

2017年中国艺术家们在世界舞台留下无数最美瞬间，谢谢他们——

澄静了时光，惊艳了世界

■本报记者 黄启哲

时间如风，不留痕迹将岁月轻轻送。刚刚过去的2017年，世界舞台的追光灯下，中国艺术家们留下无数最美瞬间——

他们其中有用西方艺术语言讲述中国故事的舞者乐人，有坚守传承并不断创新的中华戏曲家，还有汲取古老文明，触摸艺术边界，突破想象与未知的中国当代艺术家，无一不在探索着在跨文化交流中新的可能性。

从最早走出国门的“初试啼声”，到如今频频亮相、参与欧美一线剧院音乐季、世界一流音乐节；从纯粹的交流演出，到如今与国际顶尖乐团拥有同样的演出规格，是八千里路乐与舞的绽放，光与影的共融。

我踏歌而来，留下心动与喝彩

1928年的作曲家刘天华或许不会想到，他在这一年的除夕创作的即兴二胡曲《良宵》，有机会以弦乐合奏曲的形式，邂逅百年后欧洲“挑剔的耳朵”。

当地时间2017年8月20日晚，在瑞士琉森文化会议中心，上海交响乐团演奏完这首返场曲后，在指挥家余隆的带领下，三次向观众谢幕。而在场两千多位欧洲观众，也给予“中国声音”四分种的掌声与两次起立致敬。

碧石般的琉森湖与远方的雪山对望，中世纪的教堂与文艺复兴时期的宫厅错落。1866年，音乐家瓦格纳惊叹于这片“真正的仙境”。寓居在此，旖旎的风光为他带来无数音乐灵感。而在他身后，因为1938年起举办欧洲三大音乐节之一的琉森音乐节，更令这座古城成为全球古典乐迷心中的“仙境”。每年夏日，全球最顶尖的乐团汇聚于此。仅在去年，参演音乐节的就有柏林爱乐乐团、维也纳爱乐乐团、阿姆斯特丹皇家音乐厅管弦乐团、斯卡拉剧院管弦乐团、马林斯基交响乐团等。

这是上海交响乐团在琉森音乐节的首秀，也是琉森音乐节的舞台上，第一次有了中国乐团的身影。而老牌音乐节和它的观众，感受着恢宏的肖斯塔科维奇《d小调第五交响曲》，同样也随着旅华作曲家阿龙·阿甫夏洛穆夫的笔触，领略了老北京的“胡同风景”。

临别之时，余隆双手合十，放在耳朵一侧，对着观众席做了一个晚安的手势。对于上海交响乐团与琉森音乐节的观众而言，那一晚，都是“良宵”。而以琉森的“良宵”为起点，上海交响乐团在随后的一周中，又踏上奥地利蒂罗尔音乐节、奥地利格拉茨内格音乐节、德国汉堡易北爱乐音乐厅的舞台。

琉森的夜晚，是古典音乐与自然山水的协奏。而48只“白天鹅”在荷兰与比利时两国九城四十场的振翅之旅，是古典芭蕾与人文风物的共舞。当地时间2017年10月8日，在比利时最大港口城市安特卫普的城市剧院，姑娘们行云流水般完成了欧洲巡演的最后一场演出——豪华版《天鹅湖》，剧院中的1800位观众起立鼓掌致敬，为当晚精彩的演出，更为着上海芭蕾舞团建团以来时间跨度最长、场次最多、演员阵容最强大的一次巡演喝彩。

早些年，“白天鹅”总爱往东方飞。而近几年，中国舞者的羽翼渐丰，每年都迈着整齐自信的舞步，用独一无二的“豪华版”《天鹅湖》征服欧洲观众。说它是独一无二，不仅因为上海芭蕾舞团演员们过硬精湛舞技与身上独特的东方气韵，也在于其实现了群舞部分从经典版24只天鹅翻倍至48只，天鹅之海，美得让人心旌荡漾。

再度造访荷兰，首站又回到东方天鹅在荷兰扬名的阿姆斯特丹，上海芭蕾舞团用荷兰皇家卡雷剧院驻演18场的数字，又一次刷新了自己在同一城市同一舞台上同一部作品的纪录。此行在荷兰的30余场演出，让五万多名荷兰观众趋之若鹜。五万人之于逾十三亿人口的中国并非起眼的数字，可对于一个只有1700万人口的国家来说，却是不小的数目。粗算一下，相当于每三百个人中就有一人看过中国的白天鹅。

中国艺术家走到世界舞台中央的无数精彩瞬间中，有优雅精准的舞步温润心灵，也不少了震撼人心的视觉冲击。

火药，中国古代四大发明之一，有人用它作为武器，有人用它庆祝节日，而在蔡国强眼中，它可以成为有趣的创作媒介，带到世界各地。

2017年10月25日，从普拉多美术馆传出的爆炸声划破西班牙马德里静谧之夜。万国大厅，引爆18米长火药绘画《绘画的精神》，为自己的同名个展“爆破”出最重磅的作品。也令蔡国强成为首位在普拉多现场创作的艺术家的。

400年前的普拉多美术馆万国大厅，是“委拉斯凯兹们”驰骋画笔的艺术殿堂，受菲利普四世委托，彼时最杰出的艺术家在近一个月的时间里，捕捉灵感的光影，勾勒美，进而有了《布列达的投降》等旷世杰作。

而属于蔡国强的，却是轰隆巨响的两秒。导火线燃烧几秒凝聚着在场几百位观者的期冀，突如其来的爆破炸裂开时间的缝隙，色彩与情感在缭绕硝烟里渐渐显露：红色如花朵般绽放，连接着神秘的青与紫如墨迹晕染，随后是大片绿与黄的铺陈，色彩与线条互相缠绕融合，最终在褐色中沉淀凝驻。亲眼见证一部作品的短暂而饱含力量感的诞生过程，不由激起满腔惊叹。正如作品的名字，艺术家的感性、工匠般的能力，与画面里的冒险感，便是蔡国强所理解的“绘画的精神”。

对于蔡国强而言，2017年依旧忙碌。仅九月，13日他的个展在俄罗斯国立普希金造型艺术博物馆开幕，22日，纪录片《天梯：蔡国强的艺术》在国内上映。这部由第72届奥斯卡金像奖“最佳纪录长片”获奖导演凯文·麦克唐纳执导的影片，讲述蔡国强上世纪80年代从泉州出发，30年来在五大洲不同文化中成长，走向国际舞台成为享誉全球的爆破艺术家的历程。值得一提的是，早在六月，这部纪录片已在第20届上海国际电影节期间，进行了特别展映。

▶去年9月，上海京剧院表演艺术家尚长荣与史依弘主演的传统戏《霸王别姬》在美国纽约大都会艺术博物馆阿斯特中国庭院连演12场。中国庭院的别致语境与传统戏曲的典雅程式，构成了一道妙不可言的美学互文，这段爱情故事传奇也平添一番风味。（资料图片）

▶近几年，中国芭蕾舞者的羽翼渐丰，迈着自信的舞步，用独一无二的“豪华版”《天鹅湖》征服欧洲观众。去年9月，上芭的48只“白天鹅”现身有着“欧洲最美火车站”之称的比利时安特卫普中央火车站，整齐优雅的造型带来美的享受。（上海芭蕾舞团供图）

▶中国四大发明之一的火药，用到艺术中，可以有怎样的呈现？蔡国强一直在用爆破、焰火探索着当代艺术的边界。2015年，在家乡泉州的一个小岛上，用最熟悉的方式，蔡国强点燃了第一根小火柴。紧接着，一座500米高的金色焰火的“天梯”拔地而起，与无限宇宙对话。去年9月上映的纪录片《天梯：蔡国强的艺术》记录了背后的一切。（蔡国强工作室供图）

劝君王饮酒听虞歌，解君愁舞婆娑。

一段柔情百转的剑舞，是京剧《霸王别姬》中百看不厌的段落。而当粉墨装扮的虞姬，从镜框式舞台移步到大洋彼岸的美国纽约大都会艺术博物馆，中国庭院的别致语境与传统戏曲的典雅程式，构成了一道妙不可言的美学互文。庭院深深深几许，执手相看泪眼，最难将息是离愁。

美国时间2017年9月15日晚，京剧艺术家尚长荣和史依弘主演的京剧《霸王别姬》在纽约大都会艺术博物馆阿斯特中国庭院亮相。现场的70名观众近在咫尺，项羽的一声“虞姬”，听得揪心；虞姬的眼波流转，看得愁肠。即便语言不通，文化背景不同，却还是忍不住屏住呼吸，眼神离不开这对千年前的乱世爱侣——大抵是因为关于美与情的定义，可以跨越时空与国界，直抵人心。此后的十一个夜晚，亦复如是。

美国观众对于京剧的着迷并不让史依弘意外。因緣早在1930年梅兰芳先生的那次访美，便已深深种下。一艘“加拿大皇后”号，载着不过20多个剧团演职员，漂洋过海。比如如今动辄百余演职员的剧院演出规模，这样的团

辗转的岁月，记录了传承与发展

队如今看起来简朴得甚至有些过了头，可梅兰芳却凭借古老文化的积淀与极富魅力的个人表演，在此后的半年时间里，掀起了美国争看京剧热的“蝴蝶效应”。彼时的美国正处在萧条时期，却没有影响整个社会对东方传统文化的興味盎然，五美元的戏票被黄牛哄抬到15美元，即便放在当时的百老汇，亦属“天价”。而卓别林、保罗·罗伯逊、范朋克夫妇等各界名人，接连与梅兰芳会面……

从那时起，京剧艺术从未停止过其走向世界的脚步。而随着“梅派”的代表作之一《霸王别姬》又一次来到美国，从剧场走到博物馆，是87年后一次继承的回响，一次发展的序曲。

又是一出千古爱情悲剧的经典演绎，又是演剧空间与跨文化交流带来的奇妙化学反应。去年年末，日本能乐的最高殿堂迎来600年历史的水磨调。12月20日晚，东京

国立能乐堂，昆曲、京剧、能乐、狂言的中日艺术家以各自不同的方式，诠释了心目中的“长生殿”。

七月七日长生殿，夜半无人私语时。李隆基和杨玉环的爱情故事与白居易《长恨歌》的千古绝唱，不只在中国口耳相传，同样也感动着日本的民众。念念不忘，必有回响。观众席间，还坐着30年前观看过蔡正仁演出的日本皇室成员。步入暮年，再看杨贵妃拿白绫缓缓归矣，仍是噙满泪水。

都说“入乡随俗”。少了上海昆剧团在国内巡演时，连演四晚的鸿篇巨制，却多了京剧《贵妃醉酒》、能乐《杨贵妃》的穿插连缀；没了九龙口、没了上下场门，取而代之的是“桥挂”这样一条悬空的长廊，却也让李杨的感情，多了一份闲庭信步之感。而能乐演出一双白袜即可上台，唐明皇的厚底靴与杨贵妃的彩鞋，有了日本工作人员特制的鞋套，也顺利踏上戏台。

花开两朵，各表一枝。一段中国盛唐的凄美故事，跨越剧种与地域，成为几代艺术家反复演绎传承并发展的经典，实在难得。而经过时间的积淀与文化的互通，得以在同一个舞台交融呈现，更让人感慨。