

京韵大鼓: 雅俗共赏动人心

■本报记者 王俊宁

“丑末寅初日转扶桑。我猛抬头见天上星，星共斗，斗和辰，它(是)渺渺茫茫，恍恍惚惚，密密匝匝，直冲霄汉(哪)，减去了辉煌……”

这首《丑末寅初》又名《三春景》的京韵大鼓，历经几代艺人传唱，已成为脍炙人口的传统唱段。

12月7日下午，记者来到中国曲艺牡丹奖获得者、北京歌舞剧院国家一级演员杨菲位于北京安贞桥北的工作室，还没进门，便从里面传出了童声的《丑末寅初》，演唱者是杨菲的得意弟子、年仅10岁的小女孩韩坤彤。

正宗的老北京韵味儿

京韵大鼓又名京音大鼓、小口大鼓，由河北省河间一带的“木板大鼓”和清代流传于八旗子弟间的“清音子弟书”合流而成并发展起来。清朝末年，木板大鼓传入天津、北京后，鼓书艺人刘宝全改以北京的语音声调来吐字发音，吸收石韵书、马头调和京剧的一些唱法，创制新腔，专唱短篇曲目。在1946年北京成立曲艺公会后，正式统一名称为“京韵大鼓”。

杨菲是“半路出家”的京韵大鼓表演艺人，她的本行是梅花大鼓。她是著名梅花大鼓表演艺术家花五宝的关门弟子。

说起学习京韵大鼓的机缘，杨菲回忆道，“我在天津曲艺团的时候都是唱梅花大鼓，受同寝室的天津青年京韵大鼓表演名家冯欣蕊的影响，对京韵大鼓也有接触。当时京韵大鼓表演艺术家骆玉笙是我们团的艺术顾问，渐渐地也就对京韵大鼓有了兴趣。”来到北京之后，杨菲深感曲艺工作者需要一专多能，便开始跟京韵大鼓表演艺术家种玉杰学唱京韵大鼓。

在杨菲看来，京韵大鼓可以说是最具北京韵味儿的艺术形式。“我甚至认为京韵大鼓要比京剧正宗得多。因为京剧是徽班，属徽音，人声和去声比较多。京韵大鼓才是北京的真正土生土长的‘孩子’。经过一百多年的发展，京韵大鼓发展至今已成了雅俗共赏的北方说唱音乐艺术。”

杨菲在表演京韵大鼓。

“京韵大鼓可以说是最具北京韵味儿的艺术形式。”

口传心授

与许多传统艺术形式一样，京韵大鼓的传承也仍然延续着拜师学艺的传统。

“仍然是口传心授。”杨菲说，“因为不同于其他艺术形式，京韵大鼓的演唱如果用‘哆、来、咪、发、梭、拉、西、哆’来标注是不够的。京韵大鼓的演唱中经常有半音、嗖音和哑音，有许多音律上的闪转腾挪。而且演唱也不是一拍一句，有时在拍前唱，有时在拍后唱，根本无法用记谱法来表现。”

也因为这样，京韵大鼓的传承也要面临传承人的问题。2010年，天桥街道与北京曲艺家协会合作办起社区鼓曲培训班，邀请包括杨菲在内的曲艺名家传授技艺，免费授课5个月。那次公益性质的鼓曲培训让杨菲意识到寻找传承人的重要性。

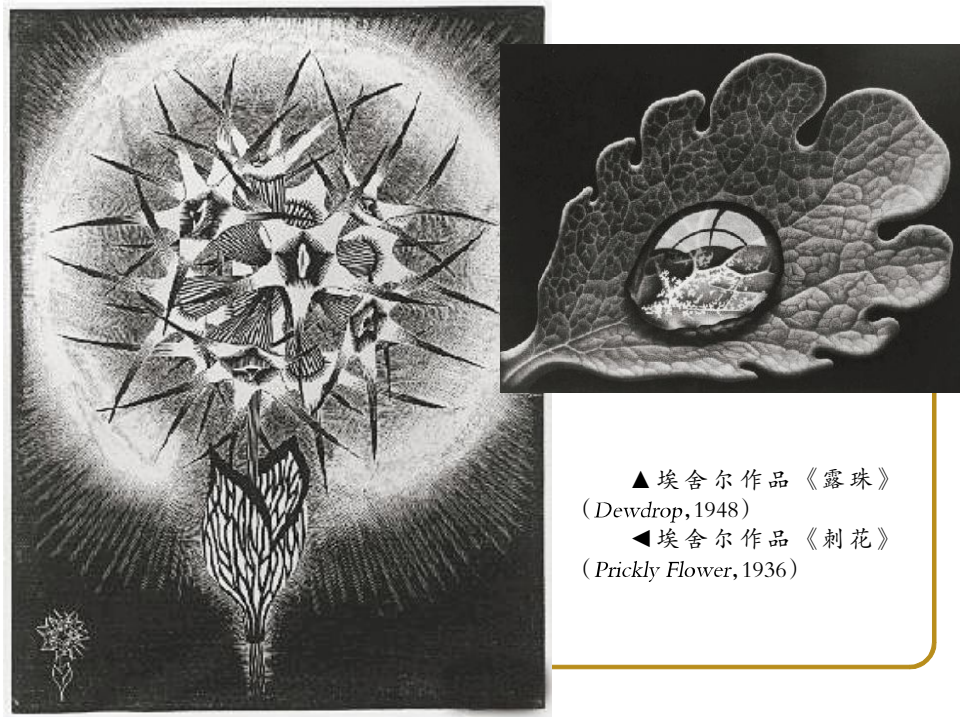
“培训班结束之后还有很多有兴趣的家长

和市民想要继续学习这门艺术，不过都无处找寻。”杨菲说，正是这样的背景之下，她创办了自己的工作室，利用每周日下午传授京韵大鼓。

在杨菲传艺的学生当中，人员包括了儿童、大学生、留学生甚至大学教授。“京韵大鼓的传授也是要因材施教。”杨菲指出，“家长让孩子学习京韵大鼓一方面是想培养孩子对传统文化的理解和认同，因为‘说书唱戏劝人方’，民族艺术都是教导人要善良、要孝顺，都是有文化背景在里面。另一方面是希望通过学习民族文化京韵大鼓，让孩子感受一种祖先和传承的关系，俗话说‘生书熟读，听不腻的曲艺’家长希望孩子能够看看过去的人怎样抒发自己的情感。”

当然，还有一部分是因为对民族文化有责任心，韩坤彤的父母就是这样。“韩坤彤的爸爸是土生土长的北京人，从小就特别喜欢曲艺，然而出于种种原因，没能做成这行，一直是他人人生一

数说名画

▲埃舍尔作品《露珠》(Dewdrop, 1948)
▲埃舍尔作品《刺花》(Prickly Flower, 1936)

埃舍尔超越时代的分形感悟

■梁进

分形是很近代的数学思想，它表达了具有以非整数维形式填充空间的形态特征。尽管分形的思想自古有之，1895年魏尔斯特拉斯创造了具有“处处连续，点点不可微”性质的被誉为分形鼻祖的曲线。随后著名的kouch曲线、Sierpinski三角形被构造出来。但长期以来，具分形特点的几何体一直被认为只在人们的想象中存在。

直到1967年，芒德勃罗在美国Science杂志上发表题为《英国的海岸线有多长》的论文，才把分形从象牙塔中请了下来，告诉人们英国的海岸线可以无限长，不可以用欧几里德几何度量。人们惊讶地发现，分形几乎处处存在。

1973年芒德勃罗首次提出分形一词，以此来表达其具有不规则、支离破碎等意义，并创立了分形几何理论学科。之后随着计算机的发展，分形成为一门热门的数学学科，并衍射到许多其他科学学科。

分形一般有以下特质：在任意小的尺度上都有精细结构；不规则，难以用传统欧氏几何的语言来描述；

具有自相似形式；一般地，其“分形维数”会大于拓扑维数；在多数情况下有着简单的递归定义。

1972年就去世了的埃舍尔应该不知道什么是分形，然而在他的画里，我们已经可以捕捉到分形的思想。尽管埃舍尔的大量作品不乏有自相似、递归等分形特点，要真正算上符合分形定义虽然不多却已经光彩夺目。

左图名叫《刺花》(Prickly Flower, 1936)的画，实际上已是一幅典型的分形画。那花边的毛刺刺连起来恐怕比英国的海岸线还要长。

如果说埃舍尔画《刺花》还只是碰巧画了一个具分形特点的花，那么名为《露珠》(Dewdrop, 1948)的画，就能直接触摸到画家的分形思想。画中心叶上有一滴水，除了反射，还像一个显微镜。通过这个水滴，作者让我们看到了叶子更细微的结构，这种结构就是不规则叶脉递归的自相似性，越来越小。很多年后，当计算机可以模拟出类似的图形后，再回来看埃舍尔的这幅作品，不能不佩服他超越时代的分形感悟。

艺术速递

舞台剧

《庄先生》

时间:2014.12.16~2014.12.21
地点:北京国话先锋剧场

话剧《庄先生》是将《庄子》的故事以一种荒诞另类的方式表达出来的剧作。在中国的先贤士人中，唯有庄子与现代人的内心所思所想最有共鸣感。

庄子的文章，想象奇特，文笔变化多端，极富浪漫主义的色彩，最善于以“寓言故事”的形式表达内心中的所思所想。

该剧取材于“庄周梦蝶”，故事一边是研读经典《庄子》的庄生副教授，一边是战国时代的漆园吏庄周；此刻的副教授之妻与楚院长偷情，彼时的漆园吏之妻与楚王孙私奔；庄周因不愿做官投河受伤，庄生坠楼受伤后在医院里醒来……

《庄先生》在很多地方都在向戏剧大师贝克特的经典之作《等待戈多》致敬。今年恰逢爱尔兰现代主义戏剧大师贝克特逝世25周年，导演黄凯指出，该剧便是想通过这部作品纪念这位戏剧大师。

导演黄凯在创作时便希望尽可能地突破空间限制，在一个线性叙事中实现多维叙事的可能性。

这是一个荒诞的故事，命运在无常中轮回，而冥冥之中却有报应。这也是一个残酷的故事，一个向死而生的故事。舞台剧《庄先生》带你从另类角度解读中国经典著作。

音乐会

2015北京新年音乐会

时间:2014.12.31
地点:北京人民大会堂

自1996年创办至今，北京新年音乐会一直坚持“名家、名团、名曲”和“国际水准、中国气派、北京特色、节日气氛”的品牌创意理念，以固定的演出时间、固定的演出场地、固定的演出形式形成了独一无二的品牌特征。19年以来，“北京新年音乐会”已经成为国内知名度最高的新年音乐会。它不仅开创了国内新年音乐会的历史，更是在全球范围内享有盛誉。

今年，前来演奏的是世界著名指挥大师米哈伊尔·普雷特涅夫和他的俄罗斯国家交响乐团。俄罗斯国家交响乐团的前身是苏联国家交响乐团，1936年成立于莫斯科。苏俄时代大名鼎鼎的指挥家高克担任了该团的首任指挥兼艺术总监。

在第二次世界大战期间，该团没有中断过演出，并成为当时鼓舞人民和带来希望的使者。1990年，当代最伟大的钢琴家、指挥家和作曲家普列特涅夫出任首席指挥。在普列特涅夫的号召下，大量俄罗斯杰出的音乐家纷纷加入了俄罗斯国家交响乐团。

乐团特别擅长演奏俄罗斯作曲家的作品，是当今世界乐团俄罗斯古典音乐的权威代表。该团在普列特涅夫的率领下，出访过几乎欧美各国，在几乎所有的知名音乐厅和场地演出过。

展览

面孔后的故事

时间:2014.09.30~2014.12.28
地点:中央美术学院美术馆

西方肖像画早在古希腊、罗马时期就已在艺术上的表现为更关注现实生活和对人的描绘。然而，那时的肖像画主要是王公、贵族和僧侣等艺术赞助人委托制作，真实摹写并不重要，突出表现赞助人的美德却是此时肖像画的重点。进入17世纪，随着国王、宗教势力衰落，以逼真描摹为目的的现实主义肖像画开始出现，这种肖像画的记录功能增强，而且普及到普通民众，同时反映的也是市民以及中产阶级的审美趣味。到19世纪中期，绘画师开始用现实主义的手法描绘底层民众的生活。

中国20世纪以来的油画肖像可以大致分为三个阶段：第一是20世纪初至新中国成立，第二是新中国成立至“文革”结束，最后是“文革”结束至20世纪末。

本次展览主要涉及前两个阶段。新中国成立前的油画肖像主要是由有留学背景的画家绘制，其风格主要是欧洲古典主义与印象派相结合的手法。新中国成立至“文革”期间，中国的油画肖像显示出以结构准确、肖似为主要特征的苏联现实主义肖像画的影响。

此次展览是从中央美术学院馆藏作品中挑选出来的肖像画精品。展览中的肖像作品可以比较清晰地看到中外肖像画发展的脉络。

歌剧

《冰山上的来客》

时间:2014.12.24~2014.12.28
地点:国际大剧院

1963年，电影《冰山上的来客》一经播映立即在全国观众中引起轰动。影片以建国初期的新疆边境线为背景，从一个边防战士重逢昔日恋人引出了一个紧张惊险、引人入胜的“反特”故事。剧中“真假古兰丹姆”“阿米尔”“杨排长”等个性鲜明的角色形象深入几代人心，成为闪光的银幕经典。而伴随电影的主题曲《怀念战友》《花儿为什么这样红》等更是家喻户晓，深入人心，成为一代人口口相传的民族旋律。

如今这部散发着时代光芒的故事即将以歌剧形式搬上舞台，那朵见证着爱情的帕米尔红花也将在国家大剧院歌剧舞台重新绽放。

该剧导演陈薪伊表示，《冰山上的来客》中有四个关键的象征意象，水晶般的冰山象征着圣洁，山间翱翔的雄鹰象征着勇敢的塔吉克人，帕米尔红花象征着纯洁的友谊和爱情，而挺拔的白杨树则象征了坚守在冰山脚下的战士们。

为了突出这些意象，此次舞台设计上采用新材料制作的“冰山”在灯光和多媒体的配合下将闪现水晶般的光泽，挺拔的白杨树旁是边防战士的营房，多媒体投影的帕米尔红花像是燃烧的火焰，还有热闹喜庆的塔吉克族婚礼、巴洛托节叼羊比赛等民族色彩丰富的场景，让观众回到那个质朴的年代，回到那片风光无限的帕米尔高原。

歌剧《冰山上的来客》剧照

栏目主持:伦诺克