地展现了中国封建社会妇女裹脚的屈辱历史，它让我们认识到了妇女解放的重要性。”她还对该剧的表现形式充满兴趣，“该剧的音乐既有中国传统的元素，又有现代音乐的成分，而且表演的技巧性特别高，就像在戏曲中跳芭蕾舞”。

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。在他看来，“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们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”。

把更多具有国际影响力和竞争力的优秀项目推向世界

纽约首场演出后，由于时差和气候的原因，刘子微突发高烧、重感冒，但她坚持演完第二场后才到医院就诊，就怕影响演出，辜负了热爱京剧的观众。“在美国如此多元的文化环境下，还能看到这么多热情的戏迷和观众，实在是没有想到，而他们对《三寸金莲》的接受与认可程度，也让我们感受到了美国观众对中国人文情怀的关切目光，看到了中国故事、中国表达走向世界的前景。”刘子微说，特别感谢国家艺术基金能够选中武汉京剧院到海外传播具有中国特色的艺术，这不仅是对《三寸金莲》这部作品的认可，也是对武汉京剧院的信任。“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”。

近三年，国家艺术基金立项资助舞台艺术创作、传播交流推广、艺术人才培养、青年艺术创作人才和美术创作等五大类项目，共2087项，有69项在国(境)外组织实施，在2014、2015年度资助的项目中，就有14项在美国组织实施。《三寸金莲》赴美演出并大获成功离不开国家艺术基金的大力支持。而把反映当代中国价值观念、体现中华文化精神、反映中国人民审美追求，能够讲好“中国故事”，并具有国际影响力和竞争力的优秀项目推到国际上，积极探索中华文化“走出去”的有效路径，促进不同文化的相互了解和尊重，正是国家艺术基金扶持包括《三寸金莲》在内的境外交流推广项目的意义所在。为了保证项目的顺利进行，国家艺术基金还对10月23日至27日《三寸金莲》纽约站的演出情况进行了监督。他们将从该剧的演出中进一步总结对外传播交流推广的经验，争取将更多讲述中国故事、体现中华文化精神、反映中国人民审美追求的优秀艺术作品推向世界。

在旧金山站的演出，很多场景感动着记者：在记者所坐的最后一排的过道上，几位坐在轮椅上的老年观众始终如痴如醉地欣赏着台上的表演，其中一位姓陈的老奶奶，已经年过八旬，她告诉记者，他们家祖孙三代6口人都来看演出了，这在他们家还是第一次，“晚辈们都有座位，我的座位就是轮椅，只要让我进剧场看京剧，我就过节一样高兴。”在旧金山已经生活了十多年的蔡女士，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”。

中国驻旧金山总领事馆文化参赞肖勇表示，武汉京剧团曾经出过高盛麟、郭玉昆等众多

沪剧《回望》“90后”挑大梁

由上海沪剧院演出、根据王愿坚小说《党费》改编的大型沪剧《回望》10月11日在京演出。该剧由沪剧表演艺术家茅善玉监制，赵化南编剧，王海鹰执导，由上海沪剧院青年演员团“90后”优秀青年演员洪豆豆、金世杰、王祎雯、吴嘉倩、陈丹妮、钱莹、丁叶波、施佳杰等担纲主演，沪语训练营毛瑾宜(8岁)小朋友特邀参演。这是上海沪剧院青年演员团成立五周年以来，剧院为他们推出的第七部大戏。

小说《党费》曾被成功改编成歌剧《党的女儿》、京剧《映山红》等舞台作品。上海沪剧院此次的舞台呈现，不仅对原有人物和情节作了较大改动和重新铺陈，而且着力打造全新的结构和视觉效果，从现代视角回望历史，展示当代年轻人对革命先烈感人事迹的探寻与思考。在日前举行的《回望》研讨会上，与会专家从内容开掘、形式表现等多个方面对该剧的创新实践进行了深入研讨，认为该剧的创新实践进行了深入研讨，认为该剧以当代青年对共产党人的革命精神和崇高品格不断理解、认同，最终被深深感染的心路历程，揭示了“何为守理想，何为献忠贞”的重大主题，进而引发人们思考“人该如何活，又该如何生”这一现实问题；剧作以守墓人的讲述串联起整个故事，创新了沪剧舞台上革命题材常见的叙事方式，其时空转换既给人一种历史久远和凝重感，又透露出当下浓郁的都市气息。此外，与会者对上海沪剧院大胆启用新人的做法给予了充分肯定，认为让“90后”年轻演员挑大梁，不仅锻炼了新人，也发扬了沪剧传统，也让人们看到了沪剧的未来和希望。

近年来，茅善玉带领的沪剧院坚持“出人出戏出影响力”的一团一策方针，陆续推出了《邓世昌》《回望》等优秀现实主义作品。“《回望》让我看到了以洪豆豆为代表的一群青年演员的横空出世，让我感受到了这五年来沪剧院对他们倾力培养的成效。年轻演员们成熟了，成长了，沪剧的接力棒开始交接，他们已有了担当重任的潜质。”茅善玉表示。随着《回望》的排演，青年演员们在不知不觉中前赴共产党人的高尚情操所感染，内心受到净化。“在塑造人物的同时，女主角黄英也在塑造着一代年轻演员的灵魂”。(余非)

第十届“荷花奖”揭晓

11月1日至3日，由中国文联、中国舞协主办的第六届中国舞蹈节暨第十届“荷花奖”当代舞、现代舞评奖活动在京举行。

本次评奖活动共有33个作品入围终评。参赛作品形式多样，有的展现抗战精神风貌，有的表现对生命的探索感悟，有的则反映社会现实，关注弱势群体。最终，中央军委政治工作部歌舞团的《看齐 看齐》、四川省绵阳市艺术学校的《滚灯》和四川省歌舞剧院有限责任公司的《永远的川军》排名当代舞组前三名；空政文工团的《盒子》、上海歌舞团有限公司的《彼时此刻》和解放军艺术学院的《雁行》排名现代舞组前三名。

比赛中，中国舞协主席冯双白、中央军委政治工作部歌舞团副团长杨笑阳和国家大剧院副院长赵铁春担任点评嘉宾。冯双白表示，本届“荷花奖”当代舞、现代舞评奖活动带来了太多的意外和惊喜，年轻编导们勇于触碰社会现实，敢于用限制性的手段触碰极限，在探索中寻找艺术创造的可能

性。他也提出了一些疑问，舞台上少一些声嘶力竭，多一些精细内敛的处理是否更震撼。赵铁春也表示，此次“荷花奖”涌现出许多好作品，同时也有一些作品存在问题。杨笑阳则建议，当代舞、现代舞的表演可以多学学前辈，从经典作品中汲取营养，以促进中国当代舞、现代舞的发展。(樊金凤)

艺术家不能只关注舞台，要对社会作出有益的推动 《艺术家引领社会》中文版在华首发

10月16日，由茱莉亚学院、北京师范大学出版集团、中央音乐学院主办的《艺术家引领社会》中文版首发仪式在京举办。《艺术家引领社会》是波利希出任茱莉亚学院院长32年以来历次演讲的汇编，他从从业者的角度剖析全球表演艺术和表演艺术教育的现状，探讨了当今表演艺术教育所面临的问题，并强调了艺术家作为领袖和公民，以及人类价值传播者角色的重要性。这本著作由波利希院长2005年根据Amadeus Press出版社出版的《公民艺术家》修订而来，同时增加了不少新的文章和演讲，体现了波利希院长对于艺术教育最新的思考。

活动期间，约瑟夫·波利希向大家介绍了这本著作的主要内容和宗旨，并阐述其在艺术教育领域的独特看法。他说，全世界最好、最精英的艺术家通过他们的艺术在不断

的改变世界。21世纪的音乐家一定要做出自己本身领域的有更大范围的艺术，不光是学音乐，他们必须要成为自己生活的社区里面的推动者，在全球起着重要的作用。

作为表演艺术教育领域的权威和知名人士，约瑟夫·波利希一直致力于艺术教育的发展，积极为世界各地艺术爱好者提供积极有趣的项目。“天津茱莉亚学院”是他们近五年来一直在努力的项目，是在纽约校园以外首个颁发茱莉亚学位证书的海外校园。

“哪怕只点燃一根蜡烛，也比在黑暗中生存的好”，约瑟夫·波利希说。他始终相信艺术对社会产生的重大作用，并身体力行致力于此，他呼吁，艺术家们不能只关注舞台，还要努力对社会作出有益的推动。

(樊金凤)

菊影戏剧研究中心在京成立

由戏剧理论家、导演艺术家、教育家、翻译家焦菊隐之子焦世宁担任发起人的“菊影戏剧研究中心”10月19日在北京菊隐剧场成立。焦菊隐曾用“菊影”作为笔名，而选择“菊影”为中心命名，焦世宁表示，“菊影戏剧研究中心”会始终坚持以焦菊隐的戏剧理念开展未来的工作，时时刻刻不会忘记继承焦菊隐的艺术精神。

据介绍，研究中心将以研究焦菊隐的艺术理论、重现焦菊隐的经典作品、传播焦菊隐的艺术观念为核心任务，定期举办围绕焦菊隐主题的文化活动，举行相关研讨会并将成果集结出版；开展关于焦菊隐的口述历史访问，以及相关影片的制作；努力搭建戏剧人才培养平台，让更多的年轻人了解和学焦菊隐和北京人艺独有的话剧流派，并架设青年戏剧人到欧美戏剧学校深造的桥梁。未来条件成熟后，将设立焦菊隐基金会，鼓励青年戏剧人进一步成长，并筹备成立焦菊隐纪念馆。

北京人艺院长冯喆表示，作为北京人艺的缔造者之一，焦菊隐直至今日仍是历代人艺人学习、研究和致敬的对象，北京人艺仍将秉承焦菊隐等老一辈艺术家开创的人艺风格，守住人艺戏剧之根。在这个前提下，对焦菊隐的研究和传播显得尤为重要。(徐健)

推动中欧文化交流更加深入

为落实中欧高级别人文交流对话机制成果，使文化交流真正起到春风化雨、润泽民心田的作用，应中国文化部邀请，由德国柏林戏剧节、意大利斯波莱托两个世界艺术节和冰岛国家剧院、德国卡塞尔国立剧院、法国普瓦捷剧院等欧洲知名艺术节、剧院负责人组成的欧洲艺术节总监访华团日前来华进行访问。访华期间，代表团访问了北京、上海等地，参加了上海国际艺术节、乌镇戏剧节等相关活动。

在京期间，访华团与中国知名艺术节负责人进行深度交流，访问了中国对外文化集团公司、北京人民艺术剧院等文化机构，并观看了国家京剧院、北方昆曲剧院、北京当代芭蕾舞团等艺术团充满东方色彩的精品节目展示，增进了对中国戏剧、舞蹈、音乐等艺术发展现状的了解。在人艺，访华团成员与国家话剧院副院长王晓鹰、北京国际音乐节音乐总监余隆、北京人艺副院长赵同富、中央戏剧学院教授沈林等中国业界人士座谈，就传统与现代艺术的发展、如何吸引年轻人走进剧场、中欧艺术节交流合作等话题展开讨论，达成广泛共识。

据悉，今年是中国文化部首次大规模邀请各国艺术节总监和剧院负责人访华并参加中国的艺术节，今后该项目将长期开展下去。文化部外联局有关负责人表示，希望此访不仅让中欧艺术机构建立起广泛深入的合作关系，而且能让双方合作成果惠及更多中欧民众。(王竟)