

话说于丹“昆曲心得”热播

核心提示

今年“十一”长假期间,中央电视台《文化访谈录》栏目连续7天播出《于丹·游园惊梦》专题片,邀请北京师范大学教授于丹,聊昆曲、赏昆曲。于丹从“梦幻、深情、悲壮、苍凉、诙谐、灵异、风雅”七个方面对昆曲艺术做了自己的解读。这档带有强烈“于丹心得”式风格的节目,吸引了大批年轻观众。

近年来,借名人、明星的参与,来推广高雅艺术,已经成为一种流行现象。这一次的“昆曲心得”能取得“论语心得”式的效应吗?高雅艺术需要通俗化的推广吗?通俗化推广会造成艺术的“水土流失”吗?

“昆曲心得”能再现“论语心得”盛景吗

2006年“十一”期间,于丹在央视《百家讲坛》连续7天解读《论语》,取得热烈反响。随后于丹整理推出《论语心得》一书,迅速成为各大书店的畅销书,并附带催发了《论语》的热销,于丹也成为当年的知名公众人物。2007年,仍是“十一”期间,仍是7天,仍是中央电视台,于丹这次的“心得”对象是被誉为“百戏之祖”的昆曲艺术。这一次能取得去年一样的轰动效应吗?

据媒体报道,中央电视台的工作人员表示,尽管黄金周最终的收视率还没有出来,但从几天来接连不断的观众来电可以肯定,《于丹·游园惊梦》将创新高。

苏州昆剧院院长蔡少华参与了这档节目的筹划。他介绍说,作为一个昆曲爱好者,于丹对昆曲也有研究。做这档节目,是力图以昆曲为切入点,引发全社会对传统文化的关注。他觉得,于丹是把昆曲当作一种审美方式,她阐述的侧重点是如何从昆曲中体味生活,从昆曲中获得美的感悟。这档节目播出后,蔡院长收到许多好的反馈,他笑称,他们拟请于丹当剧院的“昆曲义工”。

这档节目在一些年轻人,尤其是没有接触过戏曲艺术的人中引起强烈反响。李小姐是位白领,她以前也没有看过昆曲,甚至对戏曲有点偏见;她觉得戏曲节奏太慢,只有老年人才喜欢看。国庆时,她无意中看到了这档节目,因为喜欢于丹和她的“论语心得”,所以多看了一眼,这一看,就追看了七天。她说:“原来以为昆曲慢慢悠悠唧唧呀呀的,没什么意思,想不到经于丹这么一讲解,才发现原来文辞这么优美。昆曲的优雅,在于于丹式的表述下,更加易于理解。穿插于讲解中的演员表演也很精彩。”一位网民表示“于丹老师的解说旁征博引,妙

语连珠,引经据典,举一反三,深入浅出,触类旁通……听起来的确津津有味、引人入胜。”

而在一些昆曲艺术专门论坛上,这档节目并没有引起太多的关注。一位看过几集节目的昆曲爱好者认为,于丹的讲解不像在说“戏”,戏曲有别于其他的艺术形式,是因为有自己独特的东西。于丹的讲解从个人感受出发,引申到心灵生活上,和当初的“论语心得”殊途同归。作为个人心得,这当然无可厚非。但是昆曲并不是只有精美的文辞、华丽的服饰、跌宕的剧情和个性的人物,它是有声有形的艺术。她不认为于丹的“昆曲心得”会引发一场昆曲的热潮,她认为,如果说青春版《牡丹亭》是靠一部戏缓解了昆曲的“温饱问题”的话,于丹的“昆曲心得”只是用梦幻的语言让于丹迷们做了一场七天的美梦,梦醒了,他们还是不懂“戏”。另一位票友肖女士则认为,戏曲真正的美在于其“韵”——神韵、韵味、韵律……这些远非三言两语能说清,但如果于丹的讲解能够吸引不看戏的年轻人进剧场也没什么不好,只要能把青年人的兴趣提起来就行。当然,如果再有专业人士从表演角度讲解的话,他们对昆曲或者说戏曲的了解乃至理解就更全面了。

通俗化传播会导致高雅艺术“变味”吗?

近年来,借名人、明星的参与,来推广高雅艺术,已经成为一种流行现象。2004年,台湾作家白先勇力推的青春版《牡丹亭》在各地演出,掀起昆曲热,稍后,作家余秋雨的旧作《笛声何处》再版,为昆曲热又添了一把火。2007年初,上海东方卫视推出了一档名为“非常有戏”的真人秀节目,邀请当红明星与文化名人唱戏……这些尝试,都为古老的戏曲艺术重新获得关注起了积极的推动作用。

但同时,也有人认为,在这样一个“娱乐至死”的时代,如此推广,高雅艺术不可避免地会被俗化和消费化,会产生“水土流失”,并造成一般大众的曲解。昆曲爱好者张小姐认为,《于丹·游园惊梦》中,于丹的解读更多的是着眼于剧情和人物,而作为一门唱念作舞结合的综合性舞台艺术,这种解读无疑有失全面,或许会吸引文学爱好者,但昆曲不是静态的文字艺术,它是活生生的人的艺术,一招一式,一言一语,都经过高度凝练,具有非凡的艺术美。如果高雅艺术在推广中一味地追求通俗易懂,或是大谈哲理、内涵等空泛的概念,都会造成艺术的变味变质。

对此,从事戏曲研究的南京师范大学副教授孙书磊表示,在当前的通俗化传播中,确实存在一些误导观众的现象。比如一提到高雅艺术,很多人因为“雅”望而却步或附庸风雅,一提到昆曲,很多人就只知道青春版《牡丹亭》。艺术在传承过程中必然将顺应时代的变化而有所改变,但万变不能离其“宗”。拿昆曲来说,

苏州市“昆曲普及工程面向百万在校学生公益演出”活动正式启动。首场200名学生欢聚苏州市未成年人昆曲教育传播中心,免费观看昆剧。均为资料图片

第九届亚洲艺术节期间,中国昆曲演员为南通大学师生表演昆曲节目。

10月10日晚,中国京剧院携《闹天官》等剧目的折子戏走进南京大学。

在传播中,首先应当让受众树立起正确的概念,了解昆曲作为中国首个“人类口头与非物质文化遗产”,有别于京剧、地方剧种,以及话剧、歌剧等其他艺术形式的独特性。越来越多的人参与到推广中,是件好事,但是传播的一定要“真正的昆曲”,否则即使一时吸引了观众,却因为传播中的误解,造成观众对昆曲的误解,长久下去,会永远地失去观众。白先勇、于丹所做的只是第一步——吸引门外的观众走入场内,而如何长久地留住观众,昆曲界责无旁贷。

苏州昆剧院院长蔡少华则从另一个角度谈了自己的看法。他认为,高雅艺术的传承是一个系统性工程。高雅并不代表脱离普通大众,比如昆曲,在上百出的剧目中,既有《牡丹亭》这种很精致的剧目,也有《看钱奴》这种诙谐世俗的剧目。他觉得在传承过程中应当走一条多样性的道路,不能一味地迎合大众,但应当担负起引导大众的职能。不可能让小生会体杜丽娘与柳梦梅的情爱缠绵,但可以对小学生讲脸谱服饰,对中学生讲故事文辞,对大学生讲哲学审美……,昆曲艺术本身就是博大精深,包罗万象的。于丹、白先勇们为昆曲所做的努力,是从他们各自的视角出发的,这些名人是在以自己的方式去欣赏,去表述对昆曲的喜爱。蔡院长说,仅靠一部戏、一个剧团、一个名人,绝不可能拯救昆曲。从这个意义上来说,我们盼望更多的于丹,更多的白先勇,从更多多样性的角度去说昆曲,传播昆曲,推动昆曲艺术的发展。

“教育”能改变昆曲“曲高和寡”现状吗

有位看了《于丹·游园惊梦》节目的网民在博客中写道:“我对京剧昆曲等毫无兴趣,不过因为于丹讲的,就决定听一会。没想到,她竟然像一块磁石,用诗一样的语言将我吸引住。原来昆曲这么美!大家有兴趣也不妨听听”但接着,该网民写道:“也许没必要专门去听昆曲,那节奏我也实在有点受不了,不过听听于丹的解读感悟也许会有很多启发。”

从事传媒工作的钱小姐认为,这,或许就是名人参与推介的“负面”效应——观众真正感兴趣的是名人,而不是推介物本身;接受的是名人的意志传达,而缺乏自我的思考。在地球村概念影响下,人们的审美越来越趋于国际化、大众化。对于植根于本民族的艺术,不提高全民素质,没有形成全社会的欣赏氛围,没有发自内心的审美认同,即使再多的明星“代言”、“呼吁”,也无济于事。最终,风光的是明星,热闹的是明星的粉丝,而高雅艺术,仍然寂寞,高雅艺术的粉丝仍然孤独。

在今年的全国政协十届五次会议上,浙江的全国政协委员、一级演员汪世瑜建议把昆曲艺术列入高等学校素质教育课程。这位老艺术家表示,我们的下一代并不排斥传统艺术,关键是我们引导他们去欣赏和了解中华民族的传统艺术形式,要培养起年轻人对昆曲艺术的鉴赏能力,使他们参与其中。而白先勇先生也曾经表示过相似的观点。在谈到为何昆曲在中国台湾拥有众多年轻观众时,白先勇认为与教育有关,在台湾,不但中小学教材中古典文学比重很大,许多大学也都有昆曲兴趣小组和研究小组。他认为昆曲的保存,首要的是从学校做起。

票友肖女士则认为,戏曲这种艺术,不亲自接触是没法真正喜欢的,与其加到课本里,不如有时间让孩子们自己上剧院看看热闹;与其剧团进校园演出,不如让学生自个儿上戏校看,那样更好玩儿。她表示,什么时候,咱们的教育整体有大变化的话,戏曲就有救了。比如,音乐课变成必修的艺术课,因材施教,可唱、可唱、可弹奏,而且要集体上台表演。在处于“网络时代”和“地球村”的今天,不可能要求全民皆爱戏曲,但要给戏曲艺术以传承发展的土壤,要有正确且专业的引导。

目前,昆曲进高校向大学生推广,是全国各大昆曲院团的共识。孙书磊教授介绍说,江苏省昆剧院多年来坚持让昆曲表演走进高校,以“演示会”的形式,与学生互动,让学生在观看和模仿中,体会昆曲艺术的魅力。同时,学校也组织、鼓励学生走进剧场观看演出,并对学生欣赏方面的专业指导,树立学生对昆曲的正确认识。谈到昆曲的命运,孙教授说他“不担心”。据他了解,目前在南京,昆曲已经形成一批固定的观众,主要是高校学生,尤以研究生居多,以及一些外籍人士。虽然欣赏人群仍属于“小众”,但孙教授认为,欣赏昆曲本来就需要较高的文化素养,这也说明全民素质的提高,是高雅艺术能为更多人接受的基础前提。他的学生们做过一些调查,发现当初在学生时代对昆曲培养起兴趣的人,在进入社会后仍然兴趣不减,并且这批人也在影响着身边的人包括下一代,喜爱昆曲,参与昆曲。这样一代一代的传承下去,只要有人看,昆曲就自然能够生存下去。就像西方的交响乐,这一典型高雅艺术的欣赏人群也是“小众化”的,但是并没有阻碍交响乐数百年的生存与发展。

背景介绍:昆曲,是我国现存的最古老的剧种之一,被誉为“百戏之祖”。它产生于昆山,起源可以追溯到很早的年代。2001年5月18日,联合国教科文组织颁发证书,授予全世界19个文化节活动和口头表现形式为“人类口头和非物质文化遗产代表作”。昆曲是四个获得全票通过的项目之一。据新华社

上海世博会机器人探秘

美女机器人乐坊将亮相

核心提示

2005年日本爱知世博会上,各类机器人给参观者留下深刻的印象。在2010年上海世博会,中国研发的机器人也会登台亮相。其中,最引人注目的是真实演奏音乐的美女机器人。除了“机器人乐坊”,身怀中国功夫的机器人也将出现在世博会上。

2010年,上海浦江边世博馆内一个讨人喜爱的机器人,正端着咖啡,动作灵巧,热情地迎送;舞台中央,美若天仙的女子机器人乐队轻舞曼舞,合力弹奏一曲“茉莉花”;不远处是一个很酷的机器人表演着太极拳。

迷路了?想看展览节目了?走累了?打开手机,一个世博智能机器人立即精神活现地跳出来,回答你所有的问题,甚至陪你聊天解乏。这就是科研人员描述中的上海世博会上的机器人。

“机器人”一词来源于捷克著名剧作家卡雷尔·恰佩克的小说《罗素姆万能机器人》。剧中描述了一对会恋爱和能生育的机器人,以此象征即便在机器人时代人类的文明也会延续。该剧于1921年在布拉格演出,轰动了整个欧洲。其实从更久远的一些年代起,人类就从来没有中断过关于机器人的幻想与渴望。在上海世博会上,我们离他们的面孔能更近一些吗?他们长什么样子?有怎样的习气?如何帮助人类更好地生活?

“美女机器人乐坊”

“你们看到那里的两个美女吗?世博会上的机器人乐坊将以她们为雏形。”上海电气集团股份有限公司中央研究院研究室主任杨军指着两个机器人告诉记者。

空旷的实验室里,两个“音乐机器人”正站在一堆“轮椅机器人”中间。旁边一个机器人正在不屈不挠地试抓它鼻子底下的一个矿泉水瓶子。“哐当、哐当”声中,瓶子不断摔倒在地板上。

这两个机器人身高1.75米左右,皮肤白皙,黑发浓密,穿着大红和明黄长裙,堪称典型的东方美女。当人们触摸她们身后的一块电子屏幕,两“人”便一个手执长笛,一个紧握单

簧管,开始演奏《在水一方》。乐曲飞扬中,只见两个美女机器人身姿婀娜,轻挪舞步,在全场游走。她们昂首挺胸,随着节奏起伏,颇为传神。“她们是在真实演奏。你看,胸腔都有用来压缩空气的气泵。”杨军在一边指点着。

为了组成世博会上的“机器人乐坊”,研发过程分五个部分。杨军透露:“我们其实是一步一步走的。2005年,我们最先展出了一个卡通造型的弹竖琴机器人。2006年,我们开发出真人外形机器人,演奏技巧高多了。”

现在,机器人乐队已经能够灵活地全方位移动。记者掀开长裙,看到了机器人的身体,犹如汽车内部一样满是钢筋铁骨,她们的下肢和腿像是一个圆形的汽车方向盘。地面上是划好方向的磁条,酷似篮球场的线路。机器人乐手顺着磁条的方向,灵活地走动。到了2009年,她们的智力会更高,除了行走,她们甚至还能和观众交流。2010年时,机器人就能登台表演了。“到时候是由这两人上场还是用她们的升级替代品,演出形式是否模仿女子12乐坊,都还没定。”杨军表示。

除了乐队,身怀中国功夫的机器人还将出现在上海世博会上。据介绍,这个还处于保密状态的机器人大约有1.7米的个头,全身上下拥有32个自由度。这32个自由度如同32个关节,保证它能够像人一样活动自如。

“一个机器人其实是各种高新科技的综合体现。”杨军说。这个功夫机器人身体上更是布满了技术:它的语音识别系统能倾听人的命令;无线通讯系统用来和英特尔无线连接。各种传感器帮助它来感知自身的平衡。它的手和脚各安装了7个关节,能完成360度旋转,比人还灵活,打一套太极拳不在话下。说话间,一个智能轮椅机器人自己“行走”过来,它灵活机智,甚至能清楚地分辨出周围的障碍物,知道随时转弯。杨军告诉记者:“除了演奏机器人,我们还在和上海交大等高校联合研究智能轮椅机器人、多功能护理机器人等有望产业化的机器人项目。”据说在世博会上,这些“轮椅机器人”会帮助残疾人走得更快。有趣的是,由于配置了各种传感器和智能集成电路,如果发现地面不平,“轮椅机器人”立马停车报警,然后自己很聪明地选择一条安全的通道前进。

上海世博会机器人

美女机器人乐坊

上海世博会机器人 均为新华社发

“中国的虚拟机器人是最聪明的”

离开一群外形酷似人类的物理机器人,参加世博会的还有虚拟机器人。“中国的虚拟机器人是最聪明的。”小i机器人之父、上海赢思软件技术有限公司首席执行官袁辉告诉记者。

所谓虚拟机器人就是在线的“人工智能”,也叫网络机器人。全球最著名的网络机器人当数英国的“乔治”。9年前,虚拟机器人“乔治”诞生。在网上,乔治39岁,总是戴着一副黄框眼镜,他身材瘦削,光头,喜欢黑色电影和科学侦探小说,热爱幻想。他努力地在网上和人讲笑话,发表对爱情和家庭看法,时不时聊聊宇宙天象,生气时还会愤怒地拍打“桌子”。乔治和世界上的200万人侃过。

2003年底,袁辉的小i以一个招人喜爱的卡通形象面世。小i机器人一问世就惊天动地。小家伙光光脑袋,你甚至不知道它的性别。当它长到3岁时,就已经和2200万人聊过天。

最近,袁辉刚刚和奥运会相关机构草签了合同,“我们的计划是利用小i机器人已有的技术,把福娃变成机器人,让每个人都能在手机和网络上和福娃聊天。”他告诉记者。至于上海世博会,袁辉表示:“届时我们会再上一个台阶,创造出世博会智能机器人。”

2010年的184天上海世博会可能成为史上规模最大的世博会,预计客流总量可达7000万~8000万人次。如何帮助游客将是虚拟机器人最大的任务。“就算没有导游,只要你用手机注册的方式,就能请来虚拟机器人,它就能告诉你最近的路线、最方便的旅馆等等信息。”袁辉说。他告诉记者,由于中国互联网用户庞大,使得中国虚拟机器人比起物理机器人,在世界舞台上跑得更快。这个世博会智能机器人的智慧,毋庸置疑。

2006年5月,微软在美国举办全球机器人大赛,袁辉率领的参赛队为唯一参加的一支中国机器人队,最后获胜了。“我们是开放

式的,谁都可以参与制造机器人。”袁辉说。他说任何企业和个人爱好者,都可以来到他一手创造的平台上,创造自己感兴趣的机器人。MSN上一个提供订餐服务的机器人“正午的盘子”就是这么诞生的。全球第一个政府部门的客服机器人“海德先生”也是上海市科委与赢思一起制造出来的。海德先生24小时回答人们的提问,上海市科委明显觉得机器人的工作效率比人工提高数倍不止。

“这都是虚拟机器人辛勤工作的最好例子。不过世博会上的虚拟机器人肯定比它们都先进。我们现在正在研究语音转换系统,以便人们可以和它们直接对话。”袁辉说。

10年后机器人走进人类的生活

“现在机器人行业的发展与30年前的电脑行业极为相似。”今年一月,比尔·盖茨在美国指出。他还预测:“10年后机器人将走进人们的生活。”这一论断给了杨军、袁辉莫大的鼓舞。“中国机器人的发展依然落后于日本、美国等发达国家,国内现在参与研发机器人产品的企业和科研院所并不多,时间紧迫。”杨军说。袁辉也发现,现在全球的机器人开发处于混战的春秋战国时代。因为没有行业标准,没有相通的平台,每个人的发明创造都必须从头开始,无法套用别人的成果。

“现在的状态就像上世纪30年代的电脑时代,全球千千万万个公司都在研究,最后只有一两个行业巨头由于制订了行业标准,使之横空出世,垄断了世界。”袁辉告诉记者。现在,全球的科学家们都在努力破解机器人行业中最难的问题:视觉识别、导航及机器学习。“还好,我们在虚拟机器人上并不比别人差。”袁辉也在加紧。他认为比起物理机器人,虚拟机器人一两年内就能率先进入家庭了。他和杨军都意识到:“上海世博会是一个很好的展示舞台。”

杨军认为:“有一天,智能轮椅机器人这样的机器人走入人们的家庭才是目的。”他表示:“我们做机器人的都渴望2050年机器人足球队能战胜那时的世界杯冠军。”据《外滩画报》