

指尖打开端午，感受非遗魅力

在上海多处书香地标体验传统节日民俗文化

■本报记者 许畅

丝线在指尖翻飞，非遗土布变身造型别致的香囊，令人爱不释手；从明代“红地艾虎五毒回回锦”提取的纹样，复刻到五毒纹样刺绣布袋，斜挎汉服腰间不失为端午出游吸睛穿搭；在上海老房子艺术中心《打开老房子》新书首发现场，“水刷石武康大楼100周年特别款”脱模成功的瞬间，艺术家唐先生和一双儿女忍不住发出欢呼声……

这个端午假期，走进上海多处书香人文地标，一系列沉浸式互动活动，吸引市民读者上手体验传统文化，在指尖直观感受非遗焕新的魅力，享受节日氛围的快乐。

小香囊玩出大花样，端午元素融入书店、博物馆

佩香囊是端午节习俗之一，不但辟邪驱瘟，也能装饰点缀。作为承载传统文化的“小玩意”，亲手缝制的香囊在当下“花式”变身，一件件颇具巧思匠心的手工艺品，被赋予了丰富内涵，传递着满满的美好祝愿。

在朵云书院枫泾店，市民共享手作之乐，一块块蓝底的非遗土布，在灵巧双手间组合、折叠、拼贴，最终缝制成一个个精美的端午香囊，南瓜形、石榴形的外观别具一格。区别传统香囊，活动选用布料是松江非遗土布。元朝初年，松江府乌泥泾人黄道婆把先进棉纺织技术带回家乡，向百姓传授制作纺织工具的技术，使得松江布变得精致、牢固、美观。时至今日，土布已成为上海市级非物质文化遗产。

“这个香囊缝得有点歪，但毕竟是自己一针一线做的，还挺有成就感。”在中国近现代新闻出版博物馆，五年级黄同学举起身手中的“战利品”，嘴角忍不住上扬。她和同学结伴而来，体味DIY快乐的同时也通过漏印方式在布料上印制图案，了解印刷原理——漏印制成丝网版后，覆在蓝印花布相应位置，用刮板将色浆刮过图案，色浆透过丝网版漏到布上，通过一定压力将染料通过网孔直接渗透印染到布料上，形成所需图案，敲打加固，晾干即可。随后在香囊内填充艾草等香料，动手缝制成香囊。

民间谚语“端午到，天气热，五毒醒，不

在朵云书院枫泾店，市民共享手作之乐。制图：张继

安宁”。所谓“五毒”即蝎子、蜈蚣、蛇、蟾蜍、壁虎，以此组成的纹样，与古人制衡相克的思想有关。作为以攻毒的法宝，佩戴五毒形象饰有驱邪避毒的寓意。古人认为老虎为百兽之长，能噬食鬼魅，配上五毒纹，正是老祖宗保平安的潮流样式。为了更直观感受传统服饰文化魅力，东华大学上海汉服版权中心联合东华大学上海国际时尚科创中心，推出五毒纹样刺绣布袋。

从明代“红地艾虎五毒回回锦”“红地奔虎五毒纹妆花纱经面局部”提取的纹样元素为包装注入了灵感。在一体成型实验室，从设计到绘制，从选料到制作，市民一针一线见证包装制作全程，每个环节都体现了对传统文化的尊重和对工艺的精益求精。

巧手“打开”老房子，非遗传承寓教于乐

别出心裁的“打开老房子”修缮工艺体

验暨《打开老房子——近现代建筑遗产修缮工艺》新书品鉴现场，一组组亲子家庭纷纷动手体验制作“水刷石武康大楼”，在专业工匠的指导下，孩子们在一次次成品右下角郑重落下稚嫩的签名。

“反复的试验和探索，对小读者是生动直观的教育。他们由衷感叹，做一个模型不容易，工匠们修老房子更不易，让孩子们从小就有保护老房子的意识。”土山湾博物馆寿颖之说。

有别于市面上其他建筑类立体书，《打开老房子》的主角不是房子，而是修缮老房子的传统工艺和背后的工匠。“这本书详细记录了老房子修缮工艺，传达了从‘建筑可阅读’到‘建筑可体验’的转变，为文化遗产保护传承提供新的视角。”《打开老房子》责任编辑陈屹说。

水刷石，上海方言称“汰石子”，东南亚称之Shanghai Plaster，通过半露石子达到仿石的效果，是上海地区近现代建筑的代表

性工艺之一。“文化遗产代表着地方精神。”复旦大学旅游学系副系主任孙云龙观察到，“现场那么多孩子在家长的带领下，感受水刷石工艺和建筑遗产之美，投入学习工艺流程，真是让人感动。”

“书中尽可能使用真实的修缮材料，如水泥、颜料粉、石粒等；运用很多互动元素，包括可旋转的齿轮、可抽拉的纸条、可甩动的泥疙瘩等，都是展现不同修缮技艺的动作手法。一些互动性强的彩蛋，比如揭开木窗的局部可以看到里面的榫卯结构等，希望让复杂的技术变得更易于理解和记忆。”《打开老房子》作者张默告诉记者，书中几乎每一页都会出现很多“手”，不仅是画面中的“手”，也需要读者的“手”参与其中，去搅拌水泥、拉动百叶窗、斩刻石料，希望以此彰显理念——建筑遗产及工匠精神传承要落实到工匠手上，致敬默默坚守岗位的工匠们。

观众席

近年来，舞蹈的“出圈”以及引发的国风蔚为大观，上海歌舞团的民族舞剧《李清照》以诗词为引，凸显其才情与爱国之情。主创团队以国际化的艺术视野，在物象叙事和舞蹈语言的探索方面为舞剧创作的国风潮流添了不少新意。

不舞之处的留白

舞剧由序幕+四幕+尾声构成，但在线性叙述的框架下，以物的陈列虚实结合，呈现出一种不舞的“叙事悬置”，提供开放、多义的召唤。这种手法几乎在每一幕均有显现，尤其是第三幕中，三个场次分别对应词作《凤凰台上忆吹箫》《行香子》《声声慢》，展现赵明诚托金石于清照后抑郁而终，清照于岁月蹉跎中孤独寂寥。舞台以物的陈列现出“象”的无穷之意，如几案、砚台、笔墨、汝瓷、香炉、梅花、茶具、窗格等，但并未将其作为可操作或依托的道具供舞者舞动其间，而是在物的叠加中形成符号性的强烈指向。投影将物象构建为三重空间，前后纵深蜿蜒，横向的平移如多幅卷轴缓缓展开，清照与明诚立于画间，远去的大雁，飘落的雪花，斗转星移，物是人非，方寸之间见万里，情感于物象的建构中徐徐而出。这也和舞剧追求的“新国风”——融角色、绘画、器物、色彩、景致于一体中达成了契合，物象叙事与中国山水画叙事之象征和留白达成了内在的呼应。

关于叙事搁置，甚至是“不舞”的探讨一直深受当代艺术家关注，这对于明确以当代手法建构新国风美学的舞剧《李清照》而言，舞与不舞之间，“零叙事”也构成了如戏剧家彼得·布鲁克所言“空的房间”——戏剧的核心更在于画面与观众之间直接而纯粹的交流，以及在交流中产生的想象力与情感共鸣。

舞蹈语言的新风

长期以来，以戏曲表演为基础建构的当代“中国古典舞”为民族舞剧提供了身体语言的语料，但是，其戏曲化底色和程式性表达造成了语意交流和审美错位，著名编导家舒巧在20世纪70年代末舞剧《奔月》的创作中曾进行过反思。多年后的今天，我们欣喜地看到舞剧《李清照》的总编导张蒂莎和刘小荷对于舞蹈语言的冷静探索以及“舞态天然”身体语言建构。如两段主人公的双人舞——相遇时的无接触双人舞，新婚时归来堂里夫妻琴瑟和鸣，研读金石古籍的双人舞，借传统的“云手”“小舞花”等元素，但并未陷入“欲左先右”“划圆”“反扇”的程式化定律中，而是从人物情感出发，动机清晰，发展流畅，顺着情感的递进，身体盘、绕、旋、握构思巧妙，自然真挚，又充满生活意趣。朱洁静和王佳俊的表演生动、细腻、真实，颇富感染力。再如第二幕为了表现李清照对赵明诚临危而遁的痛心，对山河破碎的悲愤，编导以身体的轻重和一度空间的地面翻滚拟象乌江浊浪翻腾，再现李清照立于乌江之畔咏叹《夏日绝句》的场景。舞、诗、文交织，营造出准确深刻的意象。又如第三幕中，中年李清照倚门而立，“寻寻觅觅，冷冷清清”的孤独踟蹰由女子群舞呈现，“提沉”的动律被向下的顿挫之力解构，如落寞的心情，如滴漏中时光的流逝，以弧线旋转为主要调度的画面，似卷起满地黄花。发于本真之性、天然之心，准确而富有深意的动作把“梧桐更兼细雨，到黄昏、点点滴滴”“晚来风急”的诗词意象进行了高度的视觉化，并以身体的直观性和感染力实现了对文字语言的超越。

对于舞剧《李清照》的创作而言，其“新国风”还有诸多可被细说之处。如主题上对李清照之超越性别和爱情的“文人精神”的彰显；在妆造、舞美上对于宋代画、诗、文等元素的挖掘；“列华灯，千门万户”的节日场面中孩童与货郎齐舞的烟火俗趣等等。而以天青色为主调的色彩铺陈和文化象征、精神旨归的营造，都展示着舞剧在以宋代审美为核心的基础上着力开拓的新国风和新美学的有益探索。

当然，任何创新都有面临的挑战，舞剧还需在叙事线索的集中、情感表达的凝练、抽象和具象的有机整合、极简美学之要素的删减和视觉完成度的精致化中进一步打磨。

上海歌舞团历来因锐意创新、海纳百川而成为全国舞剧发展的一面旗帜，舞剧《李清照》也秉持了这一艺术追求。进一步而言，舞剧《李清照》不仅在继承古意和未来展望中探索着民族舞剧的新国风，也是一次继《永不消逝的电波》《朱鹮》等舞剧之后对“海派舞剧还可以何为”的大胆开拓。

（作者为上海戏剧学院舞蹈学院教授、《当代舞蹈艺术研究（中英文）》主编）

舞袖拂新风，古意映未来

张素琴

“非遗戏韵·游园会”连续两天在宛平剧院举行

随到随玩，打造沉浸式体验新场景

■本报记者 王筱丽

刚过去的三天小长假，2024年的“文化和自然遗产日”和端午节相继到来。为给予市民和游客丰富的国潮文化体验，上海戏曲艺术中心携手六大所属院团和宛平剧院，共同打造为期两天的“非遗戏韵·游园会”活动。据悉，此次游园会除了随到随玩的体验外，共开放600余个预约活动名额，一些热门项目的网上预约名额仅在短短几分钟内便一抢而空，主办方预留了部分线下名额，让错过线上报名的市民同样有机会参与。与此同时，17.6万人次通过线上方式，在“云端”共赏缤纷多彩的戏曲艺术。

戏曲演出、非遗市集、沙龙讲座、戏曲电影、国潮手作……游园会的一系列活动，共同打造沉浸式非遗体验新场景，使优秀传统文化散发全新活力，让市民在轻松愉快的氛围中感受戏曲文化的深厚底蕴和时代气质。其中，京剧音乐剧场《月光下的行走》、《“传统”与“新潮”——上昆的小剧场昆剧音乐之探索》、沪剧和三林龙狮队合作的《三看灯》、原创沪越融合戏歌《归江南》等精彩片段轮番上演。上海昆剧

团演奏员高均还以手碟为媒，带来“律动昆韵”互动秀，打击乐与典雅婉转的昆曲节奏交融，为观众带来别样的听觉体验。

活动现场，以戏曲“服化道”为切入点的戏曲美育课堂2.0版《戏宛宛的百宝箱》，不仅安排了深受大、小朋友欢迎的热门主题《戏曲旗语》，全新推出的《梨园兵器变变变》主题也在活动中首次揭开面纱，从传统戏曲“五箱一匣”的规制出发，结合“开盲盒”形式，进阶解锁戏曲幕后的秘密。本次游园活动还特别为想尝试学习戏曲的新朋友设置了“戏曲初体验”环节，预约到场的市民跟着专业戏曲演员练习京剧身段，了解沪剧的历史渊源或学习越剧小生的折扇功法。

除了精彩的戏曲演出和互动体验，非遗市集也是本次活动的一大亮点。不仅有特色文创、限定印章、互动游戏等，上海市总工会“幸福直通车”非遗专场也来到现场，汇集了来自上海各区的非遗好物，如海派精致的绣球、金玉镶嵌制作技艺、鲜艳巧思的上海灯彩等，更有来自云南的非遗好物，以新消费场景助力戏曲文化和非遗技艺的活态传承。

上海戏曲艺术中心携六大所属院团和宛平剧院打造“非遗戏韵·游园会”活动。（主办方供图）

时代与戏曲共加持，国风音乐焕新声

（上接第一版）“我看到了如此多年轻人对传统文化有着深厚的感情和深刻的了解，他们根植于传统文化，去发挥想象力和创造力。”

于对话中表达：在传承与创新中引发情感共鸣

“多年来从事戏曲推广工作，让我相信世界上有两类人，一类是喜欢戏曲的人，一类是还不知道自己喜欢戏曲的人。”相似的话，即将登上《国风超有戏》的戏曲名家王珮瑜、何赛飞曾在不同场合说过，节目总导演董艺也说过。相同的理念让他们走到一起，希望原汁原味保留传统戏曲精华的基础上，不断创新形式，通过国风音乐的载体把传统戏曲之美“翻译”给年轻人。

为此，节目以“对话”作桥梁，请跨界的国风音乐人当引导。李斯丹妮从小生活在四川，在古代名家留在故乡的诗词歌赋中汲取国风音乐创作灵感；井胧想要在国风音乐上继续突破的勇敢尝试；斯斯与帆用民谣的方式改编湖南常德的山歌童谣；携手花僮徜徉在用互联网编织的流行

国风中……一个个国风音乐人怀抱热爱与担当来到节目中，一起探索国风音乐的创新表达。在节目中，他们唱响高山流水的故事，也在共创过程中找到了志同道合、搭桥默契的知己知音。

超有戏“朋友圈”的对话互动和共创流程的展现，将国风音乐人的创作历程与人生故事和盘托出，真诚动人。由此，节目成为一场传统文化与国风爱好者的联欢盛会，那些“尚不知自己喜欢戏曲的人”，在音乐与时代基因的重新编曲下，看到“有声图谱描人物，无字文章写古今”的戏曲魅力。

在互动中融合：以音乐创演挖掘国风无限可能

在音乐类综艺饱和的当下，出好作品、出新作品，是各界的期待。《国风超有戏》牢牢抓住创作这个“牛鼻子”，由数智人“国小风”作为每期“国风共创主题”的开启人，用新颖且独特的方式开启不同的“共创实验”。舞台上，国风音乐人们以

不同类型、风格的国风音乐传递自己的国风态度，突破自我的同时也刷新着观众认知。

李斯丹妮与井胧的《风华绝代》通过融合说唱、国风、戏曲、诗词等元素展现太平公主与上官婉儿的惺惺相惜；斯斯与帆和花僮的《梦承天寺夜游》以古香古色的歌词结合灵动的音韵和极具传统特色的戏曲唱腔传递苏轼与张怀民之间澄澈清朗的情谊，传递出对友谊的美好向往。硬朗热烈与温柔静谧，迥异的音乐风格恰恰映照友谊的多种形态，也展现出国风音乐对文化的多样诠释。

节目首播后，网友们评价：这是一档具有实验性、创新性的音乐综艺节目，也是一档以文化传承与创新为己任、弘扬国风的文化节目。如是双重属性中，年轻一代音乐人浓郁的文化寻根意识和昂扬的文化自信风貌，在荧屏内外缔结更大的朋友圈。尹晓东说：“节目以传统为根，以国风为魂、以创新为要，成为古韵新风的窗口、跨界融合的舞台。新栏目、新气象，构成了《国风超有戏》的时代音画。”

中央广播电视总台文艺节目中心

端午假期之际，中央广播电视总台文艺节目中心推出的原创国风音乐节目《国风超有戏》在CCTV-1播出。