

21世纪回望梅兰芳“走出去” 赓续梅韵出海华章

刘祯

▲梅兰芳剧照
(本文图片由梅兰芳纪念馆提供)

芳精湛表演带给外国观众的视听冲击之外，究其根本，还在于出访演出本身就是梅兰芳主动弘扬传统艺术、具有文化自觉的体现。

梅兰芳出身梨园世家，经历坎坷，学艺勤勉。他年轻成名，却不骄不躁，虚怀若谷，有强烈的追求和担当精神，时装新戏、古装新戏等创作便可见出他的不凡。梅兰芳所处的时代，是一个革故鼎新、风云多变的时代，封建王朝没落衰朽，外来思想文化潮水般涌来，人们在看到西方船坚炮利的同时，也感受到其科技文化的领先，传统戏曲自身的信心已经摇摇欲坠。在这样的时代背景下，梅兰芳的坚守和“走出去”本身即是一种光大，而通过出访演出获得的轰动效应也是对文化焦虑最好的回应和证明。

1913年之后，梅兰芳的收入已相当可观，他不仅被中国观众所追捧，也为居华的外国人所喜欢。尽管演员在当时是一种谋生职业，然而梅兰芳出访国外的目的并不是从经济观点着眼的。1919年，梅兰芳在首次访日演出后说道：“这仅仅是我企图传播中国古典艺术的第一炮，由于剧团同志们的共同努力，居然得到日本人民的欢迎，因此我才有信心进一步再往欧美各国旅行演出。”

梅兰芳出访演出的成功，还缘于每次行前精心的准备。以访美为例，1930年之行经历了近10年的筹备准备，涉及各个方面的工作。与其同行的戏曲理论家齐如山在《梅兰芳游美记》里详细介绍了全过程。首先，梅兰芳及其团队分工细致而明确，由冯幼伟负责筹款及外交事项，吴震修等负责了解美国观众的爱好，齐如山担任宣传、著书、绘图，梅兰芳则设计制作舞台装置及服装道具的图案和色彩，而剧目的选择则由大家出主意并征求熟悉美国情况的中外友人的意见。

考虑到外国人看中国戏，“排场、行头、举止、动作等等还容易入眼”，“惟独歌唱一层，

改谱工作前后持续了七八个月，又由汪颐年代为画谱，杨筱莲、曹安和、周宜校对，最终告成。与此同时，团队还着手准备《梅兰芳访美图谱》的编撰工作，绘制了包括行头、古装衣、冠巾、扮相、脸谱、舞谱、切末乐器等种类繁多的近2000幅作品，不仅精致美观，而且具有中英文对照，也在宣传方面起了很大作用。

这些准备不仅使一般观众能够领略东方之殊，而且让美国戏剧、艺术工作者能够跨越文化，从专业角度认识和评价梅兰芳，推动梅兰芳及所代表的中国戏曲艺术真正与西方戏剧形成对话和交流。

梅兰芳的演出不是浮光掠影的昙现，而是从艺术层面打动并进入西方主流戏剧的一次碰撞。在热闹的掌声鲜花和媒体不绝如缕的称赞背后，梅兰芳艺术和中国戏曲表演体系对西方戏剧、当代艺术创作产生深刻影响，使得“中国话语”走入西方戏剧理论。至今，“梅兰芳与20世纪国际舞台”仍然是西方戏剧界学者探讨的一个重要话题。因为梅兰芳，西方戏剧创作出现更多交流、交融和新变；因为梅兰芳，中国戏曲成为世界戏剧大家族不可或缺的一员。梅兰芳所代表的中国戏曲表演谱系纳入世界舞台，真正构筑起世界戏剧的多元形态和整体面貌。

三

▲日本《朝日画报》刊登的梅兰芳赴日演出海报

人们常说，越是民族的越是世界的。不同历史和国情，不同民族和习俗，孕育了不同文明，使世界更加丰富多彩。作为文明古国，中国有5000年灿烂辉煌的历史，绵延不绝，形成独特的中华文化思想体系。京剧根植于传统文化沃土，有着深厚的文化底蕴。梅兰芳的艺术不仅是语言、声音、身段、舞蹈层面的，更是思想和精神层面的。他所接受的启蒙教育和学戏技艺，都打上传统深深的烙印。对传统，他有着比一般人更深的理解和热爱。

梅兰芳也是紧跟时代，与时俱进的，他是守正创新的代表。在传统文化遭受攻击、批评时，他将作为“旧文化”代表的京剧艺术推向了一个新的历史高度。旧时演员多为穷苦人出身，在学艺练功和提高技艺方面，或者可以技艺超群，但受文化程度所限，对所演作品意涵及人物的理解难达深处。而思想性恰恰是梅兰芳超凡脱俗、达于艺术前列，使其具有高度文化自觉的重要原因。这种思想性同样体现于他的历次出访演出。梅兰芳访日、访美、访苏演出，不仅考虑自己的艺术表演，更着眼于了解和关注对象国的历史文化、戏剧传统、观众接受，努力克服文化和语音的差异与不同，做到知己知彼。

梅兰芳属于20世纪，也属于21世纪，也属于新时代。梅兰芳经验是中华文化传播的宝贵财富。今天，中国综合实力不断增加，新时代为文艺繁荣发展提供了前所未有的广阔舞台；今天，剧团体制已经发生根本变化，支持剧团的经费愈益充足；信息通信拉近了国与国、人与人之间的距离，中外文化的交流愈益频繁。我辈应从梅兰芳“走出去”的生动案例和宝贵经验中汲取养分，更好推动中华文化走出去，以文载道、以文传声、以文化人，向世界阐释推介更多具有中国特色、体现中国精神、蕴藏中国智慧的优秀文化。

(作者为梅兰芳纪念馆馆长)

▲《梅兰芳歌曲谱》

▲《梅兰芳访美图谱》局部

最不容易顺耳”，梅兰芳及其团队编辑了《梅兰芳歌曲谱》，把预备出访演出的戏中唱段，谱成五线谱。具体来说，先由琴师徐兰沅、马宝明记写传统工尺谱，再由刘天华译为五线谱。琴师持胡琴、笛子校对一稿，接着刘天华以小提琴试奏，琴师再进一步校改。然后，交由梅兰芳反复演唱，刘天华再依腔修改，并将修改记写的曲谱以小提琴演奏给梅兰芳等听，征求意见。

正乙祠戏楼曾是银号会馆，也是中国最古老、保存基本完好的纯木结构戏楼，被称作“中国戏楼活化石”。为全力打造“会馆有戏”文化惠民新品牌，北京市文化和旅游局将正乙祠戏楼交由北方昆曲剧院修缮、运营及使用。据北方昆曲剧院相关负责人介绍，正乙祠戏楼将打造一个汇聚优质演出的平台，不仅要演出《牡丹亭》《长生殿》这样的经典昆曲剧目，还会演出具有北昆特色的传统剧目。同时，戏楼并不拘泥于昆曲的演出，还会举办昆曲雅集、网络直播和戏曲文化讲座，并邀请京剧和具有特色的地方戏在这里演出，吸引不同观演群体走进这座古戏楼。

中央歌剧院剧场落成启用 与世界一流歌剧院比肩

本报记者 郑娜

18根28米高的立柱扭转角度各有不同，如凤凰尾羽灵动摇曳；极具层次感的椭圆形观众厅，呈螺旋状放射，如同凤凰腾飞时洒下的光芒……近日，在车水马龙的北京东二环边，一座融合中国文化元素与欧洲古典风格的艺术建筑拔地而起，向公众揭开神秘面纱。它，就是历时7年建成的中央歌剧院剧场。不久，剧场将敞开大门，广迎八方来客，为京城再添一处新的文化地标。

中央歌剧院剧场东西长约138米，南北宽约56米，建筑总高度47.2米，总建筑面积4.1万平方米，地下4层，地上8层。核心功能是满足大型歌剧、舞剧、芭蕾舞等演出需求。剧场设计以“凤凰”作为核心立意，“凤凰”的主题元素总领整个建筑、环境及室内空间的美学形态。

对一座歌剧院而言，声音效果至关重要。中央歌剧院剧场应用了大量全新手段，创造了多个行业第一：约150平方米的超大乐池轻松实现120人乐队演奏，可完全容纳瓦格纳歌剧大编制的交响乐团，是拥有中国最大乐池的专业歌剧院剧场；观众席1至3层为楼座，4至6层为包厢的设计满足不同观众的需要，开创了国内歌剧院“楼座+包厢”结构先河。此外，马蹄形的看台结构造型能让C位观众实现距演员24米的最佳体验，混响时间则被控制在1.6-1.8秒的绝佳阶段，无论座席位于何处，观众们都可以获得几乎一致的声音体验。

“毫不夸张地说，这座剧场可以与世界一流歌剧院比肩。”中央歌剧院院长、艺术总监刘云志说。

首次站上新剧场舞台的中央歌剧院男高音歌唱家李爽，在演唱完《我的太阳》和《饮酒歌》后，为剧场的声学效果感到惊喜。“我们在国内外很多歌剧院演出过，新剧场与它们相比毫不逊色，甚至更胜一筹。”李爽说。

在中央歌剧院副院长、著名歌唱家袁红看来，华美的剧院建筑落成只是起点，更重要的是制作演出既受观众喜爱、也具有国际水平的作品。

据介绍，5月1日起，中央歌剧院剧场将紧锣密鼓展开为期一个月的开幕演出月活动。演出月安排了3部

歌剧10场演出，中外歌剧《图兰朵》《道路》将进行歌剧双开幕。《茶花女》作为歌剧院第一部引进的西洋歌剧，做闭幕演出。3部歌剧集中推出，充分展示中央歌剧院几十年剧目积累、创作以及人才方面的优势。

除了大型歌剧之外，演出月还安排了“中国歌剧咏叹之夜——从延安出发”“从罗西尼到普契尼咏叹、重唱音乐会”“中央歌剧院‘爱之声’抗疫主题音乐会”等场富有特色的音乐会。此外，还特邀中央芭蕾舞团和中国交响乐团分别演绎经典芭蕾舞剧《天鹅湖》和“欢乐颂”交响合唱音乐会。

中央歌剧院成立于1952年。在70年的发展历程中，剧院荣获全国“五个一工程奖”、文华大奖、文华新剧目奖、文华表演奖等100多项国家级奖项，创排了《图兰朵》《茶花女》等100多部世界经典歌剧，创作了《玛纳斯》《萧红》《道路》等几十部优秀的原创歌剧。

“身为新剧场落成的亲历者、受益者，我们的心情既激动，也有对未来的期盼和责任。前路还很长，站在新的节点上，中央歌剧院将力争建设成为永远的人民的剧院，向世界一流歌剧院、国家最高歌剧院殿堂、歌剧艺术普及传播的引领者、中外歌剧交流平台与歌剧人才聚集高地不断攀登。”刘云志表示。

图①：剧场内部 卢旭摄
图②：剧场外观 中央歌剧院供图

兰亭奖终身成就奖艺术家作品首次荟萃一堂 展当代中国书法正大气象

本报电（记者赖睿）“中国书法兰亭奖终身成就奖艺术家作品展”日前在中国美术馆举行。本次展览共展出19件作品，包括第一届至第五届中国书法兰亭奖终身成就获得者潘主兰、启功、王学仲、李铎、沈鹏、欧阳中石、孙其峰、刘江、沙曼翁、姚奠中、尉天池、陈方既、刘艺、孙伯翔、周慧珺以及“中国文联终身成就书法家”称号获得者高式熊、张

海、沈定庵、段成桂的代表作，涵盖篆、隶、楷、行、草五种书体，既有深沉宽博的古拙碑意，又有行云流水的书帖性情，体现了书法家精湛的艺术修为与丰厚的艺术学养。

这是获中国书法兰亭奖终身成就奖艺术家作品的首次集体呈现。主办方表示，观众可以从这些作品中感受老一辈艺术家的社会责任、家国情怀，感受当代中国书法的正大气象。

百年戏楼 正乙祠重张

本报电（记者郑娜）低吟婉转的昆曲唱腔久久萦绕于古朴幽雅的雕梁画栋间，凝结三百多年历史烟云的戏楼重焕艺术魅力。4月19日晚，在量身定制的驻场戏《天官赐福》表演中，北京“会馆有戏”之正乙祠演出在修缮一新的正乙祠戏楼开幕，活动由北京市委宣传部主办，北京市文化和旅游局及西城区指导，北方昆曲剧院承办。

文艺院团演出进会馆旧址是首都文化建设的创新之举。北京市推进全国文化中心建设领导小组专门研究制定关于推动文艺院团进会馆旧址的工作方案，聚焦打造会馆演艺新空间的建设。

北京自古以来就是戏曲艺术的聚集之地，全城大大小小的会馆承载了丰富多样的地域文化，赋予了北京独特的历史文化特色。目前，全市已有8家会馆推出多场“会馆有戏”系列演出。未来，北京市将继续立足老城保护与复兴，不断探索“会馆有戏”常态化演出机制，举办古戏楼戏剧展演季，开展戏曲公益讲座、文化沙龙，开发“会馆有戏”微旅行线路，持续打造市民身边的文化圈、艺术圈，增强“会馆有戏”品牌吸引力和传播力，不断满足市民群众对美好精神生活的需要，切实推进全国文化中心建设。

图为修缮一新的正乙祠戏楼。

