

学习贯彻习近平文化思想

在对外交流中焕发古老艺术的现代魅力

□杨凤一

10年前,习近平总书记主持召开文艺工作座谈会并发表重要讲话,总书记指出,“中华优秀传统文化是中华民族的精神命脉,是涵养社会主义核心价值观的重要源泉,也是我们在世界文化激荡中站稳脚跟的坚实根基”。社会主义文艺繁荣发展起来,必须认真学习借鉴世界各国人民创造的优秀文艺。只有坚持洋为中用、开拓创新,做到中西合璧、融会贯通,我们的文艺事业才能更好地繁荣发展起来。

昆曲艺术源远流长,博大精深,承载着中华民族五千年的历史积淀与人文情怀,至今仍然具有强烈的现实意义,特别是昆曲呈现的东方之美、表演的程式之美、唱腔的韵味之美,这些带有传统烙印的东方古典之美,深蕴着中华优秀传统文化的精髓,在对外传播交流中发挥了极大的作用,它既是中华文化智慧的凝聚与升华,更是人类文明的财富与宝藏。从梅兰芳大师、韩世昌大师将戏曲艺术传到海外,到昆曲成功列入联合国教科文组织首批人类非物质文化遗产代表作名录,再到如今我们的经典传统剧目在国际舞台上获得大奖,中国戏曲的国际认知度和影响力不断攀升,其关键在于找准交流传播之道,那就是以艺通心、以文搭台、以情促融,在立足传统的根基上守正创新,积极推动传统文化的传播交流走深走实。

随着全球化进程的加速推进,我们迎来了更加紧密相连、文化交融的新时代。“求木之长者,必固其根本。”在长期的对外交流实践中,我们深刻认识到只有深深植根于传统文化的基因土壤,戏曲艺术才能在世界舞台上展现出别具一格的魅力。

今年8月在英国举办的第77届爱丁堡边缘艺术节亚洲艺术奖的颁奖典礼上,由中国北方昆曲剧院出品的昆曲经典剧目《白蛇传》荣获最佳剧目奖,这是中国昆曲作品70年来首次在世界著名艺术节上荣获大奖,实现了中国昆曲在国际舞台上的突破,为中国昆曲的国际传播谱写了浓墨重彩的一笔。

享誉世界的爱丁堡边缘艺术节(又名爱丁堡艺术节)汇集了来自世界各地的顶尖艺术家与表演团体,我们的戏曲传统经典更为这场国际盛宴增添了独特的东方韵味,让世界观众共同见证了昆曲这一古老艺术形式的现代魅力。连续4天的演出中,剧场内座无虚席,来自不同国家和文化背景的观众都被这出唱作俱佳、文武兼备、张力十足的精彩大戏深深吸引。许多慕名而来的观众在演出开始前一小时便在剧场外排起了长队,演出结束后也久久不愿离场,纷纷在海报前拍照打卡。这部剧文戏细腻绵长、婉约缠绵,武戏铿锵有力、行云流水,昆曲艺术写意化的表演程式让观众深切体会到了中国文化的精妙之处。在张弛之间,观众们随着剧情的起伏,仿佛身临其境地沉浸其中。由于剧场座位有限,许多观众甚至站着看完全剧,整场演出中掌声和欢呼声更是不绝于耳,爱丁堡艺术节评论杂志也不禁用“杰出”来形容这一盛况。

此次出访,我们不仅带去了精彩演出,也在积极探索与国外艺术组织共同在全球推广中国昆曲艺术的合作机制。在爱丁堡这座具有厚重韵味的古老城市,我们拉开了“重新发现昆曲艺术节”主题活动的序幕。此次艺术节囊括了昆曲经典剧目的演出和“昆曲一风笛快闪”、昆曲全球青年联线、昆曲欧洲课堂等形式多样的活动,向

2024年爱丁堡艺术节上,走向世界的中国昆曲,打开了中国文化艺术对外交流的又一扇窗

世界分享昆曲艺术的魅力,建立、健全昆曲全球推广机制。

在昆曲欧洲课堂中,我们展示了精彩的表演片段,深入浅出地介绍了昆曲艺术的前世今生、台前幕后。昆曲六百年的漫长历史和写意化的表演程式,总是能吸引海外观众好奇而钦佩的目光。尽管肤色不同、语言各异,但中国传统文化总能以润物细无声的轻柔力量震撼观众的心灵。这些活动不仅为世界观众推开了昆曲艺术之门,向世界展示了昆曲艺术多彩、立体、文明、开放的文化形象,更让世界人民对中国博大精深的传统文化有了更深层次的理解和感悟。

文明因交流而多彩,文明因互鉴而丰富。中华五千年的发展史充分说明,文明只有在不断的传播、交流、互动中,才能得到长足的进步和发展。作为中华优秀传统文化之一的昆曲艺术,也一直秉持着开放、包容的态度同其他文化开展友好的交流活动。比如2015年,中俄文化交流年的活动中,昆剧版《图雅雷玛》和欧隆克版本的《牡丹亭》在清华大学新清华学堂的演出,就是北方昆曲剧院推动文化“走出去”的一段佳话。昆剧《图雅雷玛》根据俄罗斯欧隆克一雅库特民族英雄叙事诗《美丽的图雅雷玛》改编创作,而欧隆克演绎的《牡丹亭》则是昆曲艺术历经六百年岁月洗礼,传承至今的最为经典、最具代表性的剧目。

为了实现昆曲与欧隆克这两大世界非物质文化遗产的合作,北昆与俄罗斯萨哈(雅库特)共和国欧隆克剧院从2012年开始进行首次会谈,做了大量的前期准备工作,直到最终的剧目呈现,双方付出了大量的时间、精力,终于实现了我们以各自国家的非遗艺术形式去演绎对方经典作品的设想。可以说,这是古老昆曲在对外文化交流中一次大胆的创新和尝试,这种跨文化的融合与碰撞,也是人类文明在交流交往的时代潮

流中的创造和需要。

也是因为这个契机,2016年,北昆还特别受邀赴俄演出了经典剧目《牡丹亭》,并在雅库特民族的新年庆典上,与萨哈欧隆克剧院同台演出中俄两个版本的《牡丹亭》,在当地掀起“昆曲热”。2018年,《图雅雷玛》的作者欧云斯克诞辰125周年时,北昆又携《图雅雷玛》赴俄参加了纪念专场晚会,当时可容纳4000多人的体育场内几乎座无虚席。随后,剧团又前往圣彼得堡和莫斯科进行了巡演。所到之处,昆剧版《图雅雷玛》以文武兼备、气势恢宏的舞台呈现在当地引起强烈反响,获得了观众的如潮好评。时任中国驻俄罗斯大使李辉表示,北昆为推动中俄两国文化交流作出了突出贡献,昆剧《图雅雷玛》的创作和演出在促进中俄文化交流、增强两国人民的友谊和相互了解、扩大中国传统艺术影响力等方面具有积极意义。

追求真善美是艺术的永恒价值。艺术的最高境界就是让人动心,让人们的心灵经受洗礼,让人们发现自然的美、生活的美、心灵的美。在北昆近10年的对外合作交流中,我们在包容“不同”中寻求“共同”,在尊重“差异”中谋求“大同”,努力弘扬中华文明中的“全人类的共同价值”,而我们的昆曲艺术也在这些文明交流互鉴的实践中,不断汲取智慧和养分,不断拓展着艺术的广度、深度和厚度。近10年来,我们的巡演足迹遍及十几个国家和地区。未来,北昆还将一如既往地探索新的文化传播方式与创新路径,矢志不移地以昆曲艺术继续搭建中外文化交流的桥梁,推动昆曲艺术在世界舞台上讲好中国故事,唱响中国声音,展现中华文明的悠久历史和人文底蕴,为增强中华文化传播力影响力、为人类文明的发展进步不断贡献“昆曲力量”。

(作者系北方昆曲剧院院长、中国剧协副主席)

重“两制”差异,充分保障特别行政区高度自治权,继续全面准确、坚定不移贯彻“一国两制”、“港人治港”、“澳人治澳”、高度自治的方针,确保不会变、不动摇,确保不走样、不变形。二要维护高水平安全、推动高质量发展。安全是发展的前提,发展是安全的保障,维护安全和推动发展都要坚定不移。要珍惜当前来之不易的安定祥和局面,集中精力拼经济、谋发展、搞建设,不断塑造新动能新优势。三要发挥独特优势、强化内联外通。以更加开放包容的姿态,广泛拓展国际联系,提升全球影响力和吸引力。深度对接国家发展战略,加快融入国家发展大局,在构建新发展格局中更好扮演桥梁角色。四要弘扬核心价值、促进包容和谐。传承爱国爱港、爱国爱澳核心价值,增进多元文化交流融合,凝聚一切积极力量,画出海内外支持“一国两制”事业的同心圆。

习近平对新一届澳门特别行政区政府提出4点希望:一是着力推动经济适度多元发展,二是着力提升特别行政区治理效能,三是着力打造更高水平对外开放平台,四是着力维护社会和谐和稳定。

习近平表示,青年是澳门的希望和未来,是建设澳门、建设国家的有生力量。希望广大青年心系澳门、心系国家,志存高远、脚踏实地,当好“一国两制”事业的建设者和接班人,让青春在建设强大祖国和美好澳门的广阔天地中绽放光彩。

习近平指出,今年是中华人民共和国成立75周年,中国共产党二十届三中全会对进一步

全面深化改革、推进中国式现代化作出系统部署,强国建设已经展开壮美画卷并呈现出无比光明的前景,中华民族正以不可阻挡的步伐迈向伟大复兴。只要全面准确、坚定不移贯彻“一国两制”方针,有特别行政区政府和各界共同努力,有伟大祖国作坚强后盾,澳门一定能打开发展新天地、不断创造新辉煌,一定能以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业作出更大贡献。

岑浩辉在致辞中说,作为澳门特别行政区第六任行政长官,我深感责任重大、使命光荣。我们将秉持“奋发同行、持正革新”的施政理念,勠力同心、守正创新,全面准确、坚定不移贯彻“一国两制”方针,坚定维护宪法和基本法确立的特别行政区宪制秩序,坚决维护国家主权、安全、发展利益,坚定落实“爱国者治澳”原则,不断开创具有澳门特色的“一国两制”实践新局面。相信有伟大祖国作坚强后盾,有全体澳门市民团结奋斗,我们有信心、有能力让澳门这颗国家的“掌上明珠”更加璀璨夺目,为以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴更好发挥作用、作出更大贡献。

蔡奇、李鸿忠、何卫东、何立峰、王小洪、王东峰、夏宝龙等出席。

全国政协副主席何厚铨,香港特别行政区行政长官李家超,澳门特别行政区前任行政长官崔世安、贺一诚,以及澳门各界代表和特邀嘉宾也出席庆祝大会暨就职典礼。

新作点评

英歌舞,被誉为“中华战舞”或“中华街舞”。冠以“中华”的定语,“英歌”就从一个地域专属、特征鲜明的民俗传统,成为代表中华文化中某一类型民间艺术的大IP。从“英歌舞”到舞剧《英歌》,广州歌舞剧院以敏锐的创作感知,将“英歌”这个或许为很多人所关注的题材“据为己有”。然而,选材容易成品难,有鲜明舞蹈特征的英歌,如何在一部舞剧中戏剧化地呈现,艺术总监史前进、总编导钱鑫与王思思等主创,突破了以往类似题材创作的惯性思维,跳出舒适区,在创作带来的痛苦中“破茧”,实现了舞剧创作的时代创新。

儿子、父亲和母亲,是舞剧《英歌》中的三位主要人物。春节,阖家团圆的时刻,母亲照例将一碗牛肉丸,盛放在餐桌旁一个空座前,那是儿子从未见过的父亲的位置。自幼父爱缺席的委屈,终于让儿子爆发,与母亲发生激烈争执。悲伤的母亲拿出当年父亲留下的英歌棍以及远从南洋寄来的几封“侨批”。回忆的闸门逐渐打开,儿子渐渐明白了父亲当年离家的大义选择,也终于放下了心中对父亲的怨怼……整个故事简单易懂,这正是舞剧创作所需要的。当然,简单的故事如何通过舞蹈艺术实现丰富的表达,考验的是编导对题材内涵、叙事方式、舞蹈语汇的综合掌控。

舞剧《英歌》是广州歌舞剧院关于广东传统文化的三部曲中的第三部,此前两部是由同一主创团队创作的颇受好评的舞剧《醒·狮》与《龙舟》。然而,与前两部采取现实叙事的创作思路截然不同,《英歌》为心理叙事,将戏剧主场交给儿子的心理时空,并充分发挥天马行空的艺术想象力,让儿子不仅了解了父亲当年为何离家,以及离家后做了什么,同时,让儿子置身于其中,“成为”父亲经历的一部分。虚实间,在儿子的心理世界中,父子间没有了时空的隔膜,儿子对父亲的误解逐渐化解,曾经受伤的心也得以疗愈。作品让戏剧在人物心理时空中发生,极大地拓宽了戏剧表现的路径,同时,“英歌”的本体也能最大程度地进入具体的戏剧行为中,不再局限于现实的真实,并将所有不可能变为可能。

象征和暗喻,是本剧戏剧叙述的重要手法。木雕是广东潮汕建筑当中最重要的特征元素,木雕的人物形象往往和传说中的神明、英雄有关。剧中有一段专门的木雕舞,以矩形门框作为表演空间和支点,身着土金色调服装的“木雕”们,倚门悬梁姿态各异,造型逼真、动静相宜。儿子与父亲在这些“木雕”间逡巡穿梭,以舞“对话”,父亲似乎在给儿子述说着什么。这段可以看作是儿子脑海中的创作与父亲在一起的亲子时光,表现了儿子对于童年时期缺失的父爱的渴望;而通过父与子对古老木雕的欣赏,似乎又在告诉我们,中华五千年的文化传统是如此代代相传下来的。

承载木雕的门框拆开来是三组。当父亲与妊娠中的妻子告别时,三组门框在舞台上斜向分别侧立,夫妻二人在其间穿梭,暗示红尘三界三重门的几多坎坷。乐池也可以升降,升起时,带来的是战无不胜的勇士,如“天兵天将”突然下凡;降落时,带走的是祸害人间的邪恶,如邪魔荡涤般毫不留情。剧中的“英歌舞”则被编导赋予了原本功用之外的更多寓意,比如不止一次出现人物将英歌棍用双手握住举过头顶、仿佛敬香膜拜的姿态,或可理解为对先辈英雄及文化传统的致敬。

母亲房间的镜子里时常会出现父亲的身影。这面镜子是专属于母亲的时光机,她能在其中看到曾经的幸福与离别的悲伤、经年的思念。几段和镜子有关的舞编得也极有特点,特别是通过特殊手段处理过的镜面,让父亲恍惚的身影时常出现在镜子和母亲的眼中,近在咫尺却遥不可及,凄怆而悲凉。特别是那场主视觉为圆圈的管罗舞中,管罗的反面也是镜子,所谓“破镜重圆”,这面圆镜又成为母亲期盼团圆心理的投射。战斗场景则由全副武装的“英歌”队伍完成。这些当然是儿子的想象。那些英姿威武的战士,腰插护背旗,头顶雁翎翎,加之整齐划一、错落有致、刚毅律动的舞蹈,足以立刻调动观者情绪,令人血脉偾张。扮演邪恶势力的白衣人,是编导从英歌舞本身祛魅避邪功能生发出的联想,是“英歌”对立面具象化的呈现。他们一水儿的白色装扮,其阴鸷的舞蹈语汇,不仅调剂了整部剧的视觉色彩,同时也极大丰富了作品的戏剧情绪。剧中出现的铁杖木偶,同样是潮汕文化最具代表性的典型,剧中的人、偶共舞,也可以看成是儿子在心理时空中的梦境,亦即“梦中之梦”,在

舞剧《英歌》

传统与当代的审美共情

□游曦之

木偶表演、人物舞蹈的同时,通过光影的有机运用,更加延展了观众视域。那只活泼、善良、温柔的蓝色麒麟,显然是儿子与父亲得以神交的重要媒介,在富有神性的麒麟引领之下,儿子一步步接近曾经的真相,而那只惟妙惟肖、活灵活现、萌态十足且让人忍不住想要上前与之亲近的麒麟,是由两位青年演员联合饰演,整场演出中,他们为艺术甘愿隐身,可钦可敬。

舞剧的本质是以舞蹈演绎戏剧,钱鑫与王思思的创作突出的优点,也正在于他们充分尊重和把握了这一本质。事实上,在二人合作的所有舞剧作品中,舞蹈与戏剧的融合、平衡都做得不错,而在舞剧《英歌》中,他们则抵达了极富当代审美融合表达的新高度。

首先,“英歌”作为主导戏剧情节发展、人物情感进阶的核心驱动力,由外而内、由想象到现实,传统英歌的文化意蕴得到了全面、深刻的挖掘与表现,最终,经过编导的“存故纳新”、精心编排,呈现在舞台上的“英歌”,既凸显了民间英歌刚劲拙朴、热烈张扬的特征,又将传统戏曲、民族舞蹈、现代舞蹈的表演程式有机地、戏剧化地融入,带给观众以视觉冲击力,实现了艺术源于生活高于生活又能“反哺”生活的目的。

其次,该剧的舞蹈编排和表现立于根本又不拘一格。独舞、双人舞、三人舞、群舞等均为为戏而舞、与戏相融,却又不失独立呈现的可能。核心在于,处处皆是富有动感与舞蹈技艺的舞之表演,而非场面或生活动作的静态造型。全体演员的表现都令人称道,几位主演的技艺、技能也得到了充分的发挥和展示。

第三,该剧的音乐表现也令人耳目一新。以英歌为题材的音乐创作并未囿于纯民族化的表达,而是将民族的、交响的、现代的音乐表现方式交相融汇。特别是人声的融入,女声无词吟唱表现的是夫妻思念的情愫;以潮汕语演唱的极富律动和节奏的说唱,深刻强化了以英歌为代表的中华民族坚韧不拔、威武不屈的精神品格。简洁、有效、开合自如且处处有传统文化内涵的舞美,氛围感、色彩性于一体的灯光,以及精致典雅又不失传统质朴的服装造型等,都成为准确表达戏剧情境与内涵的重要依托。

舞剧《英歌》既富有神秘、雅致的意蕴,同时又不乏烟火人间的趣味与浪漫。舞台艺术是传统文化得以传承光大重要平台,然而,如何传承,如何光大,并不是将现实生活照搬于舞台那么简单。该剧的艺术成就,在于找到了一条将传统民俗文化与现代审美融合的路径,并在突破、创新中取得了成功,在中国当代舞剧的历史上留下了极富价值的一笔。

(作者系上海歌剧院艺术创作部主任、《歌剧》杂志执行主编)

