

### 7 星期话题

# 艺术“滴灌”润心田

□ 韩艳军



◎在4月即将开幕的第四届歌剧节期间,国家大剧院不仅将演出自制大型歌剧,还将推出一系列的歌剧主题讲座、歌剧观摩活动、歌剧艺术展览,为更多普通观众打造走近歌剧艺术的“绿色通道”。

◎国家大剧院“歌剧兴趣培养基地”学校牵手名家,开展各类艺术活动,不少孩子以此为纽带,在与艺术的碰撞中爱上艺术,甚至接力艺术传承的火炬。

这几天,乘坐北京地铁的乘客都不难发现,车厢电视里正在播放国家大剧院歌剧宣传片。片中主持人向各行各业的普通老百姓提问,“什么是歌剧?”群众的回答五花八门,各显其长。歌剧艺术家袁晨野、玄红等对群众的回答做了详细解释,并给出了“歌剧”的艺术正解。

让高雅艺术贴近普通观众,一直是广大艺术工作者的努力方向。近年来,许多艺术院团也在不断调整自身的功能定位、运作模式和发展战略,为高雅艺术的深层次发展拓宽道路,让普通老百姓零距离感受艺术的魅力。

## □ 高雅艺术“平易近人”

不久前,著名男高音歌唱家戴玉强走进了北京理工大学报告厅,为广大师生带来了一场精彩的歌剧讲座。

从西方歌剧经典讲到中国原创歌剧的发展和风格;从歌剧音乐、演唱表演讲到歌剧序曲、咏叹调、宣叙调的基本结构;从大剧院原创歌剧《西施》讲到今年的歌剧大戏《纳布科》……,戴玉强侃侃而谈,师生们听得十分尽兴。期间,他还时不时穿插一些小故事,并示范演唱了《影子之歌》、《今夜无人入睡》等歌剧名段。结合戴玉强的演讲,国家大剧院管弦乐团弦乐四重奏乐团的青年演奏家们现场演奏了歌剧《茶花女》中的《饮酒歌》、《罗恩格林》中的《婚礼进行曲》等经典曲目。风趣的演讲、优美的乐曲、活泼的形式交织交融,不时赢得学生们雷鸣般的掌声。

这次歌剧讲座意义非凡,它不仅是今年“经典艺术讲堂”走出大剧院的首场活动,也标志着由教育部、文化部、财政部、国家大剧院共同合作推出的“高雅艺术进校园——北京高校学生走进国家大剧院”活动由此拉开帷幕。一位刚入学不到一年的女同学激动地说,“这样的活动我从来没经历过。原来歌剧也可以这样平易近人!希望国家大剧院能把更多的歌剧和

艺术家带到我们身边”。

国家大剧院没有辜负广大学子和观众的期望,在4月即将开幕的第四届歌剧节期间,大剧院不仅将推出自制的大型歌剧《奥赛罗》、《洪湖赤卫队》、《西施》,还将推出一系列歌剧主题讲座、歌剧观摩活动、歌剧艺术展览,为更多普通观众打造走近歌剧艺术的“绿色通道”。

说起今年的歌剧普及活动,国家大剧院演出部部长李志祥显得很自豪,“除走进校园外,我们还带领艺术家首次走进社区,在北京大兴区亦庄镇与广大热爱艺术的居民亲切互动,指导亦庄文体中心合唱团演唱歌剧《运河谣》中的选段。歌剧节期间,我们将组织更多类似活动”。

李志祥说,歌剧节期间的每周末,大剧院内“经典艺术讲堂”和“走进唱片里的世界”两大品牌栏目都有歌剧讲座上演。强卡洛、田浩江、王建军等将在主演主创见面会上揭秘幕后歌剧创作的逸闻趣事;吕嘉、刘雪枫、刘小龙将为观众导赏本届歌剧节的剧目;郭淑珍、袁晨野、张佳林将在“歌剧爱好者沙龙”里和观众一同歌唱。他还得意地介绍说,今年大剧院还邀请到了一位特别的“大人物”,他就是在意大利歌剧声乐界赫赫有名的嗓音专家弗朗科·福斯博士。4月29日至30日,他将专程到中国,为广大大声乐工作者和普通观众带来两场弥足珍贵的艺术声音讲座。

与此同时,“歌剧节主题观摩”也将于4月9日启动。除了华美的剧院建筑、丰富多彩的艺术展览,每天在剧场以外的公共空间区域,大剧院还专门准备了2场到3场小型演出和互动活动,不仅将带着观众去看歌剧、听歌剧,还能赏歌剧、学歌剧,让大家真正走进歌剧艺术世界。

## □ 接力艺术传承火炬

如果说培养普通大众的艺术修养是国家大剧院为艺术发展开辟道路,那么,全心全力培养中小學生,则让更多人看到了高雅艺术的光明未来。

伴随着歌剧《图兰朵》中经典曲目《茉莉花》的悠扬旋律,“歌剧兴趣培养基地”授牌活动日前在国家大剧院隆重举行。北京第二中学、和平街第一中学、北师大附属中学、中坞小学、翠林小学等150所基地校被授予国家大剧院“歌剧兴趣培养基地”的牌匾,新一轮“歌剧兴趣培养基地”培养计划在北京拉开帷幕。参与该项目的学校不仅能低折扣享受大剧院高品质的歌剧演出,更能得到大剧院在艺术普及方面的扶持。

为拉近孩子们与歌剧艺术的距离,国家大剧院为基地学校策划了一系列符合学

生需求的艺术活动,既有寓教于乐的“歌剧艺术讲堂”、“歌剧工作坊”,又有探寻台前幕后的“歌剧彩排观摩”、“歌剧幕后行”、“艺术空间观摩”等活动。

从最初的3个区县10余所中小学,到目前扩展至东城、西城、朝阳、海淀和丰台5个区共约150所学校,“歌剧兴趣培养基地”经过一年多的尝试和实践,成绩斐然。美妙的歌剧表演带领孩子们走进高雅艺术的殿堂,他们的艺术兴趣、梦想犹如一粒粒种子,在基地校的孕育下生根发芽。史家小学学生龚浩芸表示,“以前都是到大剧院看演出,没想到还能登台表演。兴奋得差点睡不着觉!”

今年,“歌剧兴趣培养基地”还将继续扩大规模。歌剧节期间,大剧院不仅将为基地学校量身打造“与名人一起看歌剧”彩排观摩活动、歌剧音乐会等,而且将继续走出剧院,推出约30场歌剧进校园活动,包括欣赏入门讲座、青少年互动体验活动等。同时,他们还将进一步推进古典音乐频道进校园活动,利用古典音乐频道资源,为中小學生开设古典音乐选修课,让更多孩子享受艺术“福利”。

国家大剧院院长陈平表示,“歌剧兴趣培养基地”是大剧院探索青少年歌剧普及教育活动形式的大胆创新,也是艺术“滴灌工程”的深入。希望更多学校、更多孩子加入到基地学校的队伍中,让高雅艺术的火种不断传递!



京城的艺术聚集地似乎多隐设在远离闹市的街巷里。相信即便地铁站出口写着“北京百老汇电影中心”字样,不问路也很难找到。若借问“库布里克”何处去,估计街铺小贩更是不知所云。也许,找到百老汇电影中心最直接的方法,便是寻找万国城附近“最有艺术气息”的建筑。

在美国《时代》周刊评选的2007年世界10大建筑奇迹中,当代moma建筑群赫然与鸟巢、央视总部大楼一起列入名单,而百老汇电影中心就坐落其中。细心的人们可能会发现,百老汇电影中心门前扶手上的图案,正是当代moma建筑群的形状。如同建筑群想要表达的,促进公共交流和邂逅机会,这也正是百老汇电影中心设立的初衷。

3个放映厅、400个座位、一个超过300平方米的库布里克(Kubrick)书店咖啡馆,这就是百老汇电影中心的全部。但很显然,一进入这里,你就能感受到那股不同于普通影院的艺术气息。无论是优美的法国歌曲,抑或是一本本精装电影读物,你甚至不需要了解太多,就能融入其中。在快速而忙碌的都市生活中,这里成为信息时代中难得的文化栖留地。

透明的玻璃橱窗展示“光影史话”,将人们的思绪带回到400多年前的欧洲文艺复兴时期。当雷纳多·达·芬奇第一次在脑海里描绘出“黑箱”的概念时,他可能没有想到,通过这种类似镜头式的暗箱,让里面射出的光线在其对面墙上形成的颠倒影像,竟会对后世的文化传播产生如此深远的影响。

## 光影邂逅

□ 韩秉志

如同专辑封面之于CD,电影海报同样具有魅力。在通往电影图书馆的楼梯一侧,一幅幅经典电影海报让影迷不禁驻足欣赏。卓别林的《寻子遇仙记》、吉姆·贾木许的《天堂陌影》、王家卫的《重庆森林》……,如果你是“海报控”,那么,影院里数十张经典电影海报一定不能错过。

文艺片应该有自己的放映方式。同样,艺术影院也应该有自己的态度。“不搞活动,毋宁死”,这是百老汇电影中心在“豆瓣小组”的宣传语。作为中国内地第一家艺术影院,百老汇电影中心带给观众的不仅是一部部电影,更重要的是把电影文化分享给更多观众,实现这一目标的手段就是交流。多元化的概念,让这里成为跨界文化交流的现场。资源丰富的百老汇电影中心不仅为观众提供已经下线的电影,定期放映老片,还是青年导演影像展示的舞台。影院,成为人与人之间建立感情的地方。

影院独特的会员制度,旨在网罗一票志同道合的影迷,为他们提供一个有归属感和认同感的空间。每周末在电影中心图书馆的“一百三分地”,还会为会员举办免费观影活动。3年来,会员办理超过9000人次,这也是百老汇电影中心坚持至今的动力。实际上,来这里观影的观众以会员居多,他们多半是艺术影院的拥趸者,观众群体相对稳定。3月份,这里刚刚举办的“中国Cult片展映(1980-2010)”活动,让不少独立影迷大呼过瘾。4月将至,《霸王别姬》在百老汇的5场放映,估计又要让“哥哥”的粉丝们抓狂了。

劳累浮躁了一天之后,你可以考虑换一种生活态度,找这样一家艺术影院,看上一场电影。在等待电影开演时,瞄一眼桌上的推荐书籍或杂志,或者哪怕只是安静地坐着,也许你就能找到属于自己的“电影天堂”。

《周末》执行主编 姜范  
编辑 张济和 何东亮  
梁婧 李丹 敖蓉  
邮箱 jrbzmzk@163.com

## 七日

# 从童话到现实

□ 章木扬

这几天,关于电影的新闻和口水都不少。笔者也凑个热闹,聊点关于电影的事儿。

在最新上映的国产电影里,《北京遇上西雅图》这部爱情片给了投资人不大不小的惊喜:上映不到一周,票房就已过亿。爱看的观众说导演选角成功,男女主角也演得到位。不喜欢的说剧情太过童话:小三“败”了大款不少银子,给大款生了一个孩子,主动甩了大款,转过身还能和贴心、温柔的好男人终成眷属。这转身是不是太不现实了?

其实,电影本身就是一种童话。观众可以在电影里踏着五彩祥云接回心上人,可以赤手空拳击败数十特工拯救祖国,可

以从一无所有奋斗到功成名就,为什么不能从纸醉金迷中返璞归真,从情路崎岖中找到真爱呢?对,世界上总有好男人存在,有情人终成眷属,这样的桥段永不过时。只要是电影中的尿点和睡点不超过一半,观众就能陪着演员在爱情里傻里傻气迷迷糊糊一回,得一份小小的温暖;也许还能捎带脚把心里的负面情绪都赶走。走出影院,开心地吃份快餐,穿梭都市,憧憬下个街角的真爱,岂不也很好?

抛开很多物理和逻辑上的纰漏,正在上映的引进片《逆世界》还是创造了一个颇具隐喻意义的情景:在人类生存的星球上,存在着上层和下层两个世界。两个世界泾

渭分明:上层世界富有、华丽、整洁,攫取一切资源;下层世界贫穷、简陋、肮脏,被迫接受污染。两个世界鸡犬之声相闻,老死不相往来。要是任何人敢冒天下之大不韪,尝试和另一个世界的人沟通,或者试图跨越到另一个世界去,必受严惩。日久天长,隔膜与疏离让两个世界的矛盾日深:下层人觉得上层人冷酷贪婪、仗势欺人;上层人认为下层人懒惰野蛮、本性恶劣。就像奥斯卡电影《悲惨世界》里的冉阿让和沙威一样,各是其是,各非其非。究竟是什么造成了这一切分别?是地位、财富、传统,还是人心、意念?电影没有交代。但仔细看完这两部电影,观众不禁要问,现实的世界

里,有什么可以让人跨越非黑即白的鸿沟?是悲悯、宽恕还是爱情?

说到《悲惨世界》,不得不说两句票房的事。从去年的《艺术家》、《一次别离》的寂寂无声到如今《悲惨世界》的不咸不淡,单看几千万元的数字似乎还说得过去,但和其他影片一比,甚至还不如几个国内电视主持人合演的喜剧票房高,让人感慨奥斯卡影片在大陆真是屡遭不顺。无论是因为国内的观众欣赏水平日益提升,还是因为音乐剧电影从头唱到尾的形式大家还接受不了,单凭奥斯卡光环和明星阵容无法将观众拉进影院,已经是不争的事实。而就在下个月,另一个奥斯卡电影《被解放的姜戈》将在国内接力上映。观众是否会去捧“鬼才”昆汀的场,依然是个悬念。这部电影的内地放映时长和北美版完全一样,都是165分钟,引发了业界“一刀未剪”的猜测。乖乖,一刀未剪,那可是昆汀,万一吓坏了小朋友怎么办?