

专家指出产业化是使传统文化“活起来”的重要途径——

若传统文化仅仅是空壳 传承与发展便无从谈起

■本报驻京见习记者 彭丹

传统文化不是静态的文化化石，而是动态的观念之流。在各类思潮喧嚣并进、科学技术迭出不穷的现代社会，传统文化又该如何实现创新传播，焕发历久弥新的生命力？

近日，在由清华大学国家文化产业研究中心、中国社科院历史文化研究所等主办的“中华优秀传统文化‘活起来’创新发展论坛”上，相关科研院所专家和文化产业界人士认为，文化产业化是使中华优秀传统文化“活起来”的重要途径，在实现文化与新型传播媒介的深度融合之余，不能忽略对传统文化内涵的深刻挖掘与改造。

在文化与产业间架起桥梁

中国社会科学院文化史研究室主任、研究员孙晓提出，让中华优秀传统文化活起来，核心是创造性转化、创新性发展，而产业化、市场化是“活起来”的重要途径。“让文化‘活起来’不能光喊口号，要对传统文化做系统梳理，利用文化产业的优势对传统文化做形象化展示和市场对接，实现经济效益和社会效益的循环互补。”“长期以来，文化与产业之间横亘着一条鸿沟。”孙晓说道，“在很多人的观念里，文化与商业是泾渭分明的，但其实传统文化‘活起来’需要商业的助推，我们要做的就是文化与商业之间架起一座桥梁。”

与一些欧美国家相比，中国的文化产业的历史起点低，发展相对滞后，这背后有着体制、技术、观念方面的原因。原中央财经领导小组办公室机关党委副书记、中国书画家协会副主席董兆祥认为，应该重视社会机构与民间力量在传承和发展优秀传统文化中的作用。他组织相关团队开发“中华历史文化大观园”工程，邀请了近200多位专家学者对传统文化资源进行了系统梳理，编制了涵盖中华五千年文化经典的“中华历史文化大观园”，并借助VR、AR、全息技术将传统文化数据做可视化呈现，

▲“中华历史文化大观园”对春秋时期“章华宫”的数字呈现，观众点击进入可了解该建筑的相关历史文化知识。

▶“中华历史文化大观园”数字化园区鸟瞰图。（华文盛视文化发展有限公司供图）

“变文字为形象，变呆板为鲜活”。

存续和挖掘传统文化的内核才是根本

从穿越文学到玄幻小说、玄幻小说以及由此衍生的热门网络剧、网络电影、大IP影视等，传统文化的元素在其中强势出境，大有升温之势。可在红火的表象之下，也有人指出，一些穿越、玄幻小说，只是袭袭历史背景的外壳，将职场文化变为宫斗戏和官场小说，缺乏对传统文化的批判梳理与细致挖掘，若传统文化仅成为商业包装的噱头与空壳，传承与发展便无从谈起。

历史学博士、北京师范大学教授朱汉国指出，传统文化得到活态传承的前

提是批判性梳理：“我们首先要弄清楚传统文化的精神内涵，在推进文化产业开发时抓住重点，去粗取精。”北京师范大学历史影像教研室主任吴琼也认为，无论借助何种传播形式，存续和挖掘传统文化的内核才是根本，对传统文化的潜心研习必不可少。

“我做过大量的历史纪录片。”吴琼说道，“后来发现没有深厚的历史研究，做出来的片子经不起推敲。”她从学习编导又跳到研习历史，专门腾出时间接受专业历史知识的训练。”吴琼认为传统文化的研究与传播密不可分：“只有真正研究了中华文化的根源和基因，不流于肤浅与表面，优秀传统文化的传播才不至于后继乏力。”

中国传媒大学动画与数字艺术学院

教授索晓玲则分析了以传统文化为素材的一些动漫作品，指出内容与形式间应主次分明。她认为上世纪80年代的国产动画片之所以能取得辉煌，诞生了诸如《三个和尚》等享誉国内外的优秀动画片，关键在于对神话传说和民间寓言的细致挖掘，在遵循其精神内核的前提下进行了创造性改编。

“动画作品的改编首先要尊重传统故事的本来寓意和涵义，不能做无谓的演绎。”索晓玲说道，“此外也要注意传播媒介的特殊性，用符合现代人审美的视听语言去呈现传统故事，避免生硬说教，这样才能让传统文化真正走入观众心中。”

（本报北京10月21日专电）

《托斯卡》剧照。（中国上海国际艺术节中心供图）

快评

《托斯卡》演绎下的“觉”与“思”

吴洁

歌剧诞生400年来，意大利歌剧一直成为世界表演舞台上经久不衰的艺术样式。

而这其中，普契尼无疑成为意大利歌剧最具代表性的作曲家之一，今年是普契尼诞辰160周年，他用作品告诉我们，音乐在历史的沉淀下焕发生机，歌剧在社会的现实中独具意义，而艺术在时代的记忆里持续发展。作为中国上海国际艺术节参演剧目，《托斯卡》这部于20世纪初首演的作品，又如何能在21世纪上半叶，用它最初的样貌，去唤起属于人类的歌剧记忆？

柏拉图曾认为：“将舞台的表现形式与情节的表现形式相隔开来，以此呈现出戏剧演员的真实反应。”序幕拉开，原版再现的教堂一隅呈现在眼前，男主角卡拉瓦西多急遽地上场，矗立在画板上的圣母图，这一系列的舞台提示几乎在开场几分钟内相互分离着。原版的开场既遵循着柏拉图式的戏剧安排，又充分符合了《托斯卡》的戏剧真谛；第二幕中，斯卡比亚的开窗动作通过舞台灯光的明暗对比呈现出来，这一艺术象征手法给予剧情更多发展空间。在此之下，舞台上的人物选择了一种“心理”进程的表演方式，去凸显《托斯卡》戏剧本身的内在张力。21世纪初以来，这部歌剧就已有众多的演绎版本，无怪它们皆选择了与最初原版相异的戏剧表达方式，但又几乎可以认为，它们纯粹的戏剧思考原来自“这里”。

这一夜，原版演绎中的戏剧动作给予音乐以最充足的发挥空间；第二幕戏剧高潮处托斯卡即将刺杀斯卡比亚，此时饰演托斯卡的女高音安吉丽缇通过身体动作的明示，告诉观众——悲剧即将来临！与此同时乐队开始庄严严肃起来，用尽它们最缓慢的速度，步步前进着，这一处的音乐留白与隐藏的戏剧动作相合，使得音乐体现出其“不息”的发展动力；就整部歌剧而言，悲剧性成为贯穿始终的线索：无论是对爱情的期许，还是对生活的向往，普契尼的音乐总是带有一丝悲情，全剧多处出现教堂的钟声与“不息”的弦乐音色融入在舞台中央，这样的演绎使我想到马勒《第九交响曲》末乐章的无助“呻吟”，这是多么的孤独。

第一幕中，警察官表达出对卡拉瓦西多的羡慕之意，此时伴随着西木琴模仿出的教堂钟声，来自西木里合唱团的仪式颂唱声极具张力但又虔诚，仿佛令你置身于教堂，并从中得到与戏剧人物不同的感官体验；作为跟随帕瓦罗蒂首次访华的歌唱家，臻于精美的原版戏剧构思带领我们回到罗马，最后一幕里仿佛正处圣天使城外，凝视着戏剧终场里发生的一切。

法国戏剧家布吕内认为：“戏剧的结束要为观众留下一个自由的想象空间。”正如歌剧结束一切都静默，这却使我们循着记忆，在终结后寻找着另一种延续：既有来自音乐戏剧感官上的愉悦享受，也有歌剧艺术体验后的无尽觉思。

（作者为青年乐评人）

首届“国际默剧展”将在上海大剧院举行

八部创想型音乐作品与八个舞台视觉设计作品相互交织

默剧来了！形体动作表达情绪意义

《东去西来》：展现音乐与数字媒体新互动

默剧是舞蹈与戏剧之间的一种表演艺术，演出者基本不用文字语言，只以形体动作，表现出不同的情绪、情节与故事。图为默剧《空气动力秀》剧照。（上海大剧院供图）

本报讯（记者王筱丽）首届“国际默剧展”即将在上海大剧院举行。其间将为观众带来来自六个国家的九部作品，演出包括了无语言或仅有少量语言的戏剧、形体剧、默剧、新马戏等。

默剧是舞蹈与戏剧之间的一种表演艺术，演出者基本不用文字语言，只以自己身体的形体动作，表现出不同的情绪、情节与故事。在很多现代默剧表演中，演出者甚至不用任何道具，只以动作让观众感受幻想中的无形道具。有些默剧艺术家为令观众注意力集中在其身体而非面部表情，会戴上素白的面具演出。

此次访沪的默剧有许多代表了默剧的发展潮流，如《也许，也许，也许》

是2018伦敦国际默剧节的“封面剧目”，来自加拿大的《反转地心引力》则是爱丁堡边缘艺术节的冠军剧目，还有已经在中国巡演超过100场的西班牙木偶悲剧《安德鲁与多莉尼》。

爱丁堡国际艺术节推出的《我心深处》将作为此次默剧展的开幕节目，首度在亚洲上演。作品灵感源于剧作家莫里斯·梅特林克的剧作《室内》，讲述一家人不知一件悲伤的事已经发生，报信人在窗外凝视着屋内的情况不知如何开口。该剧最具特色之处在于观众仿佛置身外，偷窥室内发生的一切，室内人的生活越幸福，观众越能感到他们即将迎来的痛苦与生活命运的无常。

默剧历史悠久，起源可追溯至古希腊时期的剧场演出。十六世纪，默剧以即兴喜剧的方式在意大利掀起热潮。街头艺人戴上面具，以夸张的肢体吸引人们的注意。之后，默剧传入了法国，默剧中许多手势符号与小人物开始渐渐地成形与建立，并成为了家喻户晓的演出形式。

长久以来，默剧随着时代的推进不停地演变、发展，经历过无声电影时代的辉煌时期后曾一度淡出了观众的视野，但默剧艺术家从未停止对剧种的探索和创新。久负盛名的伦敦国际默剧节近年来越来越受到关注，凭借“创作出别具当代特色的创新默剧”理念每年能够吸引到不少来自各地的舞台节目。

舞蹈家黄豆豆在《东去西来》中演绎了全新作品《镜·界》，这是一部紧密结合弦乐、舞蹈和影像的跨界作品。舞台中央，特别设计了一个虚实并置的剧场空间，借助数字媒体的记录性，以及全息影像的即时性和沉浸感，加上艺术加工，黄豆豆在演出现场与两年前的自己一同起舞，实象与幻象之间产生了虚与实、有与无、自我与本我、现实与梦境的对位关系，作品的灵感正是来源于“镜中影像”，诠释了对于“我”的努力探寻。

■本报记者 童薇菁

日前亮相第二十届中国上海国际艺术节“青年艺术创想周”的《东去西来》展示了“数字时代”传统艺术门类的另一种表现方式。八部创想型音乐作品，以民族音乐为核心，融合了西方音乐元素，并加以以舞蹈、绘画、装置、影像、多媒体等多种手段，呈现了多元艺术的和谐交汇。

“我们一直在思考，如何运用数字技术手段，拓宽音乐、舞蹈、戏剧等传统艺术的表现空间，为艺术跨界融合发展提供方向与例证，让视觉工程师能和舞蹈家、演奏家一起同台‘表演’。”《东去西来》的策划者、上海音乐学院数字媒体艺术学科带头人代晓蓉认为，新时代的舞台需要在传承中开拓创新，兼容并蓄，和谐共生，跨界融合将为舞台艺术带来崭新的生命力。

数字媒体，为传统舞台提供更为庞大的想象空间

舞蹈家黄豆豆在《东去西来》中演绎了全新作品《镜·界》，这是一部紧密结合弦乐、舞蹈和影像的跨界作品。舞台中央，特别设计了一个虚实并置的剧场空间，借助数字媒体的记录性，以及全息影像的即时性和沉浸感，加上艺术加工，黄豆豆在演出现场与两年前的自己一同起舞，实象与幻象之间产生了虚与实、有与无、自我与本我、现实与梦境的对位关系，作品的灵感正是来源于“镜中影像”，诠释了对于“我”的努力探寻。

“与一般舞蹈表演不同的是，借助数字媒体，同样的作品呈现了厚重的时间质感，仿佛是创作者在与时间交流，与未来对话。”黄豆豆说，数字媒体为传统舞台提供了更为庞大的想象空间。

“音乐是一种无界的语言，可以跨越所有的屏障，观众将在视觉、听

觉的新型互动中体验文化交汇从何而起、向何而去的哲思境界。”为了使音乐得到视觉化的呈现，代晓蓉带领制作团队奔赴草原、湖泊、森林、古建筑村落以及城市取景拍摄，全部影像制作由上海音数媒学院师生完成，画面纯净超然、震撼人心，犹如徐徐展开壮阔的天地画卷。

东方与西方、多民族音乐元素的碰撞，让作品“不拘一格”

《东去西来》的八部创想型音乐作品，以及“序”“间奏”和“尾声”，创作者来自中外不同地域、不同背景，最终呈现出“不拘一格”的艺术魅力。

知名音乐人张旭儒创作的《击鼓》，以云南傣族的圣物“木鼓”为主要创作对象。对傣族人而言，木鼓是“通神之器”，是生命的想象。创作者还在人声中融入阿尔泰山地区原住民族所特有的歌唱艺术的生命力。

舞蹈家黄豆豆在《东去西来》中演绎了全新作品《镜·界》，这是一部紧密结合弦乐、舞蹈和影像的跨界作品。（上海数字艺术传媒学院供图）