

休闲时代

吴为山:

兴趣是孩子最好的老师

本报记者 刘方圆

“小朋友们好，欢迎你们来到雕塑的大师讲堂。”全国政协常委，中国美术馆馆长吴为山说，看似“小众”的雕塑，其实是“大众”的，为什么呢？“我们每个人小时候都玩过泥巴，用各式各样的泥巴来做不同的造型，可以是泥娃娃，也可以是只大老虎，总之会做一切自己想象的事物。这其实就是雕塑了。只是如果变成专业的雕塑家，那是‘小众’了。”

吴为山说，他小时候就喜欢玩泥巴，在他们家有很多的画册，里面是各式各样的图像。“我小时候喜欢看这些，然后用泥巴学着做图像中的形象，捏着捏着就喜欢上了。”吴为山说，当然他真正走上雕塑艺术的道路，是17岁到美术学院以后，在老师的指导下学习了民间艺术，也学习西洋的雕塑方法，慢慢在雕塑的道路上越走越远。

“雕塑听起来是一个词，实际是两个词，‘雕’是从外向里做减法，‘塑’则是从里向外做加法。所以雕塑就是加加减减、减减加加……”吴为山边讲解边插入了他在做苏东坡雕像时的一段视频，一边上泥巴塑型，另一边又用刮板刮掉多余的泥巴，最后把自己想要的苏东坡形象塑造出来。

吴为山认为，一个人做事要做出一点成绩，首先他要有兴趣，兴趣是最好的老师。“比如说有的小朋友喜欢玩器械，他们从小就喜欢把家里的钟表、收音机拆掉，再组装起来，这些小朋友就比较有‘理工男’的气质；而有的小朋友喜欢画画、跳舞、唱歌，那他就比较有艺术天赋。所以无论是家长还是老师，要顺应孩子这种天性的发展，只有他喜欢、感兴趣，才能在某个领域真正做出成绩来。”

“当然对于刚开始接触雕塑

的小朋友来说，不需要用大体量的泥巴来塑造。我们可以用肥皂、用萝卜、用面团，这些都是便宜又简便的材料，还非常容易成型。我们民间就有很多塑面人，他们用面团塑造出一个个栩栩如生的人物形象，也是很漂亮的。”吴为山说，“但不管你们用什么材料做雕塑，都要对你所雕的内容有所了解，包括我们中华民族的历史，包括一些优秀人物、优秀文化的历史，要在动手之前，跟你雕塑的内容进行对话，首先要在心中有一个他（它）的形象，这样创造出来的作品才能活跃在你的眼前。”

此外，艺术也需要创新。有了传统技法、搞懂了文化内涵，但艺术是在不断向前走的，无论是艺术的美感还是形式上的创造，都需要不断地创新。“有了‘新’才有了我们的思想，有了‘新’才有了让人们不断对艺术产生兴趣、找到融合的那个点。”

最后，吴为山说，在艺术领域，启发性教育很重要。老师不应该用成人的思想去代替孩子的想象，更不要用概念的东西去限制孩子们。吴为山发自内心地召唤说：“孩子们，你们要走出家门，走进艺术博物馆、走进音乐厅、走进大自然，只有你感受到艺术之美、自然之美，才能创作属于自己的美。”

北京翠微小学的王路阳听了这节大师讲堂，立刻有了“加加减减”的冲动。“可惜家里的橡皮泥都找不到了，太久没玩过了。”8岁的王路阳学了两年的绘画，而从平面到立体，正是她给自己暑假假定的新目标。“我准备捏个在竹林里的大熊猫，如果可以还想着捏个李白的泥塑……”对于她的新作，王路阳已经开始构思了。

学习声乐和舞蹈的涂嘉月在听完大师讲堂后，领悟到艺术都是相通的。“就像吴为山老师所讲的，不管是音乐、舞蹈还是绘画，都要观察生活、表现生活，这样展现出来的艺术形态才能感染到更多人。”

沈铁梅:

神奇川剧 开启智慧之门

本报记者 徐金玉

傍晚5点多，父亲拎着小板凳坐在过道，等着给放学回家的她开“小灶”。“来，唱！”随着父亲的手势，她的声调或高或低，略显稚嫩的唱腔在廊下悠悠回荡。这一幕，正是全国政协委员，国家级非遗项目川剧国家级代表性传承人沈铁梅的童年记忆。

“我的父亲是中国著名的京剧表演艺术家沈福存先生，母亲是川剧的表演艺术家。我从小在京剧团长大，3岁时就可以跟着胡琴有模有样地演唱，父亲发现了这份天赋，就成天地培养我！”此刻，在《给孩子们的大师讲堂》上，沈铁梅笑着道出儿时的趣事，一下子拉近了川剧和孩子们的距离。

“川剧艺术有300年的历史，在中国戏曲800年的历史长河中，还算中壮年。这个剧种融南北文化为一体，既有非常细腻的清流，又有麻辣极致的表现，具有综合性、程式性和虚拟性等特点，是典型的中国传统文化的审美取向。”沈铁梅说。

正因其综合性，要当一名川剧演员不容易，他需是全能型选手！“他必须要有演唱、舞蹈、说白、杂技等表现能力，还要对诗词歌赋有文学的理解，从头到脚都要训练。比如，我们每天要扳手，把手扳成Y形，指兰花手时才漂亮。我们还要练眼睛，你在台上才有眼神……”说罢，只见沈铁梅手指指向眉间，眼睛左右快速转动，一个仿若正绞尽脑汁“回想”的鲜活形象瞬间呈现。

与之相较，川剧的舞台陈设则显得极为简单，有时仅有一桌二椅。在沈铁梅眼里，这恰恰给演员创造了演山、演水、演室内室外的空间。

“你想象这里有一道门，我们用程式动作开门、跳出来，再关门、锁门，观众既欣赏到了动作的美感，又能感受到人来到了室外，这种虚拟性很有创造力，

这也是中国戏曲的魅力所在。”

当然，要呈现川剧的美是要付出代价的，演员必须要受其筋骨的磨炼。“当你化上妆，十几斤的头帽一戴、金带一捆，你马上就喊呕吐。但同时川剧也有句老话，叫‘台下风都吹得着，台上狗都撵不着’，演员上台以后，什么病都没有了，什么痛苦都会忘掉，要全身心地投入表演中。一个人认定了发展方向后，要不畏困难，要努力坚守，是黄金总会闪光！”沈铁梅语重心长。

此时，视频镜头恰好转到沈铁梅少时练功的旧照上，看到这一幕的宋庆龄和平安天使艺术团团员们、万泉小学学生何敬尧有些心疼。“照片中，沈老师的腿绑在木棍上，脚抬得超过了头顶，我想训练一定特别辛苦。”何敬尧说，今年6月，他曾去四川专门看了一场川剧，现场的喷火、变脸等川剧表演特别震撼，唱腔非常好听，锣鼓打鼓也很有气势。“这次听沈老师讲课，我才了解到川剧幕后有这么多故事和历史文化，我希望川剧的美可以传扬到全世界。”

“我已经会唱十多段经典唱段了，比如《霸王别姬》《贵妃醉酒》等。”已学习京剧表演5年多的宋庆龄和平安天使艺术团昆昆表演团成员、北京小学红山分校学生胡曦文，对沈铁梅的讲述更为触动，“沈老师说，无技不戏，故事情节和表演技巧相辅相成，而我们学戏曲离不开基本功，要压腿、要练功，这些苦和累都是值得的。我记得戏中还有句台词——‘成败兴亡一刹那’，也让我更明白过程中的努力有多么重要，我也期盼有更多的小伙伴了解中国戏曲的美，传承发扬中华民族的文化。”

沈铁梅寄语孩子们：“作为小朋友，你们今后不一定会当一名戏曲演员，但当你看到中国戏曲如何演绎故事、当你知道如何去欣赏戏曲时，就会形成自己的美学观。希望你们多多走进剧场，去观看这种博大精深的艺术，让神奇的川剧艺术开启你们的智慧之门。”

夏日炎炎，暑假已至，孩子们要如何度过一个有趣又有意义的暑假呢？

近日，中国宋庆龄基金会和腾讯携手主办的公益项目《给孩子们的大师讲堂》，推出“艺术里的中国”美学戏剧季，为孩子们准备了一份特别的“夏日礼物”。

本期，我们随同孩子们的目光，一同在大美时代的讲堂里，领略“艺术里的中国”。

这个暑假，很「艺术」

给孩子们的大师讲堂 之美学戏剧季上新

田沁鑫:

走进戏剧 感受别样精彩

本报记者 徐金玉

“田沁鑫老师讲，戏剧是一种用新的视角来讲述故事的方式，它可以让我们体验不同的人生，引发我们对问题的思考。”中国宋庆龄青少年科技文化交流中心艺术中心表演部学生陈嘉桐刚刚11岁，“演龄”却已有三四年，在她看来，戏剧仿佛有种魔力，可以将表演者代入情境中，带来深深的共鸣。每每看戏剧，宋庆龄和平安天使艺术团跆拳道表演团成员孙亦辰也总会沉浸其中。“田沁鑫老师提到，戏剧源于生活，但高于生活。看演出时，我会完全沉浸在戏剧氛围里，把心中堆积的情绪释放出来，也会由观剧明白很多人生道理，把戏剧里的故事运用到生活中。”

近日，《给孩子们的大师讲堂》暑期上新，全国政协常委，中国国家话剧院院长田沁鑫娓娓道来的戏剧魅力，引来很多学生的讨论。

他们的思考似乎也恰好说出了田沁鑫的心声，她或许会如“讲课”时那般莞尔一笑，不疾不徐地答道：“去剧场看戏剧，就是为了看世界、看社会、看人生。”

关于戏剧的起源有很多种说法，

“孩子们好，相信你们都是热爱舞蹈的，因此特别欢迎你们来观看这节关于舞蹈的大师讲堂。”孔雀舞是中国舞蹈家协会副主席、著名舞蹈家杨丽萍的标志，当她带妆出镜的一瞬间，孩子们眼前一亮，善于肢体表达的杨丽萍在举手投足间都散发着舞蹈的魅力。

“艺术，特别是舞蹈，有很强的表现力。”杨丽萍说，那么表现力从何而来呢？要观察生活，从大自然学习，看云是怎么飘的，河水是怎么流的，月亮的阴晴圆缺……这些自然界的题材，都可以用舞蹈表现出来。

杨丽萍说起小时候记忆深刻的一个场景：在她的出生地云南大理，每到耕种的季节，在清早的晨雾中，牛叮叮当当地走来了，壮劳力的男性开始一天的劳作，而妇女们则头顶簸箕，里面装满了秧苗，她们一边唱着舞着，一边撒播秧苗……“一方面她们通过唱歌跳舞表现喜悦的心情，另一方面这种真实播种的场景本身也很有舞蹈的画面感。”杨丽萍通过这个实例告诉孩子们，这就是舞蹈的来源，它源自生活、表达生活，也因此有很强的感染力。

吕嘉:

享受音乐 坚持到底

本报实习生 齐原宁

性，相互配合使乐曲更丰富、更美妙。”孩子们的反馈，正是主办方和主讲老师所期待的。在《给孩子们的大师讲堂》活动中，吕嘉为孩子们生动地讲解了音乐知识，引导大家走进音乐世界，并和大家共同探索音乐奥秘，希望以此鼓励更多孩子接触、了解并热爱音乐。

打开音乐世界的大门和名家近距离接触，不仅使孩子们对“指挥”这一职业有了新了解，也使孩子们对艺术家们对艺术的热爱和坚持有更深的体会。“指挥需要技术积累、生活积累，需要艺术上的作品的积累，需要演出的积累，还需要思想的沉淀、精神的升

有的说来自原始的狩猎丰产巫仪，出于对神灵的虔诚，原始人热烈投入，陶醉于这种活动；有的说起源于游戏，就像法国启蒙思想家、戏剧家狄德罗曾说：“孩子用竹竿撑起白色的床单，模仿夜晚墓地的幽阴吓唬路人——这种游戏和戏剧一样，极富想象力。”

“而中国戏剧，正像王国维所说，以歌舞演故事，当人们开始综合地运用诗、歌舞、服装和道具，有了角色扮演，出现了故事情节，戏剧的种子也就诞生了。”田沁鑫说，戏剧艺术在今天，随着时代的发展，一直在前进。

在她看来，戏剧已是一门包罗万象的艺术，它包括演员和表演艺术、剧本和戏剧文学、剧场和导演艺术。它的类型也多种多样，有话剧、歌剧、戏曲，还有不同的承载媒体，如广场剧、舞台剧等。像中国的《孙悟空》《哪吒》，美国的《狮子王》等，都有戏剧元素。

而身为导演，她眼中的戏剧是怎样的，学生们不禁充满好奇。“有人说导演是灵魂艺术的灵魂，其实这是一个苦差事。”田沁鑫笑着揭秘：作为戏剧作品的首要组织者，导演要有很强的综合能力，在一部戏成型

杨丽萍:

在大自然中激发舞蹈的创造力

本报记者 刘方圆

“其实，每个孩子出生，在没有学会语言的时候，就会手舞足蹈了，所以说舞蹈是情感表达的最好语言。”杨丽萍说，但如果你想把舞蹈跳好，成为一名舞蹈家，不断学习是必须的。“舞蹈才会有传递，这样跳舞才有意义。”当然学习舞蹈的道路是漫长而艰辛的，所以要加油！生命不息，舞蹈不止！”

“学习是每个人都必须要面对的，不能逃避。”杨丽萍老师的一句话深深触动了北京育英学校西翠路校区王玉欣。作为阿卡贝拉合唱团的成员，她说，“我目前还在学习基本功，只有把基本功练扎实了，才能把更美好的歌声展现给别人。”北京第五十七中学学生李佳怡学习舞蹈近8年，她是杨丽萍老师的粉丝，更认真看过杨丽萍老师《孔雀》这部作品。“在这部作品中，我感受到了喜悦和忧伤，各种情绪也随着舞蹈释放。”李佳怡说，“孔雀舞就是杨丽萍老师通过细心的观察而创作出来的舞蹈，所以我也要多多看，细心领悟，从自然和文学中汲取养分，让自己的舞蹈有更丰富的表达。”

最后，杨丽萍真诚地告诉孩子们，

之前，需要把现阶段的所有所思所想深入地整理。想法有了雏形后，还要参与沟通所有与剧场有关的工作，并维护一场戏的整体表达。

“例如，在话剧《生死场》的排演中，我们既要激发演员的表演动能，还要协调各个演员的行动在剧作整体上的控制，这项工作很复杂，但这也是戏剧表演最有趣的地方。”田沁鑫笑着说，舞台美术也是如此，从布景到灯光、化妆、服装等多种造型艺术的综合设计，可以营造剧场的整体气氛，带动观众进入故事中。

在田沁鑫看来，一场戏剧演出在人们面前诞生和落幕，这个过程不可复制。

“戏剧只存在于此时此刻，到剧院就是为了‘观看’它，参与其中。所以，一场戏剧的成功既取决于整个剧团的努力，也离不开欣赏它的观众。去剧院看戏剧，就好像可以在想象的世界中重活一次，从这个意义上说，戏剧也是一种与观众约定的艺术。”此时，田沁鑫想起明代剧作家汤显祖在《牡丹亭》中的一句唱词——“原来姹紫嫣红开遍”。

“戏剧，就像一个好朋友，温暖的、变化多端的，每一个人都有人场和离场。一个舞台也像一个世界，上演着不同情形下多样化的人生，好的戏剧也是人生的缩影和隐喻。将大大的世界装进小小的戏剧，希望小朋友们通过演练和感受不同的人生、理想和追求，来扩宽对世界认知，思考自己，也思考中国和世界。”田沁鑫说。

如果大家热爱舞蹈，并且想用舞蹈这种方式在成长过程中表达自我，那么希望你们沉浸下来，感受舞蹈是来自心灵和生命的感知，只有心有所想，舞蹈的肢体才会有传递，这样跳舞才有意义。”

“学习是每个人都必须要面对的，不能逃避。”杨丽萍老师的一句话深深触动了北京育英学校西翠路校区王玉欣。作为阿卡贝拉合唱团的成员，她说，“我目前还在学习基本功，只有把基本功练扎实了，才能把更美好的歌声展现给别人。”

北京第五十七中学学生李佳怡学习舞蹈近8年，她是杨丽萍老师的粉丝，更认真看过杨丽萍老师《孔雀》这部作品。“在这部作品中，我感受到了喜悦和忧伤，各种情绪也随着舞蹈释放。”李佳怡说，“孔雀舞就是杨丽萍老师通过细心的观察而创作出来的舞蹈，所以我也要多多看，细心领悟，从自然和文学中汲取养分，让自己的舞蹈有更丰富的表达。”

出积极的作用。“所有的伟大艺术家都执着地热爱自己的艺术。而艺术之所以被别人尊敬，原因之一是不求回报。我觉得音乐需要付出、需要奉献，这也是艺术家最可贵最珍贵的精神。”为了能够更好地帮助孩子们畅游音乐世界，他热情地向孩子们推荐了几部歌剧和交响乐：既有故事又有情景的莫扎特的《魔笛》，巴赫平均律的佳作——贝多芬的交响乐《命运》第一乐章，描绘春夏秋冬的维瓦尔第的《四季》。

下了课，王鸿儒便对《魔笛》表示出强烈的好奇，“我一定要去看看！还有更多的交响乐、古典音乐我都去了解一下！”

“吕嘉老师提到的学习乐器该如何坚持并从中得到乐趣，令我印象深刻。老师鼓励我们要享受音乐、热爱音乐、坚持到底，我一定会的！”杨雨墨说。