

• 《龙凤呈祥》演播研讨会

当前位置： 首页 / 《龙凤呈祥》演播研讨会

鲁晓波：传统经典艺术和时代同行的盛举

信息来源： 发布日期：2022-01-30

(清华大学美术学院院长、中国美术家协会副主席鲁晓波)

京剧是中华优秀传统文化的重要组成部分，在快节奏和浮躁的生活中，我和许多人都很难领略到它的艺术魅力。我们需要放慢脚步，与灵魂同步才能感受到京剧浓厚的艺术韵味和魅力。京剧的台词唱腔、身段动作、脸谱服装等等能够呈现出东方艺术的独特之美，其实也为美术创作提供了丰富的题材和元素。

我们知道，那种眼神的流转、青衣的舞动、枪剑的纵横以及夸张的脸谱，让观众似乎进入到一个梦幻般的精神世界中，但领略这些其实需要情怀和修养。京剧像中国水墨画一样传神写意，达到行有尽而意无穷。它的艺术美不仅在其形，更在于其意无穷。我们的美好生活需要丰富的物质，比如说吃穿用住，也需要富有智慧的艺术活动，比如今天传承的国粹和新技术的融合，我们也需要具有品位的精神生活，如追求梦想、想象与感悟、审美和品位。京剧是具有高度概括性凝练性的艺术，以经典的动作表演、典型而夸张的脸谱、极简的道具创造出极大的想象空间，让观众想象力自由翱翔。其实京剧也像欣赏绘画作品一样，欣赏京剧的美需要你走进或者把它带入一个理想的境界，京剧的每一句念白，抑扬顿挫、平仄分离，每一剧唱词都讲究诗韵和格律，同时又把音乐、舞蹈、美术、文学和武打技艺融为一体，是一门综合性艺术。我觉得它跟多媒体的融合将创造一种新的艺术境界。

京剧艺术家通过唱念做打武等各种表演技巧，塑造出各种类型和各种性格的艺术形象，创造出可以超越民族、国界、文化和语言的具有普世性的艺术魅力，使观众从语言、音乐、形体和美术等方面多感官受到思想的启迪，感受音乐的优美、节奏和造型的魅力。其实各种艺术都有自己的艺术范式，比如说中国画的写意、勾线、泼墨、积墨、皴法、烘托等等，其实京剧有着自己的独特艺术风格，京剧界叫程式，有灵魂多变的可能性，京剧的艺术范式是长期艺术实践和在生活中高度凝练而成的，它是丰富多彩生活和艺术的凝练和升华，形成了稳定的艺术范式。当然具体的表现形式又千变万化，具有独特的艺术语言。如同中国画中基于笔墨万般变化的艺术效果与魅力一样，京剧是从表演里出布景，这与中国画的花鸟画和山水画有相同之处。中国画不拘泥于具像、透视和比拟，也就是传承写意，意到笔不到，虚实相间，给观众以丰富的想象力。京剧表演具有象征性和意向性或者叫虚拟性，也是通过演员的表演、服装、极简的道具和音乐来营造场景和氛围，而取代真实的布景。许多时候是通过主观的想象来传神达意，以叙事时空转变的自由来突破舞台的物理限制，这也是我们东方审美特质强调的意向的一种范例，即大道至简、画中留白，超影像外得其还珠的美学追求，其实绘画艺术也不过如此。

今天，《龙凤呈祥》再次推出海内外云演播，我想这是传统经典艺术和时代同行的盛举。《龙凤呈祥》演出和现代互联网数字拍摄、展播技术的结合，和现代文化艺术设计的结合，京剧将更具有时代性、时尚化和年轻化，无疑这将让更广大的民众了解京剧、欣赏京剧，丰富我们的精神生活。它更是践行国家健全现代文化产业体系、实施文化产业数字化战略，加快发展新型文化企业、文化业态、文化消费模式的优秀范例。

国家京剧院

快手ID: 2021195789

梅兰芳大剧院

快手ID: 2027325834

国家京剧院