

展现中华优秀传统文化的时代生命力

■本报记者 宣晶

上下五千年，纵横八万里。中华文化历史悠久、积淀深厚，是艺术创作取之不尽用之不竭的宝库。第二十三届中国上海国际艺术节的舞台上，闪耀传世诗篇、古老戏文、浩瀚文物的光彩，书写家国情怀、君子人格、风骨气度的华章。艺术家们以现代创作手法与传统美学精神结合的叙事风格，构建历史与当代共存的叙事时空，呈现思辨理性与浪漫想象的瑰丽碰撞。

让我们追随美妙的艺术灵光，穿过悠长的时光隧道，走进古人的精神世界。

诗意勃发，呈现立体鲜活的人文大戏

如何在扎实历史考据下展开艺术想象，让魏晋风骨、唐宋美学复现于舞台？本届艺术节多部参演作品为古人立传，既富有中华美学的艺术气质，又饱含深刻悠远的东方哲思。

“云中谁寄锦书来，雁字回时，月满西楼。”当我们吟诵李清照的词句时，仿佛穿越时空，走进“一代词宗”浪漫唯美、大气磅礴的精神世界。今年是李清照诞辰940周年。她的词作风格前期流丽明快，后期则悲苦忧愁，与其一生的动荡坎坷息息相关。作为本届中国上海国际艺术节的开幕式演出，上海歌舞团新创舞剧《李清照》将舞蹈艺术与此位宋代女词人的家国情怀、诗词意境相融合，勾勒在动荡乱世中坚韧与超然的形象。该剧在舞蹈编排上匠心独运，演员舞动之中既展现了宋代文化的独特韵味，又融入了现代审美理念。舞剧《李清照》的舞台美术设计简约清雅，运用桌椅、几案、砚台、笔墨、纸张等物象，勾勒出雅致的宋代美学图景。

“露从今夜白，月是故乡明。”杜甫的诗触动了无数游子的心。让我们一起回到唐朝，去看看杜甫与他的“诗之江湖”吧！北京人民艺术剧院的话剧《杜甫》叙写诗人仕途的坎坷、生活的困顿，着力刻画其苦中作乐的豁达胸怀，穿插其与严武、高适、李白、苏涣等文化大家的相交与相离，将杜甫的高尚灵魂与内心挣扎展现得淋漓尽致。《杜甫》的舞台呈现结合写实与写意的手法：用漫天飞舞的“神火幽花”，营造杜甫的旷达意境；借去繁就简的白描方式，勾勒唐朝的历史画卷；以“梦中梦”的时空交汇，引领观众神游古代名士的精神家园。剧作家笔下对白精致，重现艺术史上独有的韵味，成就一出既有深厚历史积淀，又立体鲜活的“文人戏”。

“微风清扇，云气四除。皎皎明月，雨于高隅。”嵇康笔下的宴游赏月，充满闲适雅致的情趣。伴随一曲《广陵散》，我们前往魏晋，对话“竹林七贤”，在历史与当代共存的叙事时空，读一个没有“嵇康”的《嵇康》故事。从文本来读，该剧以古代传说和寓言来说理喻事，颇具传统文化的神韵，遣词造句上求古而不拘泥于古，探向传统创作方法的精神内核。从舞台呈现来看，竹林、古琴、《广陵散》，水声、风声、长啸声，直观地体现中华文化的艺术气质。上海戏剧学院的主创团队运用“背影”“景随人走”“时空流动”等艺术手法，借鉴戏曲舞台的假定性，体现出气韵灵动的美学特征。

以“诗·文·人”为主题，戏曲板块亦推出多部力作。“花开不同赏，花落不同悲。欲问相思处，花开花落时。”从这寥寥数句足以窥见唐代诗人薛涛的才情。成渝两地携手推出的印象京剧《薛涛》采用双女主架构，以“孔雀”观照薛涛的内心，细描人物的心灵图谱。在面临人生抉择时，薛涛追随心之所向，走向自己的命运。孔雀爱羽，才能飞得更远；人若惜名，方能立身处世。该剧保留京剧的声腔之美的同时，融入昆曲腔调和民歌腔，以及现代流行乐的气息，打破观众对京剧唱腔的刻板印象，在古韵新声之中实现与薛涛穿越时空的相逢。

中国是诗的国度，唐诗是古典诗歌之巅峰。昆曲是百戏之师，是古典戏曲之集大成者。昆剧《诗·唐才子传》用清丽悠远的百年昆腔为观众勾勒出了一幅栩栩如生、光彩照人的唐代诗人群像。全剧以辛文房编撰《唐才子传》的视角展开叙述，通过《浔阳》《除夕》《守志》《草堂》四折戏，围绕李白、杜甫、王维、白居易、贾岛的生平轶事、人格光彩、个体诗风等徐徐展开，巧妙融入《琵琶行》《题李凝幽居》《凝碧池》《茅屋为秋风所破歌》等诗篇，呈现中华优秀传统文化的独特魅力。

此外，新编历史京剧《武帝刘彻》以细腻笔触描绘一代君王汉武帝的雄才大略、刚毅果决，他以“打得一仗胜，赢得百年安”政治谋略实现和谐万邦的宏大理想。该剧延续上海京剧院的创作风格，舞台呈现融合厚重的汉文化与京剧独有的美学追求，在假定性的空间中展开大汉盛世的恢宏画卷。汉剧《夫人城》则辟蹊径，浓墨重彩地将三国女性人物孙尚香的命运和情感搬上舞台。该剧挖掘湖北三国文化遗产，将传统文化资源进行当代舞台艺术转化，丰富

舞剧《李清照》以当代视角讲述“一代词宗”波澜起伏的一生，呈现极盛的宋代美学。

激情舞台见证火热生活

■本报记者 宣晶

今年是新中国成立75周年，本届艺术节紧扣时代主题，呈现音乐剧《逐梦》、舞剧《破冰》、话剧《生命册》、评剧《走过暴风骤雨》等多部现实主义题材和红色题材作品。如何用更富时代感、国际化的创新表达，讲好中国故事，让原创“蓄水池”活水澎湃？且看这些精彩好戏各出奇招。

舞台上，“工”字元素的巨型钢铁结构，展现纵横交错的中国铁路。音乐剧《逐梦》以中国高铁的创新发展为故事背景，通过车厢内几十年的历史跨越，展现日新月异的时代巨变。在有限的舞台时空中，该剧主创将蒙太奇叙事手法运用到极致，在小家与大家、过去与现在、现实与超现实的对照中，刻画出人物的细腻情感。该剧采用大量光影变化铺陈白色舞台，隐喻四通八达的铁路系统和密集、稳定、高效的研发道路。

禁毒民警生不露面，死后无碑，他们用向死而生的坚定背影诠释“我背对着你们，因为我面朝黑暗”的精神。北京歌舞剧院的舞剧《破冰》改编自电视剧《破冰行动》，是国内首部禁毒题材舞剧，以李飞父子两代禁毒民警拼死撕破地下毒网的故事为主线。剧中巧妙运用舞台翻转和灯光效果，打造出“门”的意象，打破时空限制，拓展舞台叙事维度，使善与恶、光明与黑暗之间的抗争更加鲜活直观。剧中舞段各有特点，父子双人舞深沉坚毅，男子群舞《雷霆》刚劲有力，女子群舞《凝视》轻盈婀娜。舞剧主题曲《我将会是你》由阿云嘎和李龙合唱，描绘英雄父子之间的坚守与承诺。

五小时大戏勾画广阔无垠的城乡画卷。话剧《生命册》改编自李佩甫获茅盾文学奖同名长篇小说，是陕西人艺继《白鹿原》《平凡的世界》《主角》后推出的“茅盾文学奖”系列第四部现实主义作品。该剧在历史与现代、城市与乡村的多重镜像中，塑造了复杂斑斓的城市人物群像和乡村人物群像。《生命册》还原无数小人物的成长与落幕，借着那些抗争命运之人的口号，追问着每一位观众的内心与灵魂：“我们是谁？我们从哪里来？最终要往哪里去？”演出中，乐手

历史人物的艺术形象，鲜明呈现荆楚文化特色。

国潮兴起，实现古今艺术的跨界对话

如何以身体语言“复活”传世名篇，呈现中国人的精神哲学和浪漫想象？舞台剧《荆楚映象》与舞蹈诗剧《九歌》对战国时期诗人屈原的文学作品进行创造性的解读与创新性的演绎，实现古今艺术的跨界对话。

“尊风尚赤，崇火拜日，喜巫近鬼”的楚俗充满神秘色彩。原创诗舞台剧《荆楚映象》以经典名著为架构，上半场《天问》《九歌》描绘神秘华丽、充满想象力的“荆楚世界”，将观众带入奇幻神话；下半场《离骚》《橘颂》以屈原的经历为线索，展现波澜壮阔、慷慨悲歌的历史画卷。杨丽萍融汇戏曲、皮影、木偶、武术等传统艺术形式，结合现代舞台科技，把楚辞画成了画，制成了景，演成了戏，吼成了曲，跳成了舞，将曾经晦涩难懂的古文、古情、古意生动再现。该剧舞台呈现别具一格，顶天立地的青铜巨门，高达6.5米的巨型编钟、精美的玉覆面，灵动的车马人物出行图等元素融为一体，让观众感受楚文化的瑰丽灿烂。

北京天桥艺术中心出品的舞蹈诗剧《九歌》取材于《九歌》的若干诗篇，借“东君”与“云中君”、“山鬼”与“湘君”、“湘夫人”、“大司命”与“少司命”等上古之神，将天地人神具象转化为舞台画卷。该剧启于上古而映照当下，既歌诸神，又歌你我；既歌远古，又歌今朝，为观众传递“无神，有我”之价值内涵。舞蹈诗剧《九歌》既是数章“古篇”，也是一首舞蹈“新诗”。舞蹈中描绘自由与徘徊、思念与等待、爱情与生命等众多场景。深邃又朴素的命题、迷人隽永的情愫，在长歌中娓娓道来，在跳跃舞动的诗篇里共赴高远。

在艺术节的舞台上，观众还能“遇见”不少为古本赋新声的好戏。其中，

我面朝黑暗”的精神。北京歌舞剧院的舞剧《破冰》改编自电视剧《破冰行动》，是国内首部禁毒题材舞剧，以李飞父子两代禁毒民警拼死撕破地下毒网的故事为主线。剧中巧妙运用舞台翻转和灯光效果，打造出“门”的意象，打破时空限制，拓展舞台叙事维度，使善与恶、光明与黑暗之间的抗争更加鲜活直观。剧中舞段各有特点，父子双人舞深沉坚毅，男子群舞《雷霆》刚劲有力，女子群舞《凝视》轻盈婀娜。舞剧主题曲《我将会是你》由阿云嘎和李龙合唱，描绘英雄父子之间的坚守与承诺。

五小时大戏勾画广阔无垠的城乡画卷。话剧《生命册》改编自李佩甫获茅盾文学奖同名长篇小说，是陕西人艺继《白鹿原》《平凡的世界》《主角》后推出的“茅盾文学奖”系列第四部现实主义作品。该剧在历史与现代、城市与乡村的多重镜像中，塑造了复杂斑斓的城市人物群像和乡村人物群像。《生命册》还原无数小人物的成长与落幕，借着那些抗争命运之人的口号，追问着每一位观众的内心与灵魂：“我们是谁？我们从哪里来？最终要往哪里去？”演出中，乐手

在舞台边缘现场演绎西洋小鼓、架子鼓、中国传统大鼓，成为舞台听觉的焦点，引领观众进入人物内心河流之中，感受人物心灵的律动。

朴实无华的乡音乡情表现真实生活样貌。评剧《走过暴风骤雨》根据周立波长篇小说《暴风骤雨》的部分情节重新创作。该剧通过小说作者周立波的视角，串联起过去和现在，回望波澜壮阔的历史，深刻诠释“中国粮食，中国饭碗”的时代主题。评剧擅长表现绚丽多彩的现实生活，唱词朴实无华、浅显易懂。《走过暴风骤雨》具有浓郁的黑土地风情，唱词、念白以东北方言为主，用幽默风趣的语言，亲切自然的表演生动诠释土地、粮食与农民、与国家命运和人类生存发展的紧紧相系。

“以情行腔”营造兼具凄美哀婉与悲情壮烈的“诗化”风格。北京京剧院创排的新编现代京剧《石评梅》以现实主义和浪漫主义相结合的创作手法，描写在新文化运动背景下，以石评梅、高君宇为代表的一批新青年为追求崇高革命理想和纯洁爱情勇于牺牲自我的无畏精神。《石评梅》设计了大段极具情感张力的“程腔”，从诉情、别情、殇情、寄情、悲情、绒情，每个唱段处处“以情行腔”，以凄美哀婉的唱词将人物内心情感勾勒得淋漓尽致，感人至深。在身段设计上，该剧将程派表演标志之一的水袖功法自然化用于长巾的动作设计之中，拨、挑、扬、抖，随情而动，自然是程派风格。

值得关注的是，艺术节搭建南北文化对话平台。重磅推出“遇见海派风华”“遇见京彩”板块。时隔12年，北京人民艺术剧院再次大规模“驻演”上海，集结老中青三代艺术家的强势阵容，携《茶馆》《哗变》《日出》《杜甫》《正红旗》等大戏来沪驻演一个月，展现北京人艺演剧学派独有的舞台风格。与此同时，上海“出品”精彩纷呈。上海话剧艺术中心舞台剧《长恨歌》、上海文广演艺集团舞台剧《繁花》、音乐剧《爱情神话》，方言舞台剧《魔都俏佳人》等方言剧目将在第二十三届中国上海国际艺术节的舞台上一展海派文化独特魅力，与北方戏剧交相辉映，互相对话。

值得关注的是，艺术节搭建南北文化对话平台。重磅推出“遇见海派风华”“遇见京彩”板块。时隔12年，北京人民艺术剧院再次大规模“驻演”上海，集结老中青三代艺术家的强势阵容，携《茶馆》《哗变》《日出》《杜甫》《正红旗》等大戏来沪驻演一个月，展现北京人艺演剧学派独有的舞台风格。与此同时，上海“出品”精彩纷呈。上海话剧艺术中心舞台剧《长恨歌》、上海文广演艺集团舞台剧《繁花》、音乐剧《爱情神话》，方言舞台剧《魔都俏佳人》等方言剧目将在第二十三届中国上海国际艺术节的舞台上一展海派文化独特魅力，与北方戏剧交相辉映，互相对话。

舞剧《破冰》

▲肢体剧《俑立千年》“唤醒”在历史中沉睡的文物。

▲音乐剧《逐梦》以中国高铁的创新发展为背景，展现日新月异的时代巨变。