

『相约北京』艺术节将闭幕

张火丁将携《白蛇传》亮相

为期一个多月的第16届“相约北京”艺术节即将于5月24日落下帷幕。闭幕式当天，当代著名京剧表演艺术家张火丁将在北京长安大戏院上演京剧经典大戏《白蛇传》。

张火丁，是当今活跃在京剧舞台上很受欢迎的中青年表演艺术家之一，她师承程派名家赵荣琛等人，是京剧程派第三代优秀传人，自上世纪90年代末期成名至今，以其独特的魅力与精湛的表演、既保留传统又富有个性化的演唱，迅速征服观众，红透大江南北。

作为亚洲春季最大的综合性国际艺术节，“相约北京”既为国外经典剧目提供在中国展示的舞台，同时着力打造让中国优秀舞台表演艺术走向世界的平台。每届艺术节期间，都有近千名艺术家和近百场演出，为中国观众献上异彩纷呈的世界文化盛宴。在过去的15届“相约北京”活动中，从未有过同一个艺术团体、艺术家连续两年作具有压轴意义的闭幕演出。张火丁创造了这一特别现象。

去年，张火丁首次应邀参加了第15届“相约北京”艺术节闭幕式活动，在国家大剧院演出京剧程派经典剧目《春闺梦》和《锁麟囊》，再一次创造了开票半小时即售罄的票房盛况。同年9月，张火丁登上纽约林肯中心大卫·寇克剧院，演出两部大戏《锁麟囊》和《白蛇传》。经过主办方的大量宣传推广，加上张火丁粉丝的人际传播效应，未演先热。张火丁的京剧艺术完美地呈现在世界表演艺术的最高殿堂。新华社、《人民日报》《光明日报》《纽约时报》《美国戏剧》等中美媒体纷纷报道演出盛况。中国对外文化集团公司董事长兼总经理张宇称：“张火丁教授赴美演出的成功，是中国文化‘人格化’走出去的成功。”

从美国载誉归来的张火丁，继续努力进取，不忘传承。2015年11月18日，中国戏曲学院“张火丁京剧程派艺术传承中心”在北京正式成立，这是全国首个也是唯一一个以个人名义命名的京剧人才培训机构。中国戏曲学院院长巴图说：“希望在当前戏曲形势不好的情况下，珍惜难得的张火丁现象。”张火丁本人则表示，每个人有各自的使命，传承中心就是要培养出程派艺术的优秀人才，希望得到大家的支持。

5月24日，张火丁将演出其代表剧目《白蛇传》，她独自一人饰演白素贞，文武兼济，京昆俱长。本场许仙一角，将由叶少兰、宋小川、张尧、张兵、老中青三代、四位小生演员来共同饰演，是张火丁和同仁多年合作的一次集中体现，也是京剧演出史上的第一遭，全面展示出其个人魅力以及三代同仁对她的充分认可，十分值得期待。（文 纳）

张火丁《白蛇传》剧照

中法戏剧将精彩“过招”

本报记者 郑海鸥

继去年举办了中英文学剧场连线之后，新蝉戏剧中心于今年5月起开始再度与洋剧团“过招”，以舞台创作和演出的方式继续开展中外民间戏剧交流。新蝉戏剧中心艺术总监、导演易立明和法国导演米歇尔·蒂迪姆，将用5部话剧和3部歌剧，在舞台上探讨中法戏剧连线的主题——神话与革命。

中法戏剧连线将由蒂迪姆导演携莫里哀剧作《无病呻吟》揭开序幕。此后将呈现易立明全新排演的3部歌剧：德彪西的唯一一部歌剧《佩利亚斯与梅丽桑德》和原创歌剧《出关》《起死》。《出关》和《起死》取材于鲁迅《故事新编》中的同名短篇小说，分别重新想象了老子出关和庄子路遇骷髅的故事。

在话剧创作上，蒂迪姆将与中国演员合作创作《阿Q正传》，用法国人的视角审视中国革命中为人熟知的这位主人公。与之相应，易立明选择了毕希纳的名剧《丹东之死》，并以之呈现对法国大革命态度的批判。对中法革命的换位思考最终将在两位导演联合创作的《革命外传》中实现交锋——被砍了头的阿Q和丹东相遇，切磋起二人对革命的理解和经历。

值得一提的是，两部与阿Q相关的话剧的创作都将采用“编创”的模式：在排练之前并不会形成固定的剧本，而是导演在排练过程中把握主题和艺术方向，与演员一起创作。

华夏明德书院开课

近日，华夏明德书院开课典礼在北京隆重举行。书院坐落在交通便利的大钟寺，采用“一贯制，家庭式”课外教育模式，囊括从学龄前到高中毕业所学国学课程。课程体系不仅满足孩子的应试需要，更重要的是培养孩子翩翩君子之风度，包容万物之胸怀，虚怀若谷之谦逊，满腹经纶之才华。清华大学钱逊教授出任书院首任院长。北京师范大学学院院长长过常宝应邀作为嘉宾进行了开课第一讲《项羽和刘邦》。

仪、人文、历史、自然经济等各方面的知识，并对此产生了浓厚的兴趣。”

“经常有家长问我，我的孩子可不可以当演员？可不可以拍电影、当明星？我想说，还是考虑一下我们的孩子有没有叙述清楚事情的能力，有没有观察生活的能力，有没有换位思考的能力。”北京青少年戏剧教育研究中心负责人吴雨桥表示，戏剧教育并不是以培养演员为最终目的，戏剧是每一个成长中的孩子都有必要学习的一门人生课程。

著名导演冯小刚也有类似的观点。在他看来，每个人一生中都在扮演不同的角色，他们都要投入到角色中。人一生中角色也会不断转换，小朋友不知道自己一生会成为什么样的角色，表演可以让他们更深刻地理解人生，演好生活中的角色。

近年来中国参加过儿童戏剧教育研讨会的英国戏剧教育学家乔纳森·尼兰德兹，曾在14个国家做过一个调研，结果显示，是否有戏剧学习的经历，孩子之间的表现有很大差异。前者相对后者会更自信，沟通能力更强，而且自己感觉充满创造力，在解决问题方面能力更强，抗压能力更好，对外国人和少数民族更具包容性，更容易改变一些看法，特别是对不同事情能从不同角度去理解。

以英国学生学习中国经典作品《梁祝》为例，尼兰德兹说，很多英国学生不了解中国所谓的包办婚姻，父母之命、媒妁之言，通过这个故事，他们跨越了文化障碍，了解了在当时的背景和历史环境下一个父亲的痛苦。而通过扮演里面的角色，他们也推己及人，意识到世界有不同的文化、不同的传统。

成功挑战“小提琴圣经”

郑京和在华

上周日，为中国人所熟悉的小提琴家郑京和在北京圆满完成了她的“挑战”——近3小时巴赫小提琴无伴奏作品（下称“巴赫小无”）全集的演奏。

巴赫小无被誉为“小提琴圣经”，创作于1720年左右，包括3首小提琴无伴奏组曲和3首奏鸣曲。这6部作品中，巴赫设计了一切和弦，使用了几乎不可能演奏的对位技巧，它们构成了巴赫小提琴音乐的巅峰。由于难度高，巴赫小无自创作之初就鲜少有人敢演，直到现在，在公开场合演奏全6部作品的小提琴家也寥寥无几。

为何在功成名就、年届68岁时，还要挑战这么高难度的演奏？郑京和在演出前接受记者采访时表示，她13岁就开始演奏巴赫小无的其中一些曲目，20多岁时录过其中的两部作品，但觉得演奏得不好，没有继续下去。当时她觉得太难了。

“我现在没有年轻艺术家的压力——不用参加比赛，想着出名，讨好观众。我觉得我准备好了，这是我实现梦想的时候，如果现在不说的话，

链接 ▶▶▶▶

郑京和：

韩国出生，美国学艺，当代最负盛名的顶尖小提琴演奏家之一。2011年在因伤隐退6年后，于韩国重启演奏生涯。复出后2013年首次登上中国国家大剧院舞台。

为纪念焦菊隐诞辰110周年，灯市口小学戏剧社在人民艺术剧院剧场演绎老舍经典话剧《茶馆》。唐晨摄

中国孩子体验戏中人生

本报记者 郑娜

戏剧教育进课堂

“这世道真是改了，连个小财主也敢跟我斗嘴皮子。”庞太爷瞪大了双眼，提起了嗓子：“我要把本钱拢在一块堆儿，开工厂！开个顶天立地的工厂，这才能救得了穷人，这才叫救国！”秦仲义的爱国正气震遍全场……

这是北京灯市口小学生戏剧社排演的话剧《茶馆》片段。舞台上，孩子们俨然化身成剧中的一个鲜活的人物，表演得一丝不苟、字正腔圆。这样的戏剧表演，在国内许多中小学里已经越来越普遍，并且逐渐上升为重要的教学方式。

如北京市东城区革新里小学，每个孩子每周都要上一节话剧校本课，每位教师同时兼任话剧课的授课任务。去年，该校聘请中国儿艺专家开设7个戏剧工作室，以便让学生在戏剧领域有不同特长的孩子都能找到合适的课程。

在北京十一学校，从2011年开始学生不再上传统的音乐课、美术课，取而代之的是戏剧课。同学们可以根据自己的兴趣特长，在戏剧课中选择表演、舞美、配乐等不同的分工，边学习、边实践。戏剧课程涉及了音乐、美术、影视、舞蹈、文学等相关内容，期末汇报演出，学生毕业需至少选择两个剧目。

据北京学生活动管理中心特聘专家刘斌介绍，自2013年以来，北京市引进高校和社会资源，支持中小学多样化、特色化办学，探索多种模式，如丰台区通过专业戏剧教育机构引进，在几所学校建立起戏剧教育实践基地，东城区与知名剧院合作，海淀区建立起大师工作

北京四中自导自演校园音乐剧《悲惨世界》

室，更多专业团队和艺术专业人士走进了校园。

去年9月份国务院办公厅印发《关于加强和改进学校美育工作的意见》，提出到2018年各级各类学校要开齐开足美育课程。其中明确要求，有条件的义务教育阶段学校要增设舞蹈、戏剧、戏曲等地方课程，普通高中要创造条件开设舞蹈、戏剧、戏曲、影视等教学模块。有关人士表示，今后中小学戏剧课的普及程度应该还会更高。

孩子们在戏里学什么

“戏剧教育”是源自英国的教育模式，推崇儿童对戏剧的参与和学习。在西方，儿童戏剧是一种常见的教学方式，甚至从幼儿园开始，孩子们就自己表演戏剧。但在中国，“戏剧教育”毕竟还是新生事物。除了学校，社会上有一

些教育机构也涉足戏剧教育和教学方法的探索。

由著名导演冯小刚投资的卓美教育主要面向4-18岁的青少年，引入了全球普及度最广的儿童英文戏剧课程，包含一节舞台艺术课和两节戏剧课。舞台艺术包括道具制作、服装设计、声乐、舞蹈、合唱等，通常是配合要演出的剧目。戏剧课包括热身练习、英文演讲、肢体韵律、即兴表演、情境对话、戏剧游戏等。

通过角色扮演等形式进行自主学习，学会主动思考，锻炼沟通表达、人际交往、社会责任感等方面的素质和能力，被认为是戏剧教育的意义。

对此，北京市第十八中学附属实验小学副校长黄雅琴举例表示：“在戏剧课堂上，学生通过排演《将相和》这一短剧，不仅收获了戏剧排演中团队协作、自信心和表现力等方面的成长，同时也自主学习和了解先秦古典文化知识、礼

歌剧《唐豪瑟》

1841年至1848年间先后创作完成的《漂泊的荷兰人》《唐豪瑟》《罗恩格林》，为瓦格纳“浪漫主义风格”歌剧。图为《唐豪瑟》演出剧照。王小京摄

在表现救赎与维纳斯堡感爱情世界并存的《唐豪瑟》序曲中，国家大剧院制作瓦格纳歌剧《唐豪瑟》拉开帷幕。

活跃在当今世界歌剧舞台一线的王格纳男高音歌唱家恩德里克·沃特里希，以雄壮有力的声音塑造了中世纪游吟诗人唐豪瑟在欲望之爱与圣洁之爱间的游移与抉择，第三幕中一段叙述唐豪瑟在罗马寻求救赎曲折经历的“罗马自述”，更被沃特里希演唱得充满张力、引人入胜。

此外，在剧中饰演伊丽莎白的女高音歌唱家芭芭拉·哈维曼，也以充满戏剧性又抒情温暖的声音，表现出人性的美好与爱情的高洁。而朱赛皮娜·皮翁蒂以精湛的演唱与表演，传神地塑造出妖娆又拥有强烈占有欲的维纳斯。

此外，在剧中饰演沃尔夫拉姆游吟诗人与赫尔曼侯爵的歌唱家马库斯·维尔巴、曼弗雷德·海姆、维森特·奥姆布埃纳、卡斯腾·麦威斯、库尔特·阿泽斯拜尔格、赖纳·曹恩，也以出色的表现，为观众讲述中世纪游吟诗人的心灵世界。

除了一众国外艺术家的精彩表现，国家大剧院管弦乐团与合唱团的演绎也给观众留下了深刻印象。长达近14分钟、浓缩表现歌剧情节和精彩旋律的《唐豪瑟》序曲，被国家大剧院管弦乐团演绎得跌宕起伏，而且整部歌剧中，乐队在与人声的紧密交融中也源源不断地释放出音乐能量。

执棒该剧的国家大剧院歌剧总监兼管弦乐团首席指挥吕嘉曾表示：“瓦格纳作品，人声与乐队、和声是综合的、一体的，他的作品更像是音响的洪流，具有强悍的德意志风格，光彩夺目。”歌唱家与乐团、合唱团在音乐上的相互“较量”与融合，带观众感受到了瓦格纳歌剧音乐的独特魅力。

在舞台视觉呈现上，新版《唐豪瑟》充满了象征主义的色彩。担任该剧导演、舞美设计的欧洲著名导演皮耶·阿里将舞台的核心设计为一座有着四个侧面的宏伟建筑。这个独具匠心的“四面体”，不仅让剧中维纳斯堡、瓦尔特堡歌手比赛大厅、瓦尔特堡的山谷等场景进行灵动的转换，同时充满了深刻的寓意。

皮耶·阿里也通过丰富的影像，极大地丰富了舞台的视觉。其中，第一幕维纳斯堡海妖们的舞蹈、第三幕“朝圣者的合唱”等段落，都通过与舞台表演、音乐交融结合的影像，将有限的舞台空间给予无限的拓展与延伸。皮耶·阿里表示：“这种丰富的舞台视觉效果，并非仅仅为了在戏剧性上给人愉悦，而是始终在努力对作品的深层内涵进行诠释。”

演绎中世纪的爱与救赎

刘梅