

独家探班

上海出品新国风舞剧《李清照》今晚首秀

舞出“千古第一才女”的才情与人生

■本报记者 宣晶

“何须浅碧深红色，自是花中第一流。”李清照的故事曾多次被搬上舞台，她旷世绝伦的才情令人着迷，其跌宕起伏的人生更让人扼腕。今晚，上海歌舞团打造的新国风舞剧《李清照》将在上海国际舞蹈中心剧场预演，引领观众穿越千年，看见“千古第一才女”的才情、大义和与众不同的美。

无声的舞蹈如何演绎传颂千载的诗词名句？有限的舞台怎样展现人物背后的厚重历史？带着这些问题，记者走进剧组独家探班，与主创和演员们聊聊他们心中的李清照。“不要试图成为她。用你的理解诠释她，靠近她的过程就是一种精神的爬坡。”上海歌舞团副团长、荣典·首席演员朱洁静说，李清照很难跳，却又很值得跳！

以舞传情，感受诗词的力量与美

再一次，朱洁静熬夜练舞直到凌晨。小睡了一会儿，她又来到排练场上，神采奕奕。《李清照》马上就要与观众见面，作为主角的她心潮澎湃。“我多次踏上李清照曾经走过的路，仿佛与她在灵魂深处进行了无数次的对话。”朱洁静说，“李清照用诗词细腻描绘了自己的情感世界，而我用舞蹈来诠释她内心的风景——忧愁、爱恋、坚强和不羁自由。”

剧中有一段李清照击鼓状告张汝舟

的劇情——站在直径近1.5米的大鼓前，朱洁静更显消瘦，但纤细躯体中酝酿着一场狂风骤雨。整段演绎并非大开大合的起舞，她紧绷着身体，以一次次鼓槌的重击来调动情绪，咚咚的鼓声似是孤醒者的呐喊，冲破世事的层层禁锢。记者注意到，排练间隙，朱洁静经常独自站在鼓前，手握鼓槌琢磨动作细节，一点点积蓄舞台能量。在探向角色灵魂深处的旅程中，朱洁静逐渐找到了自己心中的李清照：“李清照身上不仅有强烈的女性情怀，也有潇洒豪放的男子气。她拥有那个年代女人少有的独立精神，不输于现代女性的见识和胸怀。希望能够将无声的舞蹈化为动人的情感，让观众通过我的表演，感受到李清照诗词中的力量与美。”

李清照工诗善文，更擅长词。她的词自成一家，婉约间透露出坚韧，柔美中蕴含着力量，人称“易安体”。如何用舞蹈传递诗词中蕴含的温度？“在创作这部舞剧的过程中，我们一直在探索如何将李清照的诗词与舞蹈艺术相结合。”舞剧总编导张帝莎、刘小荷表示。一首《声声慢》道出了“怎一个愁字了得”的无奈，“寻寻觅觅，冷冷清清，凄凄惨惨戚戚……”成为传颂千古的名句。“亡国恨，丧夫痛，偏居苦，彼时的李清照正处于人生的低谷期。她彷徨无措，睹物生‘愁’。”刘小荷告诉记者，主创编创了一段女群舞呈现这种凄苦凋零的状态。“舞者们身着丁香紫的裙子，窗户、伞、酒壶等意象渐次闪现，象征现实生活的束缚困扰。最终，她推开所

有愁绪，勇敢面对生活。舞蹈不仅有唯美的一面，还要让观众看到人物的成长、性格的转变。”

闭关排练，沉下心来打磨作品

“艺术是跨越时代的语言，它能够连接过去与未来，沟通文化和心灵。《李清照》用现代的艺术形式，重新诠释和展现传统文化的独特魅力。这不仅是一次艺术的探索，更是对中华优秀传统文化的深情致敬。”上海歌舞团团长王延表示，6月7日至10日的预演提供了宝贵机会，让主创和演员能倾听专家和观众的建设性意见，进一步精进、打磨作品。“我们期待在今年的中国上海国际艺术节上以更完美的状态首演。”

2022年11月，舞剧《李清照》立项；2023年5月，主创团队赴山东、浙江等实地采风；2023年10月，先期舞蹈工作坊启动，张帝莎、刘小荷带领上海歌舞团的青年编导们创作编舞，收集舞蹈语汇……这一路走来，主创团队广泛阅读史料，多次邀请复旦大学中文系专家杨焄、赵惠俊提供学术支持，为演职人员举办专题讲座。“舞剧《李清照》从筹备到正式演出，至少跨越了三个年度，符合上海歌舞团慢工出细活的优良传统。排练期间演员除了要完成既定的演出、巡演外，基本处于闭关排练状态，沉下心来打磨作品。”王延说。出生在书香门第，李清照的前半生

过着富足安定的生活：山河破碎之际，她坚强地活着，并为后世留下至情至性的文字。在李清照的诗词中，既有愤世嫉俗的感慨，又具家国情怀。“生当作人杰，死亦为鬼雄。至今思项羽，不肯过江东。”激昂的诗句发出了时代的呐喊。舞者们将这些动人情境一一呈现。“李清照以女性特有的细腻笔触，描绘出人生百态，抒发出对家国天下的深沉情感。词句里包含的情感与她的人生历程、命运起伏乃至历史背景息息相关。”张帝莎透露，舞剧创作并不满足于写意地描摹诗词意境，还努力增加生命厚度，呈现人物的立体感。

守正不守旧，彰显宋代美学韵味

宋代是中国古典美学发展的重要时期，强调圆融、对称、素雅和质感的纯粹。“在创作采风的过程中，我们一直思索，除了清雅之外，宋人的生活中是否存在别的颜色？”服装设计阳东霖告诉记者，主创团队秉承“尊古不复古，守正不守旧”的理念，大量选用中国传统颜色，并根据人物气质和身份进行概念化处理。《声声慢》如梦令的舞段，以清冷色调来贴近心境；呈现市井、官场等场景时则采用比较浓烈的用色。尤其在元宵节那场戏里，观众可以看到藤黄、花青等国画颜料里的丰富色彩，凸显自由跃动的生命力。”

为了呈现李清照在江南度过的时光，舞台设计汲取宋代美学的精髓，融合江南文化的诗性美感。主创们运用留白技巧，为舞台留下空间，赋予演员们更多表达的余地，给予观众遐想空间。舞剧《李清照》预演期间，恰逢6月8日“文化和自然遗产日”。张帝莎、刘小荷表示，将采用多种手段展现非遗、民俗等中国传统文化元素。“希望这部作品不仅传达诗词中的温度和力量，还能激发大家对传统文化的热爱和思考。”

青春的艺术设计创想，如何赋能美好生活

“华东师范大学设计学院二十周年学生作品展”令人耳目一新

■本报记者 范昕

从老年陪伴机器人到AI数字艺术品，从包装、时装、建筑艺术到城乡可持续发展规划——近日亮相刘海粟美术馆的“华东师范大学设计学院二十周年学生作品展”，以一种令人耳目一新的方式，向观众展现新生代青年大学生们澎湃的创意以及这所学院20年来积累形成的特有教学理念与价值追求，彰显出艺术设计对于美好生活的赋能。

人工智能技术发展及其引发的一系列根本性变革，对设计和设计教育提出的挑战和获得的机遇都前所未有的，不仅带来全新的技术和工具，也带来全新的设计语境与应用场景。学院近年来在人工智能设计教育领域的探索与实践，在展览中颇为引人注目。学生们基于同一个创作主题以人工智能和人工分别创作作品，同台并列展出，引发观众对人工智能时代设计的意义和价值以及未来在设计领域中人机对话和协同等问题的思考。其中，“老年陪伴机器人1.0”产品的现身，让不少人惊叹于机器人的智能。这款机器人兼具实用功能又能够提供情感支持，使用计算机视觉识别人的身体动作和面部表情，便能形成对其行为情感特征判断，通过屏幕表情、行走速度、行走路径、转头动作的频率、角度等“机器行为”，对亲友行为、语言和习惯进行情感模拟。

国际化办学以及产教融合办学，是该学院教学改革的重要组成部分。此次展览涵盖了其中很多研发设计成果。例如，披上卡通蛇图案红装的一辆公交20路模型，就来自学院与上海

“华东师范大学设计学院二十周年学生作品展”以一种令人耳目一新的方式，展现新生代大学生澎湃的创意。（均受访者供图）制图：冯晓瑜

市交通委员会的合作实践项目——为车辆设计2025农历蛇年新装。公共交通运输车辆不仅是城市文化形象的重要组成部分，学生们总共为上海3条公交线路的公交车辆设计车身涂装，分别结合国庆、春节与春、夏、秋、冬四季等主题，表现中国和上海的故事。甚至，学院将一门正式课程直接搬进展厅，面向观众进行开放式现场教学，令人感到新奇。这是由华东师范大学设计学院插画设计专业方向与英国爱丁堡大学艺术学院联合执教的插画创作课。人们可见证老师指导学生围绕性格和手势、报告文学、归档电子杂志、视觉叙事等主题，运用多种插画手法现场创作一幅幅插画作品。

汇聚于展览的各专业日常课程作业和部分历年本科毕业设计作品，体现了开放性、实验性以及高审美、高品质等学院教学特色。20年来，该学院学生的作品获得包括近30项红点奖在内的百余项国际顶级设计专业大赛大奖，并获得400多项设计专利。展厅中展示的新中国工业设计史和上海优秀建筑（1949—2000）研究以及可持续设计的应用研究等科研成果，填补了许多国内研究的空白。展厅尾端的“2·1 AI世界摄影史研究特展”，是学院师生用人工智能辅助实验性研究的独特案例。用AI创作式填充工具揭示摄影作品中“看不见”的东西，呈现真实与虚拟完美融合的可能性。

在学生们丰富多彩和充满活力、思想的作品中，可以观察和感受到这个学院对于艺术和设计教育所持有的独特立场、追求及价值观。“多年来，我们始终坚持将自然、科技和人文融为一体的人文设计作为核心教学理念，并进行不间断的教学改革，始终贴近不断变化的社会发展需求和学生发展需求。”在华东师范大学设计学院院长魏勤农看来，大学教育需要帮助学生拥有应对未来不确定性的能力，给学生播下一粒成长的种子，而评判教育成败的关键是看其能否真正激发起学生对生活的热爱、对学习与实践的热情，以及对生命过程的期待与珍惜。他希望学生们能在学院学习和生活的过程中，发现一个更好的世界，遇见一个更好的自己。

此次展览将持续至6月底，展期内，华东师范大学每个周末都将开展现场学术讲座、师生与市民交流及儿童插画训练营等十余场次的配套活动。

展览配套的2024年国际（上海）非物质文化遗产保护论坛先期举行，来自8个“一带一路”共建国家的24位专家学者，以“非遗的多元表达及地方性的视角出发，探讨不同社会组织参与非遗保护的经验和经验。”

由上海艺术品博物馆、上海市非物质文化遗产保护中心、上海工艺美术学院联合举办的本次论坛透露，截至目前，上海已有国家级非遗63项、市级非遗273项、区级非遗近800项；国家级非遗代表性传承人120名、市级非遗代表性传承人794名、区级非遗代表性传承人近千名。其中，有19个非遗项目被列入国家传统工艺振兴目录，4家非遗保护单位被评为国家级非遗生产性保护示范基地。这些丰富多彩的智慧遗产代代相传，在新时代焕发勃勃生机，成为提升上海城市软实力的重要内涵和资源。

展览配套的2024年国际（上海）非物质文化遗产保护论坛先期举行，来自8个“一带一路”共建国家的24位专家学者，以“非遗的多元表达及地方性的视角出发，探讨不同社会组织参与非遗保护的经验和经验。”

由上海艺术品博物馆、上海市非物质文化遗产保护中心、上海工艺美术学院联合举办的本次论坛透露，截至目前，上海已有国家级非遗63项、市级非遗273项、区级非遗近800项；国家级非遗代表性传承人120名、市级非遗代表性传承人794名、区级非遗代表性传承人近千名。其中，有19个非遗项目被列入国家传统工艺振兴目录，4家非遗保护单位被评为国家级非遗生产性保护示范基地。这些丰富多彩的智慧遗产代代相传，在新时代焕发勃勃生机，成为提升上海城市软实力的重要内涵和资源。

展览配套的2024年国际（上海）非物质文化遗产保护论坛先期举行，来自8个“一带一路”共建国家的24位专家学者，以“非遗的多元表达及地方性的视角出发，探讨不同社会组织参与非遗保护的经验和经验。”

第十四届国际传统艺术邀请展今天揭幕

足不出沪看遍全球31国非遗

本报讯（记者李婷）晶莹剔透的捷克玻璃艺术、色彩斑斓的智利布艺绘画、构思精巧的日本陶瓷、异域风情的挪威传统民族服饰、创意组合的法国雕塑……这些极具特色的艺术瑰宝齐聚上海艺术品博物馆，今天亮相第十四届国际传统艺术邀请展，带领观众足不出沪看遍世界。

国际传统艺术邀请展是一个具有广泛影响力的品牌展览，过去十三届，在这一文化交流平台亮相过的工艺美术大师、非遗传承人、艺术家超过2000位，为全球各国间开展传统工艺保护交流与合作搭建桥梁。它是“上海文化”品牌建设规划项目和《上海市传统工艺振兴计划》重点项目，同时也是上海市政府推进“一带一路”友城建设的重要文化交流项目，并被列为中国履行联合国教科文组织《保护非物质文化遗产公约》的典型范例。

要活动，本次展览吸引了全球31个国家120余位艺术创作者的180余件作品参展，合力呈现传统工艺与时代同行的新路径、新形式。展厅中，一批富有创新精神、地域特色的作品引人注目。比如，斯洛伐克艺术家娜塔莉亚·西蒙诺娃用铁锈和色粉在布面上创作的《马背上的约翰娜》，另有一番风味。哥伦比亚艺术家孙莲美的玻璃雕刻作品《麦德林》，黑白色调凸显时尚感。加拿大艺术家伊飞雪的艺术装置《我的祈愿树》由手工剪裁的彩色宣纸组成，灵感源于祖母家旁的那株紫藤花。亚美尼亚、克罗地亚、韩国、德国、罗马尼亚、丹麦、英国、美国等世界各地的艺术创作者纷纷带来创新之作，凸显展览“器惟求新”的主题。

国内工艺美术大师、非遗传承人及艺术新锐亦展现其深厚的艺术底蕴与创新能力。他们将核雕、缂丝、金属工艺等传统技艺与现代设计相结合，创作

出既承传统之精髓又具现代之韵味的艺术佳作。

以中国工艺美术大师蒋喜的玉雕作品《四灵六合摆件》为例，它仿制良渚文化玉琮形制，造型端庄厚重，体现典型的东方艺术气质；玉琮四周所佩的四枚和田玉印章，均以寓意辟邪护身的四灵为题材设计章钮；底座则采用紫檀木，将传统造船工程的放样技艺，用现代微缩设计技法综合创作。整个作品运用到传统木作、雕刻、缝纫、金工、上漆与现代电脑设计放样等诸多技艺，对设计创作也有较高的要求，传统又不失现代。中国工艺美术大师李志刚的雕漆作品《剔红马头》以刀代笔，在马头上营造出画面云烟缭绕的意境，别有新意。

展览配套的2024年国际（上海）非物质文化遗产保护论坛先期举行，来自8个“一带一路”共建国家的24位专家学者，以“非遗的多元表达及地方性的视角出发，探讨不同社会组织参与非遗保护的经验和经验。”

由上海艺术品博物馆、上海市非物质文化遗产保护中心、上海工艺美术学院联合举办的本次论坛透露，截至目前，上海已有国家级非遗63项、市级非遗273项、区级非遗近800项；国家级非遗代表性传承人120名、市级非遗代表性传承人794名、区级非遗代表性传承人近千名。其中，有19个非遗项目被列入国家传统工艺振兴目录，4家非遗保护单位被评为国家级非遗生产性保护示范基地。这些丰富多彩的智慧遗产代代相传，在新时代焕发勃勃生机，成为提升上海城市软实力的重要内涵和资源。

■本报记者 王彦

不索取大喜大悲的情感能量，不强攻过分沉重的现实议题，也不靠堆砌网络段子或是仅凭装疯卖傻抖落笑料，明天公映的《走走停停》也许会让观众收获初夏里的一道轻盈风景。

由龙飞执导，黄佳编剧，定位家庭轻喜剧的该片未映已走进观众视野，不仅因为新人导演和编剧请来了胡歌、高圆圆、岳红、周野芒、刘钧等实力派演员阵容，还因为影片在今年的北京国际电影节上一举收获最佳影片、最佳编剧及最佳女配角三项大奖。也不只有业内认可，此前影片在上海路演时，现场观众评价它举重若轻，“细节从生活中来，带着轻盈的喜剧质感”。

在先睹为快的观众看来，《走走停停》是部轻松幽默的“淡片”，关于生死别离、家庭亲情、恋人未满，电影都柔软地点到为止。它四两拨千斤，自始至终将角色的可爱而非可笑来达成幽默，让人在绵绸余味里会心一笑；它不见太多斧凿，只是在日常中勾勒一道轻盈风景，令滋味人生豁然开朗。

电影从文艺青年吴迪十年北漂的黯然离场开始。跟随吴迪的视角，观众跟他返乡，与他的父母、妹妹、高中同学冯柳柳遇见，也随之体验了一把入世中年却一切未知的待定人生。吴迪的扮演者胡歌上一回在同一个影城亮相，还是以《繁花》里的阿宝身份。故地重游，胡歌说：“演宝总每天都很累，穿上那身衣服就必须让自己绷紧。而吴迪的状态是卸下来的，更松弛一些。”

故事里，松弛到骨子里的吴迪没有世俗意义上的成功，但也没有想象中的焦虑。明明北漂失败，返乡求职又遭遇学历和年龄的双重尴尬，被现实狠狠打的他，一边排长队领鸡蛋，一边在老同学面前用时髦的网络说辞故作轻松。金靖饰演的妹妹吴双也活得自在，她把态度穿在身上，永远拒绝内耗。周野芒饰演的爸爸有他的音乐，岳红饰演的妈妈至今怀揣她的艺术梦。这对父母算不上全盘接纳儿子失业、回家，也并不彻底反对女儿宅在家中，但“看破不说破”，这个家中，每个人带着自己的小追求、小秘密，一边见招拆招，一边在自得其乐中与生活的难题和解。

几个角色其实也是蹩脚的“编剧”。吴迪在理想和现实之间磕磕绊绊，他的剧本总是兜售心灵感受和小聪明，被淘汰回老家不算冤。冯柳柳在地方电视台的工作看似体面，拍着自以为有意义的时代纪实，实际结果却是自欺欺人的伪纪录片。简单硬核的摄影师脑海里想着小津安二郎式的自然呈现，现实中只能接受摆拍、断章取义式的“再来一条”。还有那位话剧团的台柱子，昔日风光不再，草台班子的自娱自乐照样要盛放“艺术家的自矜”。

片子里几乎没有显见的成功者，但镜头里破旧却充满烟火气的老式居民区，无比日常的锅碗瓢盆和一日三餐，家人互动中不时流露的无奈与诙谐，都温和地托住了返乡青年吴迪的失落。而“戏中戏”的结构巧思，也让观众沉浸在故事中开启内心探寻之旅；吴迪找工作时碰壁，浅淡反映出就业市场的困境；冯柳柳拍摄的素材被上司恶意剪辑，触及了职场和影视创作的混沌地带；而最触动人心的，莫过于全家总动员将吴迪所写的聚焦女性内心的小剧本拍成电影，吴妈浮出水面的内心世界——梦想与情愫，从来不是年轻人的专属……

《走走停停》让人舒适的是，丝毫没有渲染传统家庭对“废柴”子女的焦虑或压抑，只是在每次会心一笑里，让观众与人物建立共情。导演龙飞说，影片的创作灵感源于对当代人生活的观察，“快节奏的社会环境中，个人成长、家庭关系以及社会归属感等主题，常常激发各种观点”。比如青年一代，他们试过在大城市“卷”，也有人主张在小地方悠闲地过，两种常见见诸社交媒体媒体的态度能概括他们，却无法定义他们。龙飞觉得，这一代人是“中间态”的，也许此刻正在停滞期，但总有一天心灵休憩后说走就走，轻装上阵。“我们希望影片传递自洽的心态，放松心情，允许一切发生。”

由龙飞执导，黄佳编剧，定位家庭轻喜剧的《走走停停》丝毫没有渲染传统家庭对“废柴”子女的焦虑或压抑，只是在每次会心一笑里，让观众与人物建立共情。

家庭轻喜剧《走走停停》明天公映

总有一道轻盈风景，让人生豁然开朗