

舞武同源，演绎东方传统美学

■本报记者 宣晶

舞武同源，演绎东方传统美学——作为第39届上海之春国际音乐节重磅项目之一，现代舞《和春之祭共舞》近日亮相申城，中国香港编舞家钱秀莲从书法和绘画中汲取灵感，更由太极的东方意蕴绘出“舞武同源”——以舞行武，舞中显武。融合南拳、蔡李佛拳的舞剧《醒·狮》本周末即将登陆上海九棵树未来艺术中心。原创舞剧《咏春》日前国内巡演已近200场，10月还将赴法国巴黎演出。以“中华战舞”为题材的新作《英歌》尚在创作中，已被不少观众列入“必看清单”……

当下，舞蹈创作者为何对中华武术“情有独钟”？专家解密，武术与舞蹈深受传统文化熏陶滋养，不仅外在之形有着相似之处，其内在之意也呈现高度一致性，有着割舍不断的关联。“我从武术招式中提炼元素，融入现代舞意境，表达对现代生活的思考。”钱秀莲告诉记者，她希望通过舞武融合的创作，让年轻观众用艺术思维重新认识、接受、致敬东方美学。“如果对本国文化认识不深，很容易就会被西方的舞蹈文化侵蚀，没有了自己的灵魂。”

于动静之间，感受天人合一的东方哲思

东方意蕴搭配西洋乐章，年逾古稀的钱秀莲携新作《和春之祭共舞》，为上海观众开启了一场跨界融合的视觉体验。演出上半场《和·舞画道》融入著名设计师、画家靳埭强的水墨画素材。钱

“有华人的地方就有醒狮！”民族舞剧《醒·狮》将于13日、14日再度“燃”爆申城舞台。图为《醒·狮》剧照。

秀莲从云山、飞瀑、松柏等自然意象中汲取编舞灵感，将水墨渲染的“红点”与现代舞进行糅合，表达古今交错、阴阳互济和生生不息的主题。下半场《春之祭共舞》则引入太极的身体运动方式，搭配斯特拉文斯基的名曲《春之祭》，在东西方艺术的碰撞中，展现传统文化的新面貌。最后，钱秀莲引导舞者与观众共同演绎“太极舞”，于动静之间寻求身心平衡，感受天人合一的东方哲思。

作为香港第一代现代舞编舞家，钱秀莲曾在北京研习中国舞，还赴纽约深造现代舞。她如饥似渴地学习世界当代舞蹈家的经验，以西方面现代舞中的人体律动学理论来分析中国舞蹈。她于1989年成立了钱秀莲舞蹈团，开始专注自己风格的舞蹈创作。饱含对香港的深情，钱秀莲把中国传统文

化融入了现代舞。舞团从《紫荆园》起，到《帝女花》《律动舞神州》《四季》《字恋狂》等舞作，引起关注。经历了寻根、探索、实验、再探索的创作过程，钱秀莲逐渐形成舞蹈与武术结合的“当代中国文化舞蹈”。她的作品汇聚了气、经络、武术等中国元素，串联成阐述东方文化的故事线。在行云流水、峰回路转间产生独有的韵律感。“我非常惊喜地看到《醒·狮》《咏春》等舞剧在内地走红，中国传统文化元素有了更多创新表达。”钱秀莲说，“这几台大舞剧勾勒人物弧光，讲述武术传承与发展的历程。而我编创的现代舞与之不同，讲求提炼武术招式的动作元素，借此表达对现实生活的思考。”

1997年，香港回归后，钱秀莲曾率舞蹈团来沪演出。27年后的这个“上海之春”，她故地重游，

将近年新创的《和·舞画道》《武极》《百年春之祭》等选段重新融合，并运用多媒体科技手段，为观众打造极富东方意蕴的舞台空间。钱秀莲透露，今年下半年舞团将携《和春之祭共舞》赴法国演出，未来还将与多位香港画家合作，尝试探索即兴、多元的综合艺术形式。“在不同的时代、不同的人生阶段，受到不同人的影响，所有的一切都会丰富我的成长。”走过近半个世纪的舞蹈生涯，钱秀莲依然有着饱满的创作冲动。

传承“根”与“魂”，点燃血脉中的热血豪情

“有华人的地方就有醒狮！”民族舞剧《醒·

狮》将于4月13日、14日再度“燃”爆申城舞台。记者获悉，舞狮高手还将携手奉贤滚灯非遗传承人，和庄行小青龙舞龙队，为市民观众上演精彩大戏“龙飞狮舞滚灯”。《醒·狮》故事源自三元里反侵略斗争的史实，讲述舞狮少年面对爱恨情仇、家国大义时的人生抉择。以“醒”为神，以“狮”为形，剧中舞蹈大多源自醒狮技巧，并融入多种拳法招式，呈现刚劲有力、威武雄壮的“岭南武林范儿”。

当武术元素进入当代舞蹈，诞生了多部爆款佳作，吸引大批年轻观众，点燃血脉中的热血豪情。不久前，“1元云端看《醒·狮》”话题在社交网站获得1000多万人次关注，直播吸引超过340万人次围观，观众覆盖30个省区市。舞剧《咏春》选段先后亮相B站跨年晚会、央视春晚、河南春晚，频频刷屏网络。演员身穿国家级非物质文化遗产香云纱，演绎攻守兼备的咏春拳、刚柔并济的太极拳、身捷步灵的八卦掌，让观众在一招一式、一步一拳中感受深厚的文化底蕴。

舞武同源，更步步维新。一部成功的作品并不只是表现传统技艺，也不单纯表现舞蹈本体，而是巧用舞蹈诠释武术力量，并以综合艺术的形式创新呈现。以《醒·狮》为例，舞者们表演了腾、挪、闪、扑、回旋、飞跃等高难度动作，但并非拼贴式的生硬展现，而是将其有机融入舞蹈，着力刻画醒狮的震撼形象，使整台舞剧充满张力与美的张力。艺术追求并未就此止步，《醒·狮》《咏春》的创作者们探寻荡气回肠的历史空间，找寻激荡人心的侠义武魂，提供亦真亦幻的舞台视角，让人们深切感受中华武术的独特魅力。

溯求传统，更勇立潮头。广州歌舞剧院创排的小舞剧《英歌》去年首次公演，便打动了观众的心。作品既保留了英歌最动人的激情澎湃，又融入故土难离的岭南乡情。今年，主创团队重返潮汕地区采风，全新改编的大型民族舞剧《英歌》（暂定名）将于年底上演。采风过程中，主创团队参观英歌舞、潮汕大锣鼓、潮剧、潮绣、嵌瓷、木雕、功夫茶、推光金漆、铁枝木偶等非遗项目，深入了解潮州文化的起源与发展。“英歌舞不仅是英雄、吉祥的象征，更是一种文化的传承和历史的见证。”主创团队深深懂得，只有深扎本土的创作，挖掘英歌文化的时代价值，才能唤起观众的强烈共鸣。拿捏“变与不变”的尺度，传承“根”与“魂”，创作者们久久为功。

微短剧：何时从“卷流量”到“卷内容”

■本报记者 卫中

在移动互联网所带来的竖屏时代中，微短剧作为一种新兴的网络娱乐文化现象，迫切需要从追逐流量的初期热潮，逐渐转向对内容深度与艺术品质的深刻变革。根据第十一届中国网络视听大会上发布的《中国网络视听发展研究报告(2024)》披露，2023年全年，重点网络微短剧的上线数量达到了384部，相较于2022年的172部，增长了一倍多。同时观众群体也在扩大，有39.9%的观众愿意为微短剧内容付费。

乘风起飞的微短剧随着行业快速规模化和多样化，观众的期待也日益增长。业界人士认为，微短剧创作亟待一场由“卷流量”到“卷内容”的蜕变，催生更多具有深度、美感和正能量的微短剧作品，它们不仅能够触动人心，更能引领社会风尚，成为新时代文化的重要载体。

微短剧加快走向“微而不弱、短而不浅”

投入低、见效快的微短剧市场经历了过往鱼龙混杂的无序扩张后，越来越多的业内人士逐渐认识到，唯有在内容上下足功夫，才能实现行业的可持续发展。快手文娱业务部剧情业务中心负责人于珂认为，微短剧的制作应当坚持“微而不弱、短而不浅”，追求品质化与精品化，打造出真正具有价值的微短剧作品。

近期播出的古装爱情题材的微短剧《执笔》以其出色的表现，不仅连续两周荣登灯塔短视频景气指数周榜榜首，更以7.6的网络评分，打破了微短剧的常规评分区间，实现了流量与口碑的双赢。尽管剧情转折间仍有些许生硬，但《执笔》在镜头质感、人物情感的细腻刻画以及剧情立意等方面，都展现了微短剧所能触及的新高度，为行业展示了精品化与商业化的和谐共生潜力。

微短剧的题材与类型正逐渐丰富，从古装的传统领域，到现实题材的深入挖掘，创作者们开始注重故事的质感与精致的视听表达。《大过年的》通过个人成长的故事，反映了当代年轻人

的婚恋观念；《大妈的世界 贺岁篇》则从老年人的视角，聚焦社会热点；《拜托啦奶奶》以动人的祖孙情，触动了无数观众的心弦，在快手短视频平台上累计播放量突破10亿。

随着行业发展逐渐规模化和多样化，微短剧所涉及的题材、类型、背景等元素不断扩充，数量攀升的同时各种主题和形式不断在涌现。例如《大王别慌张》从一群边缘“小妖怪”的故事里弘扬积极乐观向上的精神；《天涯小娘惹》不仅通过新奇的故事设定让观众了解娘惹文化，还全景式收录了新加坡当代标志性美景；《我回到17岁的理由》则填补了校园题材微短剧稀缺的不足。

“短剧美学”走向深层次探索

微短剧的美学探索也在持续深化。中国社会科学院新闻与传播研究所研究员冷凇提出，微短剧应当通过打造“短剧美学”，展现国风、国潮的美学特质；同时他建议，微短剧在题材上要敢于触碰社会的痛点，表达青年一代不服输的精神与挑战陈规的勇敢心声。

微短剧作品如《东栏雪》在漫天飘雪的背景之下，以流畅的打斗场面和唯美的场景，展现了独特的国风美感；此外还有《风月变》《虚颜》等多部情节密度高、反转多、美学氛围浓厚的微短剧作品将国风美学根植入人心。除国风之美外，国潮元素也活跃于微短剧市场，如《锦月空笙》展现了梨园行、曲艺行的坚守和传承精神；《我是名角儿》则将京剧和流行音乐混搭，将戏曲题材融合胡同文化，展现传统文化的时代继承。

以往相当数量的微短剧以“扮猪吃虎”“龙王归来”等爽点吸引观众，但这些套路几乎都是脱离现实、生搬硬套、悬浮虚假，因而长期被人诟病。在微短剧“脱虚向实”的创作风向之下，微短剧创作者不妨直面现实甚至青年人共同的痛点问题，比如在住房、教育、搬迁、家庭等等主题下设计出叛逆、反转式的人物。冷凇认为，微短剧领域必将出现更多的探索者、外来者和突破者，“我们提倡的是正能量的叛逆精神，其实就是不服输的精神”。

相关数据显示，2023年全年，重点网络微短剧的上线数量达到了384部，相较于2022年的172部，增长了一倍多。

▲《大王别慌张》剧照。
▲《执笔》剧照。

制图：冯晓瑜

在上海，开启18世纪欧洲艺术之旅

乌菲齐美术馆珍藏的50余位大师80件真迹亮相东一美术馆

本报讯（记者李婷）巴洛克式的宏伟、洛可可式的华丽、早期新古典主义的严谨精致……步入东一美术馆的二楼展厅，世界艺术史上有名的各大流派竞相绽放，仿佛开启了一场18世纪欧洲艺术之旅。作为该馆与意大利乌菲齐美术馆“五年十

展”合作项目的第四个国际大展，“最后的贵族——乌菲齐馆藏18世纪欧洲大师绘画”昨天启幕。

该展览甄选戈雅、提埃波罗、加纳莱托、布歇、夏尔丹、瓜尔迪、贝洛托、利奥塔等50余位艺术巨匠的80件真迹，通过绘画、首饰、手工艺品、

雕塑等多种形式，从宏大历史题材到细致入微的平民风俗，全景展示18世纪的政治和社会变革带来的艺术演变。

18世纪是西方历史上的关键时期，肖像画充分体现了当时的社会变革。在那个时代，肖像画不再是统治者、贵族和高级神职人员专享的特权，开始普及至更广泛的社会阶层。例如骑马肖像，通常能配得上这个造型的女性，只有王室女眷。历史上，女性的骑马肖像数量非常之少，比较有名的是委拉斯兹为两任西班牙王后——奥地利的玛格丽特和法国的伊丽莎白所作的画像。而本次展出的18世纪末西班牙首席宫廷画家戈雅的《玛丽亚·特蕾莎·德·瓦拉布里加的骑马肖像》，画中骑在马鞍上的女性，只是西班牙的一个小贵族。

展厅对面的另一幅戈雅所绘肖像，则将画笔直接对准牛士。据传闻画家本人就曾做过斗牛士，画中神情略显忧郁，一定程度上反映了创作者的精神状态。在戈雅中年时期，他因疾病而失明，身体的残疾导致性格和画风大变，晚年作品画面怪诞、痛苦、血腥，色彩昏暗，对一个世纪之后的现代主义艺术产生了重要影响。毕加索和达利都明确表示受到过戈雅的影响。

肖像画的普及和平民化也推动了风俗画的发展，这种题材再现了日常生活的方方面面：洗澡、打羽毛球、吹笛子……用一种亲切的方式拉近观众与那个时代的距离。在展墙并置陈列的两件作品《拿镜子和球拍的女孩》《搭纸牌屋的孩子》都是法国画家夏尔丹的代表作品。画面并不需要太多解释，一个孩子在打羽毛球，另一个孩子在搭纸牌屋，所见即所得，令人倍感亲切。

据东一美术馆执行馆长谢德伟介绍，本次展览的一大亮点在于各种艺术体裁和地区风格一览无余，彰显欧洲文化的内在关联性。例如卡纳莱托笔下的《大运河景观》《威尼斯总督府景观》及其他风景与城市景观画，展现了交相辉映的威尼斯、佛罗伦萨、罗马和那不勒斯的风光，为当时深受世人喜爱的意大利名都增添了浓厚的传奇色彩。而巴托洛梅·宾比创作于18世纪初期的《土耳其武器与静物》和让-艾蒂安·利奥塔的《一位穿着土耳其服装的女士正在阅读》等画作，则以迥异于传统西方的异域情调，从另一角度诠释了旅行主题。

值得一提的是，在本次展览中，观众还能看到一些东方元素以及中国绘画的影子。展线末端并排的三张画作，便是满满的“中国风”。第一张画，青松亭前，一群人赶着驴、拉着车，正要去赶集。第二张画，湖面小舟上，撑船的船工、读书的男子、抽烟筒的太太，典型的水乡小富之家。第三张画，乡村湖岸边，两只大象，几个闲人。这些作品采用中国绘画技法，乍一看描绘的是中国人的样子，但仔细看人物的脸有些走形。虽然这些画面有些许不伦不类，但确实代表18世纪中国和西方在文化艺术交流中的实际状况——出于对异域风情的好奇和迷恋，欧洲刮起一股中国风潮，于是出现了按照西方人趣味制作的外销画。

“最后的贵族——乌菲齐馆藏18世纪欧洲大师绘画”展览现场。

本报记者 叶辰亮 摄

■本报记者 姜方

今晚，一场云集张昊辰、宁峰、康珠美等世界级独奏家和上海交响乐团演奏家的“左岸之夜”将为左岸音乐节揭幕。10天时间内，8场各具特色的室内音乐会将在上海交响音乐厅、黑石TR1第三空间陆续上演。

钢琴家左章一直对室内乐情有独钟，酝酿多年，由她策划的左岸音乐节如今终于在上海落地生根。在美国纽约求学时，她常常召集朋友到家中聚餐，晚饭后，大家总是不自觉拿起乐器，即兴演奏。“很像以前的音乐沙龙，哪首曲子写得好，我们就随手来一段。”在国外，室内乐音乐会随处可见，但在国内却并不常见，左章觉得可惜。这一次，在她的号召下，一批蜚声国际的明星级独奏家、独唱家齐聚上海，共同奏响申城室内的春天。

为什么把左岸音乐节放在上海？左章坦言：“最直接的原因在于上海有国内最完善的古典音乐市场、最成熟的古典音乐观众。”2022年，她和上海交响乐团的乐队首席李沛、大提琴首席宋琳同台，演出舒伯特与勃拉姆斯的钢琴三重奏，1200座的上海交响音乐厅演出门票迅速售罄，这让她很受触动。“我有点意外，说明上海观众想听室内乐、喜欢室内乐。”如今，室内乐演出在上海的热度越来越高。左章希望左岸音乐节能为申城的室内乐市场再添一把火。“知名独奏家来玩室内乐，可以彼此激发气场，产生更多火花。把这些大牌请来，我希望大家都觉得值，有所收获，能在上海留下特别美好的回忆。”

左章策划并敲定了本次左岸音乐节每一场音乐会的曲目，有不少是她个人“私藏”的心爱之作。比如开幕音乐会“左岸之夜”上半场曲目门德尔松《降E大调弦乐八重奏》，由宁峰、康珠美领衔8位音乐家献演。这是门德尔松16岁时的天才之作，在室内乐音乐史上有里程碑意义，时至今日仍然被艺术家一遍遍诠释。

下半场，小提琴家宁峰和钢琴家张昊辰将首次合作，在中国首席卡普斯京《为小提琴、钢琴和弦乐队而作的协奏曲》。这是一首融合爵士与古典元素的双重协奏曲，左章一见倾心，毫不犹豫地买下了演出版权。“期待我们能被对方演奏出的高水准音乐鼓励，从而发挥自己的最大潜能。”宁峰对这次合作充满期待。张昊辰对于这首之前从未接触过的新作，也感到十分惊艳，“作品融入了爵士乐元素，演奏起来更加自由和好玩，希望能给乐迷们带来新鲜感”。

左岸音乐节也是上海交响乐团2023-24音乐季的“节中节”。上海交响乐团团长周平非常佩服左章的勇气：“她本来只需要专注于做好一个艺术家的角色。现在办音乐节，她要身兼数职，做很多项目运营的事，让我看到了一个不一样的左章。”而上海交响乐团将左岸音乐节纳入音乐季，希望为上海搭建一个优质的室内乐展演平台，也让更多有先锋意识的音乐家、团体和音乐作品在这个平台集结。上海的音乐市场相当丰富，但缺少高水准的室内乐音乐节。希望左岸音乐节能有分量、有内容、有理念的室内乐音乐节可以一直办下去，激发乐迷每年都来打卡的意愿。”周平期待地说。

明星级独奏家、独唱家齐聚上海

左岸音乐节奏响申城室内乐的春天