

造福人类,完善自己

——聆听黄孝慈老师艺术讲座有感

□施 蕾

内容提要 艺术家要做到德艺双馨,其根基就是马克思所说的“造福人类,完善自己”,著名京剧表演艺术家黄孝慈用自己的艺术人生完美地演绎了这个道理。

关键词 戏曲教育 艺术创新 德艺双馨

虽说艺无止境,但艺术家都在追求艺术的最高境界。近日,著名京剧表演艺术家、江苏省京剧院黄孝慈老师带队来盐城高校演出,特意在盐城高等师范学校开办了一场艺术讲座。

聆听孝慈老师的讲座,我受益匪浅,心灵得到了净化,她提出艺术家的人生至境就是“造福人类,完善自己”,如醍醐灌顶,一下子给了我多年一直求思未得的答案。

“造福人类,完善自己”是马克思的名言。也就是说,当我们在用自己的聪明才智为人类社会的发展进步、幸福美满做贡献的同时,我们也在使自己的个性得到丰富和完善,成为一个真正意义的现代人,一个具有高尚的道德品格、良好的心理素质、开阔的人文视野、立体化知识结构和健康体魄的大写的人。

江苏京剧院名誉院长、二度梅获得者、京剧表演艺术家黄孝慈老师在京剧界有一雅号“黄大胆”。在《红菱艳》一剧中,她突破旦角程式,将影视手法大胆引入京剧舞台,1989年底将中国戏剧最高奖“梅花奖”揽入怀中;时隔10年,又“撕碎了自己”,出演虎妞,首次将京剧传统身段和现代歌舞动作融合,《骆驼祥子》让她再摘梅花奖!她为我们讲述自己的艺术人生,细腻生动的演讲,坎坷沧桑的人生,韵味十足的范唱,使我们如痴如醉。

我由此懂得了艺术最高审美境界是韵味,以至于如孔子听韶乐而入迷,三月不知肉味。在有些演艺人

员沉迷于麻将、金钱和实用主义的情形下,这些艺术家们仍坚持个人操守,坚持演出,不断探索,执著追求,她们的梦想是能尽快排演一出出新戏,将多年的艺术积累、感悟付诸实践,以至不在艺术生涯中留下遗憾。

演员要想“造福人类”,首先必须“完善自己”,德艺双馨。

都说“演员是吃青春饭的”,这是大众消费文化的一种说法,但对于民族艺术的严肃艺术,我们崇尚的是她所塑造的舞台形象,及其高超的人物刻画能力和演唱技巧。黄老师对待艺术创作是如此的严谨和勤奋。她说:“我接到剧本之后,不是先看自己所扮演的角色,而是通过读剧本,努力研究探索剧本的主题思想,深刻了解作家的意图、剧本演出的现实意义。只有当准确、深刻地理解了剧本,才可能真正地理解你所扮演的角色。你对剧本理解得越深刻,那么你创造的角色也越有深度,才能准确体现人物在全剧中所担负的任务。”黄孝慈老师梅开二度,当之无愧,她对艺术那种近乎痴狂的追求,为我们树立了榜样。

讲座是短暂的,受益却是永恒的,她使我感悟出人生的真谛:艺术工作者的人生,应该有创新精神。年年春草绿,年年草不同。创新之乐源于突破之苦,黄老师感慨“一个小动作也会让人彻夜难眠”。我们要做“代表先进文化方向”的创新型人才,爱岗敬业是创新型人才应具备的首要条件,黄孝慈老师说:艺术是人

(下接26页)

关切,以及对恐同的社会制度的不满。威廉斯对同性恋主题的深度讨论让我们看到了他作为一个同性恋剧作家,限于当时环境不得不藏身于“橱柜”的同时,为同性恋群体发出的呼喊。

注释:

①参见李尚宏.琵琶后的真容:田纳西·威廉斯作品中隐匿的同性恋主题[J].英美文学研究论丛,2007(1):246-260;徐怀静.论威廉姆斯戏剧中同性恋主题的加密处理[J].外国文学研究,2006(4):55-61。

参考文献:

[1] Savran, David. "Mapping the Closet With Tennessee Williams". Tennessee Williams's Cat on A Hot Tin Roof [M]. New York: Chelsea House Publishers. 2002.25.

[2][3][EB/OL]"Impact of the Great Depression on Gays and Lesbians." JiffyNotes.com. JiffyNotes, n.d. Web. 26 July 2011.

[4] Clum, John M. Still Acting Gay: Male Homosexuality in Modern Drama[M]. New York: Columbia University Press. 2000.121.

[5][6] Lacan, Jacques. The Four Fundamental Concepts of Psychoanalysis [M]. Trans. Alan Sheridan. New York: Norton. 1978.73;74-75.

[7][8][9] Mulvey, Laura. "Visual Pleasure and Narrative Cinema" [A]. Media and Cultural Studies: Keyworks [C]. Eds Durham, Meenakshi, and Douglas

Kellner. San Francisco: Wiley-Blackwell. 2006.345; 346;348-350.

[10] Freedman, Barbara. Staging the Gaze: Postmodernism, Psychoanalysis, and Shakespearean Comedy [M]. New York: Cornell University Press. 1991. 68-69.

[11][12][13][14][22][23][24][25][26][27] 田纳西·威廉斯.欲望号街车 [M]. 冯涛译.上海:上海译文出版社,2010:29,30,96,31,136,165,135,135,135.

[15][EB/OL]Clum, John M. GLBTQ Modern Drama. www.glbtq.com/literature/williams_t.html, n. p.

[16] LaValley, Al. "The Great Escape" [A]. Out in Culture: Gay, Lesbian, and Queer Essays on Popular Culture [C]. Eds. Corey K. Creekmur and Alexander Doty. London: Cassell. 1995. 68.

[17][18][19][20] Fromm, Erich. "Character and Social Progress: An Appendix to Fear of Freedom" [A]. Fear of Freedom [M]. London: Routledge. 2001. 238,239,243,243.

[21] Sedgwick, Eve Kosofsky. Epistemology of the Closet [M]. Los Angeles: University of California Press. 1990. 68.

[28] 李尚宏.悲剧并不发生在舞台上[J].外国文学评论,2008(3):113-121.

【作者简介:宋林(1988—),男,广东外语外贸大学英语语言文化学院在读研究生,研究方向:美国戏剧,性别研究,酷儿理论。】

(上接29页)

类精神宝库中最灿烂的部分,精神情操、滋润人们心灵的和煦春风与甘露。特别是在现代社会中,当物质化的潮流迅猛地占领着人的生活空间,使人的精神空间越来越受到挤压时,优美、高尚的艺术养分更会成为人们迫切的渴求。同时,演员还应有开拓进取的锐气、蓬勃向上的朝气、勇于拼搏的英气、甘愿奉献的“傻”气、自强不息的骨气。

可以说,戏曲是民族艺术中最复杂、最生僻、最难讨好的品种,但它实际上是高度综合化和艺术化的人文精品,具有极高的欣赏价值。而在现代浮躁的社会环境下,却有多少戏曲艺术工作者在为它甘守清贫,艰辛拼搏,使它正散发着如成熟女性般的特有魅力,为越来越多“断代”的观众所接受和热爱。而这,需要我们广大的戏曲工作者甘于清贫,执著坚守,这也是

在“造福人类”,自然也是在“完善自己”。

笔者出身于梨园世家,曾经在戏曲舞台上演出二十多年,现在是一名艺术教育工作者,对戏曲艺术的热爱已融进我的灵魂和生命,黄孝慈老师的教诲使我的信念更加坚定,我愿把追求完美的艺术教育作为一种人生目标,把自己生命的浪花融入祖国文化艺术改革的大潮之中。

【作者简介:施蕾(1952—),女,江苏盐城人,二级演员,现任职于盐城高等师范学校音乐表演系。曾获首届华东三省一市电视演唱大赛专业组“银奖”,第一届、二届江苏省淮剧节“优秀表演奖”,第二届、第五届“优秀伴唱奖”,第一届、第三届江苏省戏曲红梅奖“银奖”,第三届中国戏剧奖·小戏小品奖“二等奖”,第十三届中国少儿戏剧小梅花“金奖指导奖”。】