

看文化

京剧史上不可忘记的一页

——十至十二届全国政协委员孙萍谈“富连成”的艺术精神

本报记者 郭海瑞

叶春善先生和他的弟子们

编者按:

日前,5集纪录片《梨园一叶——京剧科班富连成传奇》开播。该片讲述了京剧科班富连成从1904年成立到1948年解散的44年辉煌历史。1904年,叶春善先生创办富连成科班,后改称富连成社。44年来,富连成培养了“喜、连、富、盛、世、元、韵、庚”八科学生800余人,为京剧界贡献了许多开宗立派大师,以及众多知名演员和优秀教育工作者,成为京剧史上公认的“第一科班”。著名导演郭宝昌在纪录片中称,这一成就是全世界绝无仅有的,是我们中国最骄傲的。

第十至十二届全国政协委员、京剧表演艺术家孙萍,与富连成有着至为深厚的关系。多年来,她和丈夫——富连成第二任社长叶龙章次子叶金森,一起致力于富连成的传承与传播。为此,本报记者对她进行专访,请她讲述纪录片拍摄的过程与富连成的艺术精神。

量筒意丰 言近旨远

文化周刊:您策划拍摄这一纪录片的缘起和初衷是什么?

孙萍:早在10多年前,我和团队在筹备出版《富连成画传》时,其实就有意想在此基础上做一部纪录片。一是,考虑到《富连成画传》是一本厚重的大书,它的传播和受众相对有限,尽管书中汇集了珍贵珍贵的图片和文字资料,但要想把富连成这一在京剧史上历时最长、规模最大的培养人才最多的科班形式出现的京剧教育机构的理念和艺术精神传得更广更远,纸质图书还远远不够。二是,富连成的历史意义与影响,值得我们今天了解、学习和研究、传承与传播。三是,上世纪80年代,我曾感受过富连成及其后代诸多名家的震撼演出,那时候就立志要把富连成的历史尽可能详尽地记录下来、保存下来、传承下来。四是,受前辈大师精神的影响和激励。尽管后来因为我和丈夫叶金森公派出国做文化交流工作,这项工作暂时被搁浅。但我们一直不忘初心,为京剧在海外的传播积极作出自己的一份贡献。

文化周刊:富连成给京剧界留下了丰厚的艺术、文化遗产,纪录片只有短短几集,您和团队如何选材取舍?

孙萍:《梨园一叶——京剧科班富连成传奇》由凤凰卫视出品,共5集,每集25分钟,以历史顺序,撷取富连成44年中的大事件,讲述其丰功伟绩。其中,片中的情景再现等部分即是我团队所拍。

要做富连成纪录片,实在是一项大工程。富连成44年的历史早已超越戏曲发展史本身,它所折射的是

一部中国近现代史、一部民族血泪史、一部文明传承史、一部文化复兴史,在中国近现代文化长河中,具有重要意义。

为了广泛传播,我们还打算与新华社、中央电视台等媒体平台合作,拍摄不同版本。根据不同平台的不同传播方式、制作风格以及受众等特点,筹划选择。如凤凰卫视面向全球华人,其讲述方式是以大事件为主;新华社等媒体平台可以面向更多国内的年轻观众,其选材上也要从不同角度切入。其实,不管哪种传播方式、制作角度,为的都是将富连成这座富矿中所蕴含的精神、文化及时代意义传播出去。

梨园不朽 薪火相传

文化周刊:富连成建社宗旨是“不为发家致富,只为梨园永续香烟”,这是一种怎样的班社精神?

孙萍:这句建社宗旨其实就是习近平总书记所说的“不忘初心、牢记使命”。初心,是“不为发家致富”,因为他们要做一件伟大的事情;使命,是“为梨园永续香烟”,也即他们要做的事情。这一誓言,不为个人利益,不为争名逐利,不能昙花一现,不能半途而废,要有长远打算,要胸怀整个梨园,并为此奋斗终身。

说起这一精神,不能不说社训——“传与我辈人,诸生须当敬师:自古人生于世,须有一技之能。我辈既务斯业,便当专心用功。以后名扬四海,根据即在年轻……”通俗易懂且深含哲理的训词,是刻在富连成弟子骨子里的人生信条。我记得前些年在采访老艺术家们时,因为年事已高,他们对很多事情已经记不太清了,但一说起富连成,社训能一字不差地背诵完毕,让我们深受感动。如今社训仍被

广泛传诵,比如在今年央视春节联欢晚会的戏曲节目中,小演员们把社训作为演出的开场白,一开口便是惊叹,给人震撼。

文化周刊:富连成44年所培养的人才、传达的理念、确立的规制等,直到今天还发挥着重要作用,具有生生不息的力量。富连成对新时代我国的戏曲教育、戏曲演绎等有哪些启示?

孙萍:富连成44年的办学历程及其创造的业绩,是值得我们今天思考和借鉴的。首先,在办学精神上,它秉承“不为发家致富,只为梨园永续香烟”的宗旨。他们筚路蓝缕,艰苦创业,把自己的一生都毫无保留地献给了京剧教育事业,而这种奉献精神,也深刻地影响了他们的后继者。

其次,富连成还为中国京剧艺术制定了一系列“国家标准”,主要体现在:一是艺术特征上,富连成从社长叶春善到从业教师团队,从吐字发音、念白声调、嗓音精准、曲牌旋律、服装道具、群体调度、舞台形制等方面严格承袭京剧“四大徽班”入京后博采众长与宫廷皇家规制,基础扎实、阵容齐整、艺术规范、横平竖直、京朝大派、中庸大气。二是教育方式上,它不仅是一个戏剧培训机构,同时也是商业演出团体;在兼顾教育的基础上,教学与演出高效统一,教、学、练、演四位一体,创、编、导、集一身,时刻保持与市场观众的紧密结合,充分实现了“学校”“剧团”与“创作机构”的无缝衔接,“学员”与“演员”

相互贯穿。三是办学理念上,它不但重视学生艺术专业教学,对于学生文化课的普及从未松懈。同时,美育教育与日常医疗保健也是其健康良性运营的关键。叶春善、叶龙章先生卓有建树地笃定京剧演员的文化素养决定其艺术高度与广度。这三点在富连成44年历史中从未独立存在,它们互为依托、相互补充,很大程度上仍然能为当今戏曲教育机构提供启发。

最后,在剧目保存整理和传承创新上,做了大量建设性工作。富连成保存、整理、改编了大量的京剧剧目,汇编成《叶氏藏本》共29函,计382册,涵盖剧目近千出,其中相当部分是首尾俱全的整本大戏或连台本戏,对京剧剧目的发展传承、对京剧的教学演出等都具有非常重要的价值。

在中华世纪坛5000年文明史甬道雕刻的大事记中,富连成作为唯一一个戏曲班社被刻录在1904年的历史大事中。可见,它在中国戏曲发展史中的地位、在中华近代文明史上的地位。我相信,在富连成一代代继承者们的努力下,它所承载的历史、文化都将随新时代的光芒继续闪耀。

富连成社旧址

逐渐构成五环图标并拔而起在舞台的中央,这些气势磅礴、雄浑静穆、一气呵成的活大场景将如何形成?LED大屏幕、人工智能、5G、云计算、边缘计算、VR、AR等技术是如此重要。闭幕式上那支巨大火红的中国结也是一样,依靠数字AR和超高精细度仿真视觉效果等技术,才完成了那条条灵动飞舞的红丝带从四面八方汇向闭幕式的特效,最终把鸟巢上悬挂的火炬台装饰成象征吉祥喜庆的中国结。高科技对“双创”的积极推动作用是毋庸置疑、不可或缺的。

当然,善用传统文化中的经典元素,以科技手段打造优美视觉效果之于冬奥的舞台只是问题的表面。准确把握奥运精神,进行创新性呈现,发挥好文化的沟通、团结、唤醒、振奋等特有作用,传递出富有中华文化特色的对于奥运精神的正解才是问题的关键。如何做好优秀传统文化创造性转化和创新性发展这道题目,冬奥的舞台留给我们很多启发借鉴和值得继续思考的地方。

谈文论艺

2021年11月20日下午,上海临港南汇新城镇的社区生活广场熙熙攘攘。一个临时搭建的舞台上,沪剧经典唱段《芦荡火种·智斗》《庵堂相会·拷红》《红灯记·父女会》《阿必大回娘家·亲家相争》轮番上阵,台下的百余名观众一边鼓掌叫好,一边不自觉地跟着哼唱起来,一些沪剧爱好者更是登台亮相,与全国政协委员、上海沪剧院院长茅善玉等名家联袂献艺,令观众大呼过瘾。

这是上海沪剧院的“沪剧名家下农村、五个新城送温暖”活动,从2021年11月20日开始,持续到2022年2月24日,演出30余场,把好戏送到嘉定、青浦、奉贤、松江、南汇五个新城的老百姓身边,让他们平均每三天就能看到一台高品质沪剧演出。

“深入基层为老百姓服务是沪剧几十年的优良传统,沪剧和老百姓就像鱼和水一样。”从事沪剧艺术多年,茅善玉对当地老百姓的热情和热爱体会很深,“很多人平时随口就能哼一哼、唱一唱,沪剧是观众喜闻乐见的艺术形式,这次五个新城送戏演出也是如此。比如在奉贤头桥影剧院,大家很早预约,不根本抢不到座位,还经常有观众来‘打探’沪剧院的演出时间,期待场场能到剧场观看。”

在沪剧人眼中,基层是推动沪剧艺术繁荣发展的“根据地”,基层群众对沪剧的支持和关爱成就了一代代艺术家,也为沪剧提供了创作源泉。2021年上海沪剧院200余场演出中,进社区、农村的场次达五成。而此次五大新城演出,更是“豪华阵容”——一是掏出压箱底的剧目,既有红色经典作品《江姐》《红灯记》《回望》《金绣娘》,也有西装旗袍戏代表作《雷雨》,及近年来的原创大戏《陈毅在上海》等;二是名家荟萃,一批国家一级演员和2006级、2013级优秀青年演员共同参演。名家好戏,让观众们能够全面欣赏沪剧艺术的魅力。

1月22日,在嘉定新城的剧院,经典沪剧《雷雨》拉开帷幕,两个半小时的演出,观众跟随艺术家精湛的表演完全沉浸其中,时而心潮随情节的迂回辗转而跌宕起伏,时而剧中人物的悲愤紧锁眉头。精彩处,剧场里便会响起雷鸣般的掌声。散场时,许多观众久久不愿离去,纷纷为能在家门口看到这么高品质的演出点赞。

影剧场、文化馆、街道活动中心、社区广场……三个月来,几十场演出的地点各有不同,虽然有的场地条件有限,但每场演出的认真和投入确是一致的。“我们的演出根据场地的不同随时调整,力求以最好的面貌呈现出来。不管演员、乐队还是舞美,都是以正式演出的态度来对待,没有一丝懈怠。”茅善玉介绍说,一

时讯 集萃

吕国英《“气墨灵象”艺术论》学术研讨会举行

近日,艺术评论家、解放军报社原文化部主任吕国英原创艺术新论——《“气墨灵象”艺术论》学术研讨会在京举行。专家学者、艺术家相聚一堂,就论著的基本立论、学术特质、前瞻意义,并结合当下文艺领域面临的挑战与艺术创作实践等展开热烈探讨。

大家认为,这部原创艺术新论,直面现实文艺纷繁诸象,探研文艺事

业的演进发展、艺术哲学的时代精神与高维审美境界的致远建构,提出诸多新观点、新命题,具有原创性、体系性与前瞻性。其最主要的贡献在于传承中华美学精神,开拓新的美学认知,创造新的审美范畴,是一部高屋建瓴的艺术理论专著,是一项文艺理论研究的创新成果,对认知文艺演进诸象、建构艺术创作新理念、新思想,进而实践艺术创新,具有积极意义。(韵文)

新编现代京剧《李大钊》2022年京津冀巡演启动

日前,记者从北京京剧院获悉,新编现代京剧《李大钊》再启京津冀巡演征程,将走进北京城市学院、华北电力大学等高校;深入平谷、门头沟、大兴、顺义、密云等远郊区县;坚守长安大戏院、国家大剧院、太湖剧场等演出阵地,用高质量的演出回馈观众、回馈社会,做到“观众所在之处,就是演出所到之处”。

据悉,2021年,由北京京剧院精心打造的新编现代京剧《李大钊》,作

为建党百年重点剧目,完成三轮修改加工,追寻李大钊先生的革命足迹实现京津冀巡演,先后赴中央党校、北京大学、天津、河北等地演出。7月7日、8日在国家大剧院参加庆祝建党100周年展演,10月1日、2日在北京保利剧院参演第九届中国艺术节,以新时代文艺工作者的实际行动推动中华优秀传统文化在新时代实现创造性转化和创新性发展。(谢颖)

“雕塑《画家齐白石》立于奥地利收藏仪式”在京举行

2月24日,维也纳世界博物馆向全国政协常委、中国美术馆馆长吴为山颁发雕塑收藏证书,其雕塑作品《画家齐白石》已永久在维也纳博物馆安放并展出。

2021年,为纪念中奥建交50周年,吴为山应邀创作雕塑作品《画家齐白石》并捐赠给维也纳世界博物馆。维也纳世界博物馆始建于1876年,是奥地利最大的人类学博物馆,致力于展示世界文化多样性,见证人类社会的变迁。《画家齐白石》在此安放,为中奥艺术交流提供了良好契

机。对中国美术馆而言,这也是继续拓展中奥文化交流,推动中国文化对话世界的积极实践。吴为山介绍,《画家齐白石》创作于2012年,是为齐白石故居所作。作品中,齐白石拿着拐杖,是在家门口迎接世界各地的朋友,充分体现了中国人的好客,从他温润的表情里也可以感受到中国人的温良,其脚下是一块黑色的四方的石头,就像中国的墨,是这件作品的创意。作品在维也纳世界博物馆与世界各地的艺术进行交流,在用无声的语音讲述中国故事。(张丽 贾宁)

文化眼

冬奥舞台的“双创”启示

晓宁

“双创”是指要推动中华优秀传统文化创造性转化和创新性发展。习近平总书记十九大报告中明确提出这个概念后,“双创”成为我国文化建设和发展的指标和方向。刚刚结束的北京冬奥会,特别是开、闭幕式的舞台上,通过先进的科技手段和巧妙的艺术构思,成功融入了传统文化的经典元素,无论是形式的展开还是内涵的呈现,都无疑是“双创”的成功范例。

对传统文化中的经典元素的选取和“化用”,使开、闭幕式呈现出浪漫迷人场景,是冬奥舞台上最夺人眼球的部分之一。例如,开幕式上关于启幕的构思是依托了中国传统二十四

节气的概念。从雨水节气开始,画面依次铺开,直到立春落定,引导出整个大幕的开启。这是把中华民族作为农耕时代走来的古老民族,在漫长岁月里形成的对于时空流转、天人变化的独特观察和认知形象地展示给世人,开启一场古与今、中与西的对话。又如,开幕式讲述的“一朵雪花的故事”,由96个引导员各持雪花状的引导牌来表现,朵朵小雪花缓慢舞动,直至汇成一朵巨大玲珑的大雪花,烘托出奥运圣火。据张艺谋总导演介绍,这朵大雪花的构思,就来自人们耳熟能详的“燕山雪花大如席”的优美诗意。盛唐诗人李白的这句诗,应该是中国文化对于北京和冰雪的最经典的记忆了吧!显然拥有着极

高的“带入”力与“共情”效力。再如,冬奥闭幕式同开幕式在格调上构成了对比与唱和的关系,特别是闭幕式上,折柳送别的歌舞环节令人回味无穷。鸟巢舞台上的绿柳依依,观众中高情款款,一种典型的东方特色的审美表达,唤起的却是人类共通的情感体验。而从技术层面上看,冬奥舞台可以说艺术借助科技之手将传统与现代进行的完美融合,创造出的一幅幅如诗如画、令人难忘的画面,又何尝不是一种有效的文化传承形式!开幕式上的“奥运五环”构想,显然来自李白的“黄河之水天上来”诗句。很难想象,如果缺乏科技的支撑,黄河之水从天而降,一泻如注,铺满大地,到河水凝结成冰,