

## 关注



8月的英国,两个关注度最高的活动赛事同时吸引着世界目光。一个是世界上历史最悠久、规模最大的艺术节——爱丁堡艺术节,另一个是世界上商业化经营最成功、受众面最广的联赛——英超联赛。艺术节是苏格兰首府爱丁堡的节日,足球文化则是英国第二大城市曼彻斯特的重要组成部分。今年8月,这两个城市同时迎来了中国的国粹艺术——京剧。8月11日至19日,在院长刘子微的带领下,武汉京剧院一行34人开启了英国爱丁堡、曼彻斯特、伦敦的演出交流之旅。本报记者亲历武汉京剧院的英国之旅,真实感受到京剧备受当地观众追捧的场景,感受到该院变京剧“走出去”为“走进去”、“深进去”过程中进行的诸多新探索、新尝试。

### “你们的精彩演出征服了最苛刻的专业观众”

创立于1947年的爱丁堡艺术节,今年迎来了70周年庆典。由于参展对象多为音乐、舞蹈、戏剧各领域中的顶尖人士以及深具潜力的新秀,因此爱丁堡艺术节被公认为世界上最具有活力和创新精神的艺术节之一。今年的艺术节更是汇集了全世界60多个国家和地区的3000多台剧目,其中的“第三届中华文化艺术节”板块,参演剧目包括张艺谋执导的全新概念舞台剧《对话·寓言2047》、赵梁ART舞蹈剧《幻茶迷经》,广东现代舞蹈团《临池舞墨》、武汉京剧院的折子戏专场《国粹生香》等。尽管演出剧目的类型多样,但是“传统”成为艺术节的关键词。与以拼贴、跨界的形式演绎传统的作品不同,《国粹生香》是此次艺术节上唯一一个原汁原味的京剧节目。“当时我们就考虑拿什么样的作品来爱丁堡的舞台上演出,最终还是选择传统戏。”武汉京剧院院长刘子微说,“我们就是要展示原汁原味的中国传统文化,要展示京剧艺术本体的魅力,凸显中华文化的博大精深和雍容华贵”。

当地时间8月13日下午,爱丁堡国际会议中心剧场挤满了四面八方赶来的观众。不仅1200个座位的剧场座无虚席,而且陆续还有不少慕名而来的观众站满了剧场的两个主要出口。演出以武旦折子戏《红桃山》开场,青年演员方佳欢身扎大靠,通过“扔刀抢背”、“接刀”、“扎靠毽子倒食虎”等一系列高难度的京剧刀马功夫技巧,赢得了观众的阵阵掌声;接下来,陈芳芳、刘璐两位青年演员带来的《天女散花》载歌载舞,飘逸的风带和“天女”轻灵优美的身体合二为一,营造出飞花曼舞、惟妙惟肖的诗化意境;晏海蒂主演的《昭君出塞》通过一系列程式化的身段,渲染“马活人俏”的表演效果,细致展现了王昭君的离愁别恨;《定军山》是从武汉走出去的京剧大师谭鑫培的代表作,舞台上蔡冰、程亮、刘耀庭三位“黄忠”齐亮喉,一展蜀国老将老当益壮、永不服输的精气神;“二度梅”获得者刘子微主演的梅派经典代表剧目之一《贵妃醉酒》压轴出场,细腻的动作、摇曳的身姿、婉转的唱腔,刘子微将杨玉环从内心苦闷、强自作态到不能自制、沉醉失态的心理变化过程展现得淋漓尽致,将演出推向了高潮。

“这个演出太棒了,谢幕时我不停地鼓掌,这是我对他们最好的敬意。”第一次看京剧的雷金纳德先生激动地告诉记者。

### 武汉京剧院赴英国演出交流受追捧——

# 中国京剧何以“惊艳”英伦

□本报记者 徐 健

者。“我最喜欢《贵妃醉酒》,整个表演太美了,完全无可挑剔。”同样也是第一次看京剧表演的盖瑞·肯尼迪先生从《红桃山》开始就被吸引,“京剧的人物造型都非常美丽,唱腔也很华丽;并没有很多舞台道具,但是我们却能感受到他们骑马、打仗的样子,这种感觉很奇妙。”带着孩子来看演出的艾薇利娜女士,演出结束后抱着孩子在海报前拍照纪念:“京剧的舞台色彩非常丰富,我和孩子都很喜欢。如果有机会能看一段完整的京剧故事,我想我会更爱它。”爱丁堡大学的克琳娜女士,对《红桃山》和《贵妃醉酒》的表演印象深刻:“通过这些节目我了解到京剧艺术背后历史和文化的内涵。演员们做了很精心的准备,在演出前有英文的介绍和图片,让我们很容易接受”。

苏格兰中国国际发展商协会会长宋洁表示,“艺术家们向爱丁堡人民展示了中国京剧的魅力,展示了中国国粹的文化风采,在推动中国传统文化的传播、增进两国人民之间的感情方面发挥了重要的促进作用”。

### “对我们外事工作具有很大的促进作用”

曼彻斯特,英国西北部政治文化中心,世界上第一座工业化城市。如今,密集的工厂车间被波西米亚风格的时尚文化街区和闲情逸致的酒馆俱乐部所取代,足球成为这座城市文化的象征。曼彻斯特与武汉也有着特殊的渊源,1986年两市成为友好城市,如今已成为中国地方城市与英国北部城市间活跃的一对友城。当足球文化相遇京剧艺术,当现代遭遇传统,究竟会碰撞出怎样的火花?

当地时间8月16日下午,受中国驻曼彻斯特总领馆的邀请,武汉京剧院为当地观众举行了一次精彩的演出。中国驻曼彻斯特总领事孙大立、副总领事赖波、曼城市政厅官员以及有关侨界共百余人观看了演出。这是一次别具一格的演出:演出的场地设在总领馆的庭院广场,舞台由一块方形的红地毯搭成,以官邸建筑为背景,喜庆而祥和、古朴又庄重;在《贵妃醉酒》《定军山》《红桃山》《天女散花》《昭君出塞》等经典折子戏演出之外,孙大立总领事还在武汉京剧院演员们的帮助下,画上了京剧最经典的“三块瓦”脸谱,穿上戏装扎上大靠,成为当天最具人气的“客串演员”。

随着中英文化交流的日益密切,中国艺术团体来曼彻斯特演出的机会也越来越多,但“大都是歌舞、交响乐演出,较少

看到中国戏曲的身影,武汉京剧院作为文化使者,可以说是第一个访问曼彻斯特总领馆的京剧院团,让当地民众能有机会一窥中国优秀传统戏剧的韵味和无限魅力。”孙大立表示,今年是中英建立大使级外交关系45周年,又适逢北京召开了“一带一路”高峰论坛,中英两国作为古丝绸之路的起点和终点,必将从新的历史起点上出发,共同书写中英关系“黄金时代”互利合作的新篇章。在这样的背景下,有着悠久历史又焕发着青春活力的武汉京剧院拜访曼彻斯特,意义非常重大。“曼彻斯特地区有20万华人,6万留学生,百余家中企。武汉京剧院的到来让我们很受感动,这对我们外事工作有很大的促进作用。”孙大立说,“它不仅让曼彻斯特人感受到了中国传统艺术、传统文化的艺术魅力,而且带来了改革开放以来中国艺术院团的新面貌、新形象,带来了‘一带一路’开放、合作、和谐、包容、互利、共赢的理念,更带来了武汉人民对曼彻斯特的友好情谊,让英国人民体验到中国古老和现代交融的艺术,促进了中英友好的交流”。

曼彻斯特市政厅政策、伙伴关系与研究局主管理查德·艾利奥特表示,这是他第一次看京剧演出,感觉非常震撼。“剧中表现的情节我可能一时还理解不了,但是这次演出打开了我关注京剧艺术、中国传统文化的一扇大门,特别是《贵妃醉酒》的演出,精彩绝伦”。

“真没想到曼彻斯特的观众这么热情。”谈及此次演出的成功,刘子微难掩激动之情,“此次率团来英国访演广受欢迎,也受到了一些演出商的邀约,这充分说明中国传统戏剧在国际文化艺术市场上大有可为,我们的团队将为京剧走上世界舞台中心继续努力,让中国京剧艺术发扬光大,绽放出夺目的光华。”8月18日,演出团一行还来到伦敦,与伦敦多个华人社团进行了艺术交流,相互切磋技艺。

### “要尊重国外观众的接受程度和认知习惯”

此次赴英演出交流是武汉京剧院继2015、2016年连续两年赴美演出之后再度将京剧带出国门,“每次演出都是一次经验累积的过程,都会有满满的收获与心得,也不断加深着我们对京剧‘走出去’的认识和作为京剧艺术工作者的文化责任。”刘子微说。为了更好地传播中国传统文化,此次国之行刘子微从诸多细节入手,让演出真正成为走进人心、沟通情感、深化友谊的文化暖心之旅。

首先,严把“翻译关”。中国京剧要让外国观众看懂、听懂,翻译至关重要。以往京剧“走出去”的案例中,因为翻译出现纰漏而引发的观演尴尬现象并不在少数。刘子微介绍说,为了准备这次演出,他们在唱词和背景材料的翻译上狠下功夫,邀请熟悉英语的戏曲专家帮忙把关,同时,演出过程中,中英双语制作的PPT背景,不再是简单的文字介绍,还有用中国传统写意画方式呈现的主人公形象,让观众在一动一静、一颦一笑间,领略中国戏曲与中国绘画之间的共通之处,体味中国传统文化虚实结合、气韵相生的审美意境。

其次,主打“情感牌”。此次演出,武汉京剧院发挥了这一重要传播媒介的作用,邀请熟谙中国戏曲、中国传统文化的英国籍主持人“大牛”丹尼尔担任演出主持人,让整个演出交流活动既接地气,又增加了国外观众的认同感。比如,丹尼尔在介绍每一出剧目的历史背景时,会将较为晦涩的文言文转化成容易为英国观众接受的语言,将历史知识与英国人熟悉的故事结合起来;在介绍《贵妃醉酒》这出戏时,他还发挥自己学习京剧的特长,临场发挥来一段“贵妃”的四句定场诗;在向外国观众介绍京剧时,他还不忘唱上一段《说唱脸谱》,将外国人眼中的京剧与中国文化的传播紧紧联系在一起。中国京剧“走出去”,一定要善于运用媒介,一定要尊重国外观众的接受程度和认知习惯。大家表示,这次演出能够取得如此打动人心的效果,丹尼尔发挥的作用非常大。

再次,“老戏”创新演绎。此次赴英演出交流,为了让更多英国观众感受京剧艺术的大美、大雅,除了在出访前做好充分的准备、排练外,还特别邀请京剧表演艺术家李玉芙来为青年演员们说戏,把关,对一些传统折子戏进行了改良和创新,让老戏焕发出新的活力。比如,《天女散花》本来是一个旦角演员演出,现在变成了两个“天女”同台献艺,两人的密切配合,天衣无缝,美轮美奂。

“京剧是中国传统文化的瑰宝,也是介绍、传播中国传统艺术文化的重要媒介。‘国之交在于民相亲’,文化交流的最终目的还是在于两国人民的情感交流。”刘子微告诉记者,“今后武汉京剧院在一手抓原创、推出更多优秀剧目的同时,将继续致力于中外文化交流,把京剧这张‘中国名片’带到世界更多的地方,讲好中国故事、传播好中国声音、展示好中国形象”。

(摄影:孔 西)

## 新作点评

在7月7日至8月20日举办的第七届中国儿童戏剧节期间,台湾如果儿童剧团演出的即兴喜剧《谎言!卡布奇诺》,是一台令人惊奇又有着浓郁艺术趣味的剧目。

该剧是以意大利剧作家哥尔多尼的喜剧《一仆二主》为蓝本创作。一进剧场心里不免犯嘀咕,把一个“成人剧”改编为“儿童剧”,如何改编?孩子们能接受吗?看完戏,深感这样的担心是没有必要的,从中亦可看到该剧编导演的智慧与创造的能力。

即兴喜剧《谎言!卡布奇诺》的故事背景在意大利,主人公卡布奇诺是一个聪明、勤劳的人,同时也是一个能言善辩、足智多谋、甚至有些狡猾的普通人。因为吃不饱饭,他外出打工。找到一份工作还不满足,还想再找一份工作多赚钱。于是,他便成了佛林嘟嘟和他的恋人拉希娜两个人的仆人。而拉希娜的父亲帕斯达老爷不喜欢佛林嘟嘟,反对女儿拉希娜嫁给他。于是,拉希娜在女仆妮斯的帮助下逃离家庭,去寻找恋人佛林嘟嘟。结果两个人住在同一个饭店。这让卡布奇诺犯了难。为了不被两个主人发现自己的真相,他东躲西藏,欺上瞒下,左右逢源,却欲盖弥彰,不断露出马脚,闹出许多笑话,令人忍俊不禁。戏也就在这种阴错阳差的情境中推进、发展。正是因为卡布奇诺的关系,拉希娜才知道了佛林嘟嘟的消息。她最终说服了父亲,与佛林嘟嘟团聚,如愿以偿,皆大欢喜。

与我们印象中的儿童剧不同,该剧是以即兴喜剧的概念来创作、演出,台词少,很多台词又是即兴由演员创作的。演出中演员通过丰富的肢体语言,融入杂耍和舞蹈动作,边唱边舞,连戏曲的武打场面也借用过来,在舞台上上下翻飞,增加了可看性和趣味性。与此同时,还用优美的歌声营造出一种欢快浪漫的舞台气氛,体现出一种互相关爱的情感,洋溢着一种和谐祥瑞、积极向上的人文精神,让观众看着开心、愉悦,还有几分感动。尤其是剧中人物经受了种种波折最终实现了自己的愿望时,剧场内的观众无不为他们感到高兴。

我对台湾如果儿童剧团的认识,源自于2011年7月

# 在“惊奇”中体现“温暖”

——看台湾如果儿童剧团的演出

□刘 平

首届中国儿童戏剧节,他们来北京演出了一台别开生面的儿童剧《隐形猫熊在哪里?》,印象中那台戏的内容很普通,没有什么大事件,也没有很激烈的矛盾冲突,但因为编剧、导演的视角选得好,叙述的方式和思维的智慧、观念的新颖,让人看了立刻会产生“眼前一亮”的感觉,尤其是当你看多了大陆某些以“大人”的口吻去“教育”孩子的儿童剧后,这种感觉就更为强烈。

《隐形猫熊在哪里?》讲述的是一个如何关爱他人才能得到友谊的故事。女孩玲玲天生有两个大大的黑眼圈,很像猫熊的眼睛,同学们都叫她“猫熊玲玲”。玲玲讨厌这个外号,感到很难堪,她讨厌自己的黑眼圈,更讨厌同学们这样叫她,她不喜欢让别人看见,“要是我能隐形就好了”。玲玲因此失去了很多玩伴儿。一天晚上,一个喜欢抱抱(拥抱)的隐形猫熊来到玲玲的房间,它叫“叭不叭”,成为玲玲的好朋友。隐形猫熊教给玲玲除去烦恼和交朋友的方法——首先是去关爱他人。它还施魔法让玲玲变成猫熊,它变成了玲玲。它让玲玲去生活中体验关爱他人的快乐。按照猫熊的办法,玲玲收获了很多人的“友爱”,同学也不嘲笑她了。从此玲玲的性格改变了,她主动去关爱别人,别人也用爱来回报她,她的朋友越来越多。由此她变得快乐、幸福起来。

该剧的视角新颖,故事生活化,情感人性化,温馨浪漫,全剧就像一条小溪,缓缓地流过每个孩子的心,让那些有着玲玲一样“烦恼”、缺少朋友的孩子感到温暖,看到了希望,懂得了与人交往的方法,学到了改变自己的办法,增强了快乐生活与健康成长的信心。该剧的演出给孩子们的启发是非常大的。

此后,如果儿童剧团每年都受邀来参加中国儿童戏剧节,并带来自己的新剧目参加演出。如在2012年第二届上演出了《狗狗lucky历险记》;2013年第三届演出《你不知道的白雪公主》;2014年第四届演出《猪探长秘密档案之统统不许动》;2015年第五届演出《云豹森林》;2016年第六届演出了《轻轻公主》,都给小观众们带来了不同的新鲜感与惊奇。

# “一带一路”紫玉金砂国礼紫砂艺术巡展启动

宜兴市人民政府8月18日在北京举办发布会,宣布第九届中国宜兴国际陶瓷文化艺术节将于10月26日在江苏宜兴开幕。“一带一路”紫玉金砂国礼紫砂艺术巡展启动仪式同日举行,24件精美的紫砂国礼产品亮相北京雁栖湖。此次巡展展出的紫砂作品,是由江苏紫玉金砂茶艺有限公司多年来联合清华美院、北京大学、中国《雕塑》杂志社和国内各领域知名艺术家及学者设计创作出的优秀的紫砂茶具,它们或赠予了英国前首相布朗,或被联合国收藏,或走进人民大会堂、中南海被用于重大国务活动。2017年5月,“紫玉金砂”品牌紫砂茶具被选为“一带一路”国际合作高峰论坛圆桌峰会专用茶具,服务30个国家领导人和联合国、世界银行、国际货币基金组织负责人。

宜兴是闻名遐迩的“中国陶都”,上世纪八十年代,宜兴就连续举办了6届“陶文化节”,2013年,宜兴恢复举办中断15年的“陶文化节”。今年10月26日至30日,宜兴将举办第九届

“陶文化节”,回归本源和常规,积极探索出一条可持续办节之路。此届“陶文化节”以“陶醉中国、筑梦宜兴;以陶为媒、同创未来”为主题。目前,组委会已确定了“诚邀宾朋聚陶都、群英竞技陶为媒、百家争鸣论陶艺、名品巡展醉中国、古今中外名陶情、陶式生活在宜兴”六大主线、58项活动,形式多样、亮点纷呈。首届中国四大名陶展、第三届中国传统工艺艺术博览会、第二届江苏陶瓷艺术大赛等一系列活动都将在期间举办。

据悉,“一带一路”紫玉金砂国礼紫砂艺术巡展在北京雁栖湖首展结束后,9月2号将在山东临沂展览,9月21号在东莞市广东现代国际展览中心展览,10月26号在宜兴市博物馆展览,11月在武夷山展览、2018年1月在台湾展览馆展览。之后还将在匈牙利、捷克、意大利等地进行国际巡展。

启动仪式上,2017全国高校毕业生优秀雕塑作品展颁奖仪式同时举行。

(浙 讯)



由浙江省文化厅主办、浙江省美协、浙江美术馆承办的“江山行旅——李鸿山水画艺术展”将于8月31日至9月9日在浙江美术馆举行。东阳籍军旅画家李鸿生于1960年,在近40年军旅生涯中,遍历大江南北,游览名山大川,创作了许多优秀的山水画作。在庆祝建军90周年之际,他携带多年创作的精品力作回到家乡,以寻根和汇报的情怀,通过画展表达一位军旅艺术家对祖国大好江山的热爱和对家乡故土的眷恋。他的山水画集婉约与豪放于一体,笔墨飘逸华滋,收放自如,自成面貌。从中体现了他作为一个“浙人”对“浙派”绘画艺术的寻根寻源、传古承脉。本次画展将展出李鸿创作的山水画作品150余件,将展示出作者深厚的中国传统艺术功底和深入生活的艺术结晶。

(晶晶)