

让更多人了解京剧爱京剧

——访京剧表演艺术家袁慧琴

吴储岐 王珏

前不久，京剧表演艺术家、国家一级演员袁慧琴，参加了由国务院侨务办公室组织的“文化中国”艺术团赴美慰问演出。说起此事，她感慨万分：“一次非常有意义的巡演，我的内心久久不能平静！”

“京剧会勾起异乡人的乡愁”

袁慧琴在国内是著名的“千面老旦”，是京剧界的“角儿”。尽管曾多次出国演出，但京剧在海外是否受欢迎，尤其是美国当地对京剧的接受程度如何，一开始她心里也没底。没想到，每到一城市演出，当地观众热情洋溢的脸庞、手舞足蹈的动作都在传递着一个信息——“我们爱听京剧！”这下，袁慧琴心中的石头落地了。

芝加哥的首场演出十分成功，剧场座无虚席。“演出完毕，很多观众涌到后台来，其中有两个女观众驱车4个小时就为看场京剧！”袁慧琴笑着说。在匹兹堡演出后，很多华侨走上舞台，其中一位对袁慧琴说：“我原来不懂京剧，但一次偶然的机会在电视上看到您的演出，从此便喜欢上了这种艺术。这次能来到现场聆听，大大加深了我对京剧的喜爱！”在纽约的最后一站演出，一名留学生在演出结束后与袁慧琴合影，激动地表示：“对我来说，这真是一场艺术盛宴！”不仅华侨华人热情似火，当地的美国人也被这一独特的艺术形式所折服，每次演出，观众席上都会不时传来阵阵赞叹。

在异国他乡的人们，对于祖国最深刻的记忆莫过于民族记忆，京剧便是最好的承载形式之一。“播种的种子不知道什么时候就会发芽，听京剧就好比远在他乡忽然听到熟悉的琴声，会立即勾起异乡人的乡愁。”袁慧琴动情地说。

“京剧在海外受欢迎，最重要的原因当然是我国综合国力的提高。随着文化走出去的力度逐年加强，海外观众特别是华侨华人同国内的联系越来越多，文化交流也日益频繁。”袁慧琴说，“强大的祖国是最坚强的后盾！这就是巡演带给我的最大感受。”

她认为，京剧能在海外受到如此热烈的欢迎，与其在保持本身艺术特色风格的同时又不断创新息息相关。别看京剧是传统艺术，对于“创新”，它可一直在路上。

袁慧琴剧照

“我是带着问题出访、演出”

过去的京剧“走出去”，曲目单调，武戏多、文戏少，全本戏不足，折子戏为主……这一度让外国观众心存疑惑：京剧就是杂耍吗？尽管这次海外演出非常成功，但谈到京剧的发展问题，袁慧琴依旧心事重重。

“作为传统文化的京剧要在新时代谋求新发展，既需要继承，也需要创新。这一对矛盾统一不能两极化，只谈继承不谈发展是死路一条，只谈发展不谈继承是舍本逐末。在发展中继承才是正道。”袁慧琴说，“京剧的质量，尤其是在对外文化交流中，还有很大的提升空间。长期以来，中华民族文化，特别是戏曲艺术，形成了自己固有的传承模式。进入21世纪，京剧在教学、演出方面缺少新的观念、新的思路。”

除了演出，每到一城市，袁慧琴都会抽出时间感受当地的艺术文化氛围。此次，她先后参观了芝加哥艺术学院、哈佛大学、麻省理工学院及纽约茱莉亚音乐学院，并与教授们交流。

“他山之石，可以攻玉。国外艺术院校的专业课程设置很值得我们借鉴。”她说，“这次我是带着问题出访、演出。我经常思考，为什么百老汇一个剧目能长演不衰？我们为什么就不能打造更多经典作品，成就自己的品牌？如何让京剧艺术走向世界，让更多的人知晓京剧、了解京剧、热爱京剧？这些都值得深思。”

“真正的艺术家不需要炒作”

谈到技术革新与京剧发展的关系时，袁慧琴认为二者并不冲突，可以相融。“新时代要拥抱新技术，京剧也不例外。互联网科技手段可以让京剧的传播更便捷、更广阔、更高效。”她说，比如有的手机软件能让人很方便地欣赏传统艺术，已经吸引了一些用户。

京剧是角儿的艺术，人才至为关键。“对于青年演员来说，要耐得住寂寞，沉下心来。艺术是讲回馈的，来得半点半虚假，你对待艺术什么态度，它就反过来回馈给你什么。”袁慧琴认为，当前我国戏曲队伍面临青黄不接的窘境。“青年演员要脚踏实地把每一出戏、每一个角色演绎出来，无论走到哪里都能遇到知音。同时，京剧不仅是戏，不仅是演出，还要有交流和思考，尤其在对外传播文化方面，台上与台下的交流同样重要。”

袁慧琴是全国政协委员，曾就京剧人才培养以及传统文化普及问题多次向政协和政府部门建言献策。她说：“作为艺术工作者，当然要了解观众的审美情趣。但是，艺术绝不是迎合，真正的艺术家不需要炒作，浮华的东西要去掉，还原艺术本真。这就是我从事艺术事业的初衷和追求。”

本报记者 苗春

《老炮儿》：一曲“老北京”的挽歌

“老北京”的规矩碰钉子

“老炮儿”这个词，原来专指北京胡同里坐过牢的老混混儿。电影里的六爷，年轻时也曾和一群兄弟打架斗殴，名震一方。1996年抛妻弃子出去躲事儿，导致妻子凄凉离世，儿子和他关系冷漠。但六爷自有他的豪爽仗义和厚道有礼，自有他一套为人处世的老“规矩”：走路时必须对长辈称呼“您”；小偷偷了钱包，他出头要求小偷把身份证给失主寄回去；曾经的哥们当街无照经营卖煎饼，他出来平事；车辆用具可以没收，被城管抽的嘴巴子必须打回来；自己再难，看到老哥们生活困难，也得偷偷留下几百块钱。更重要的是，遇事儿不能怂，做人不能憋屈，是朋友就必须两肋插刀，什么时候都不能见利忘义。而这些规矩，显然已经不合时宜。

事实上，这部影片是“老北京”即遵守旧规的北京人，唱了一首悲壮动人的挽歌。网友“汪佳琪的闲扯”认为，影片对时代的反思是极为深刻的，它无情地揭示了胡同之外的冰冷世界，影射了当今的社会现实：经济的快速发展给整个社会观念带来的冲击是无可挽回的，势不可挡。四合院、老胡同代表着一套传统思想模式和行为理念，是老北京在现代城市侵蚀下唯一的残留，六爷只能生存在这里。为了儿子，他不得不和新时代的规矩交锋，而他的失败早已注定。

大型人物纪录片《金缮将军》启动

大型人物纪录片《金缮将军》日前在京启动。“金缮”一词来源于中国传统的修补工艺。智慧、勤劳的先人用黄金粘合技术把已经破损的瓷器进行重新修补，不仅恢复其原有的样貌，也具备瓷器本身的功能。“金缮将军”即指那些为共和国成立而英勇奋战、血染沙场的残疾将军们。该片将主要记录1955年授衔的残疾将军在民族独立与解放过程中英勇奋战的感人事迹。该片由上海沪臣投资有限公司、上海日月星文化传播有限公司共同投资制作。（安平）

《暖暖的新家》为普通人造梦

北京电视台《暖暖的新家》第二季已开播，节目第一季以充满人间情爱的装修故事给普通观众带来感动，第二季延续了这一暖心设定，继续为普通人“造梦”。这一季节目中，节目组为12户有居住困难的普通人家分别提供了最高达30万元的免费装修基金，邀请12位著名华人设计师为每个家庭定制实用的家装方案。著名舞蹈家陈爱莲为了开办舞蹈学校，变卖了自己在北京和广州的两处房产，帮助喜欢舞蹈的孩子实现梦想，自己却和丈夫住在一间简陋的办公室里。节目组帮助陈老师老两口装修了房子，居住环境的改善令陈老师非常感动。（齐家）

杨亚洲新剧关注“生孩子”

目前，杨亚洲又将目光转向当下热度最高的“生孩子”话题，赶拍一部《嘿，孩子！》。2015年初，杨亚洲执导的电视剧《嘿，孩子！》曾给观众留下温暖和感动，他的新剧还是要一脉相承展现真实的中国人生活状态和生活方式。这部剧围绕一位老军人和他3个子女、3对夫妇展开，老军人写好遗嘱，谁生了孙辈，自己的四合院就归谁，可是这孙辈迟迟不来。杨亚洲说，孩子话题的特殊性使得该剧的外延特别丰富，包罗万象，实际上这是一部都市情感戏，展现了都市情感所有的爱恨情仇和大家庭、小家庭的方方面面。（李新）

影片最后一场戏被处理得十分感人：激昂悲壮的配乐，风萧萧，湖水寒，满是裂痕的冰面，慢镜头、360度环拍、鸟瞰拍，六爷脸部的大、小特写，呐喊无声却荡气回肠。

在公映之前，《老炮儿》主演冯小刚已经获得第52届台湾电影金马奖最佳男主角奖。正因为冯小刚和六爷有着类似的性格和精神气质，所以他演活了六爷。导演管虎说，他想通过这部电影，“把我的父辈、我的哥儿们的故事讲给这个社会听”。

诸多争议纷纷扬扬

在好口碑持续扩散，票房节节攀升的同时，关于《老炮儿》的诸多争议不绝于耳。日前，时光网刊文对此进行了概括，主要有如下几点：影片的价值观念有问题，美化老混混、老流氓；电影里除了许晴饰演的酒吧老板娘“话匣子”，没有一个文明人，出事不报警，不会用法律解决问题；戾气太重，出口成脏，粗鄙化；为了通过审查，加入向中纪委举报贪官的情节，很别扭；捏造官二代很容易就被六爷感动的情节；启用吴亦凡、李易峰、TFboys等偶像，向商业献媚和妥协；鸵鸟在公路上飞奔那场戏把气氛搞乱了，不知道导演要表达什么。

对于这些争议，导演管虎向时光网记者给出了自己的回应。他认为，现在我

们这个民族最缺的就是血性。六爷是布衣之士，不是流氓；官二代和六爷之间，是男人之间隔空的神交，“心中有侠，胸里有江湖，这是很多男人共通的”。至于有人说《老炮儿》把六爷这类人过于美化或者浪漫化了，这是因为他们不了解北京，不了解北京人，自己对六爷最多是同情，不是美化。找吴亦凡、李易峰等偶像出演，就是因为他们俩“合辙押韵”，人们也可以顺带了解一下他们为什么有那么大号召力。至于飞奔的鸵鸟那场戏，管虎说“我需要一些飞扬的成分，生命力的飞扬，甚至有些魔幻感的东西”。

电影营销的成功典范

2015年11月21日晚，一场特别的“老炮儿”演唱会在北京工体举办，冯小刚正与万名粉丝合唱一首《爱的代价》，忽然隔空传来了他因饰演《老炮儿》中的六爷，在台湾金马奖颁奖典礼上获得最佳男主角奖的消息。这两个事件在同一时间、不同空间的叠加，让《老炮儿》这部电影获得了最佳的宣传效果。毋庸置疑，《老炮儿》是电影宣传营销的一个成功范例。它之所以能取得如此的票房和口碑佳绩，宣传营销方影舞时空和卓然影业功不可没。影舞时空总经理任国源告诉记者，对这部影片的宣传，他们首先注意的是

中国戏曲中的传统美德·孝老爱亲

中国戏曲是中华民族传统文化的重要组成部分，是数千年来人民群众娱乐的重要途径，其中蕴含着我们民族的传统美德，给人有益的启迪、熏陶和教化。本版新设“中国戏曲中的传统美德”栏目，邀请专家著文、作画，讲述这方面的故事，敬请关注。——编者

《四郎探母》渲染人伦亲情

《四郎探母》是一出京剧唱功戏，经历代京剧名家传承，业已成为在艺术上有很高成就的传统经典剧目。其中《坐宫》一折常常成为京剧名家联袂演出时大合作的首选唱段。

京剧《四郎探母》以宋辽战争为背景，着意淡化战争气氛，渲染母子、夫妻、兄弟、岳婿之间的人伦亲情。在两军对阵、剑拔弩张的背景下，身陷异邦的杨四郎竟冒着杀身之祸偷偷跑出来探望母亲。漫长的15年骨肉离别，短暂的一夜团聚，杨四郎在声声更鼓的催促下，依次与家中亲人相见，说不尽的离别怨恨、思念之情，才相聚，又分离。苍凉凄楚，哀婉动人。

四郎得知自己的老母亲余太君就在和自己一关之隔的宋营，决意要去见母一面，但苦于没有令箭不能出关，于是把自己是杨家四郎的秘密告诉铁镜公主。公主没有想到自己心爱的驸马竟是敌军杨家将，她没了主意。正不知该怎么办时，怀里的大阿哥哭闹起来。孩子的啼哭唤醒了公主的理智。她不能没有驸马，孩儿不能没有父亲。公主理解四郎，也敬慕杨家人的英勇和孝道，于是，铁镜公主毅然到银安殿去见母后讨令箭，见到母后却没法提起令箭之事。后来还是借孩子想玩令箭，骗取了太后的令箭，欢天喜地回宫交与四郎，后又珠泪滚滚让四郎别忘了自己，别忘了儿子，天明前早点回来。

李滨声的画，将杨四郎欲见母亲的急迫心情和公主的复杂心情，刻画得惟妙惟肖。

樊明君文 李滨声画

大型电视剧《沧海丝路》开拍

讲述海上丝绸之路故事

文依

日前，我国首部反映汉代海上丝绸之路的大型电视连续剧《沧海丝路》在北京启动。

这部剧以古代海上丝绸之路始发港——广西合浦为背景，围绕西汉王朝开辟海上丝绸之路的国家战略来结构故事，讲述一个“海洋版”张骞式的人物，率领一批海洋拓荒者肩负国家重托，从北部湾的广西合浦始发，履行传播华夏文明、加强经贸往来的神圣使命，最终开创了彪炳史册的海上丝绸之路的故事。该剧由广西壮族自治区党委宣传部、

广西新闻出版广电局、中国电视剧制作中心有限责任公司、广西电视台联合打造，高满堂、刘和平担任艺术总监，曾有情、张子影担任编剧，计划于2017年摄成。

广西新闻出版广电局局长彭钢介绍，《沧海丝路》的创作“立足广西，立足历史”，让观众了解当时海上丝绸之路的概貌，同时阐述合作共赢、和谐发展的理念，借古喻今，以史观今，唤起观众对实现中国梦和“一带一路”宏伟战略的豪迈激情。高满堂表示，海上丝绸之路的开拓是中华民族2000多年前的伟大壮举，现在我

们才予以表现，愧对祖先。他说：“我们一定要珍惜历史赋予我们的机会，拍出我们民族的力量、信心以及大国情怀和悲天悯人的气象，做到社会效益和经济效益俱佳。”

中国电视剧制作中心有限责任公司总裁张晓海说，要讲好中国故事，必须具备能够打动人的独门绝技和创新理念。“希望《沧海丝路》能够成为有筋骨、有精神、有温度的史诗巨作。我们将坚持大格局大视野，小细节里有真情怀。让每个观众都能通过剧情和历史同呼吸，和我们这个时代共命运。”