

经典舞剧《丝路花雨》历经44年积淀与发展,如今再度蜚声“出圈” 敦煌乐舞:走入殿堂,热在民间

本报记者 康劲

茫茫戈壁,驼铃声声,琵琶悠乐,曼妙飞天,联通欧亚大陆的丝绸之路,就这样在舞台上徐徐展开了遥远的绚丽画卷……

1979年,大型民族舞剧《丝路花雨》横空出世,将敦煌洞窟中的凝固壁画,演绎为舞台上的翩跹舞姿,并由此诞生了全新的舞种“敦煌乐舞”。

9月初,在第六届丝绸之路(敦煌)国际文化博览会上,由中国舞蹈家协会、甘肃省委宣传部主办的“敦煌舞的创新与发展”论坛同时开启。

乐舞千年,舞动世界。敦煌乐舞,正日益勾勒出一个更为广阔、更为持久的时空大舞台。

旋转的舞姿,鲜活的密码

1979年10月1日,历时3年创排的《丝路花雨》,在人民大会堂演出获得成功,被誉为“活的敦煌壁画,美的艺术享受”“为中国舞蹈开辟了新路”。

此后多年,该剧在全国各地久演不衰,所到之处盛况空前,并走进中国香港等地区以及朝鲜、日本、意大利、泰国、法国、拉脱维亚等国家,成为20世纪中国舞蹈的经典剧目。

2008年,新版《丝路花雨》赴京参加2008北京奥运重大文化活动,2016年再次改版,成为首届丝绸之路(敦煌)国际文化博览会开幕演出重点剧目,2021年入选文旅部“百年百部”传统精品。

“从1977年开始酝酿剧本,当时定的就是丝绸之路、友谊之路、世界人民友好这一主题。”1979版《丝路花雨》编导、甘肃敦煌艺术剧院原院长许琪现在已经81岁,依然活跃在

阅读提示
44年来,《丝路花雨》历久弥新,走过40多个国家和地区,演出近4000场,成为中外文化交流的经典作品;“敦煌乐舞”也在创新与发展中蜚声“出圈”,成为人们认识敦煌、触摸历史的一张名片。

讲台上。在她看来,敦煌壁画中的舞姿原本就是中外文化交流融合的一种独特“语言”,《丝路花雨》更不是简单地对敦煌壁画的片段性模仿,而是融入历史文化和情感寄托的全新舞蹈体系,是当代人对历史和时代的思考。

40多年前,《丝路花雨》创作之时,正值改革开放之初,摆脱“样板戏”的禁锢,敦煌乐舞令人耳目一新。

几经辗转,《丝路花雨》的故事“铺陈”在盛唐时期:在丝绸之路之上,各国商旅络绎不绝,敦煌画工“神笔张”和女儿英娘救起被困沙漠的波斯商人伊努斯,后遇强盗,父女离散,伊努斯出手相助,最终团圆……

旋转的舞姿,鲜活的密码。舞台上的悲欢离合、生死相助的故事,让观众穿越历史烽烟,感悟友好往来、开放包容的中华文化。《丝路花雨》也成为一幕用舞蹈讲述和平之路、繁荣之路、开放之路、创新之路、文明之路的生动故事,成为具有中国审美情趣、反映人类共同价值追求的艺术精品。

特别是“神笔张”按照女儿的舞姿,创作“反弹琵琶”伎乐天壁画的桥段,更以“突破常规”“逆向思维”的丰富寓意,寄托着对时代、对历史、对未来更深沉的艺术思索。

从敦煌舞到“敦煌舞蹈学”

“敦煌学是当今一门国际性的学科,但在敦煌舞理论建构和敦煌舞相关学科建设方面,我们仍有一定发展空间。”在“敦煌舞的创

新与发展”论坛上,中国舞蹈家协会主席、中国文学艺术基金会副理事长冯双白表达了对敦煌舞理论体系建构的思考。

在冯双白看来,多年来具有敦煌元素和丝路主题的舞蹈作品源源不断、丰富活跃;然而在理论方面,对敦煌壁画上的舞蹈形象及其文化内涵值得进一步探究。

冯双白说,建设“敦煌舞蹈学”意义重大,最核心的概念其实是中国话语体系建设,或者说是中国话语体系建设下艺术语言体系的建设。对于敦煌舞蹈的研究,不应该只局限在敦煌壁画上,而应该将敦煌历史、敦煌文化均纳入其中;研究取得突破后,应该转换为实践当中的艺术语言,不断创作出新的剧目,这将对舞蹈语言体系的建立、中国舞蹈艺术的发展大有益处。

近年来,沿着前人的成功之路,《敦煌古乐》《大梦敦煌》《千手观音》等一大批优秀舞蹈剧目相继推出,受到国内外观众的追捧,甚至一度掀起研究敦煌舞的风潮,但要实现敦煌舞理论的整体构建,仍然是一个严肃而紧迫的课题。

“敦煌舞蹈学建设过程中,不能缺少人文科学、自然科学、社会科学的支撑。”北京舞蹈学院教授刘建表示,敦煌文化悠久厚重,敦煌舞也因此包含巨大的文化能量。

打卡“飞天旅拍”,弘扬丝路文化

精致典雅的轻纱彩衣,汉唐盛世的复古

妆容,苍茫黄沙中款款漫步,这绝对是敦煌之旅最妍丽的“一瞥惊鸿”。

今年以来,持续火热的“飞天旅拍”,不仅为“大漠孤烟直”的丝路古道增添了无限色彩,也让人们看到了敦煌乐舞更广阔的“民间基础”。

“进入旺季后,旅拍需要提前几个月线上预约。”今年入夏以来,敦煌市涌现了近百家“旅拍店”,但依然忙不过来,敦煌浮生映画飞天定制旅拍店的李大洲说,许多游客自备了唐装汉服和西域装饰,自带旅拍团队在鸣沙山上拍摄留念。

敦煌市鸣沙山月牙泉景区服务中心有关负责人表示,“飞天旅拍”正在成为独具丝路魅力和敦煌元素的旅游新品,有助于游客更好体验敦煌的文化内蕴和多民族文化的历史交融。

“很多人热爱敦煌的自然风光和历史文化,并在乐舞中加入美景、佳人等时尚元素,借助新媒体广泛传播‘圈粉’,这是一件非常好的事情。”一位拥有百万级粉丝的拍摄者表达了自己对“飞天旅拍”的感受。

在敦煌乐舞的艺术家们看来,越来越多的游客对“飞天旅拍”趋之若鹜,展现的正是敦煌乐舞永不褪色的魅力和深厚的民间基础。

“敦煌舞极大地丰富了中国古典舞的内容,今后必将成为独树一帜的舞蹈艺术门类。”原甘肃省艺校校长高金荣说。她是《丝路花雨》的创作者之一,如今已近90岁高龄。正是一批批年轻舞蹈学员对敦煌乐舞的热爱,鼓舞她依然从事敦煌舞蹈的教学工作。

40多年前,老一代舞蹈艺术家们从莫高窟2000多尊彩塑和4万多平方米的壁画中寻找灵感,让壁画上的飞天、金刚“舞”出洞窟,把瑰丽多彩的《丝路花雨》搬上了舞台;今天,敦煌乐舞正以走入殿堂、热在民间的新姿态,成为展示千年文化传承和独特美学样态的中国舞蹈并走向未来。

2023粤港澳大湾区文化艺术节开幕

日前,2023粤港澳大湾区文化艺术节开幕。在开幕演出“潮涌大同”戏曲晚会上,来自全国各省及港澳三地的戏曲艺术同台飙戏,演绎了粤剧、潮剧、广东汉剧、雷剧为代表的湾区戏曲剧种和京剧、豫剧、越剧、川剧、黄梅戏的经典唱段。

陈志强摄/人民图片

视线

“二次元”跨越到“三次元” 漫改创作还有新可能

本报记者 苏墨

近期,由高分国漫《一人之下》改编的都市奇幻剧《异人之下》正在线上热播,在不同观众群体中引发了不小的话题度。实际上,漫改题材一直是影视市场的热门类型,以《棋魂》《少年歌行》等为代表的多部漫改作品屡次打破“次元壁”,为观众带来了视听惊喜。此次《异人之下》则在叙事角度、精神内核、世界观打造等方面更进一步,为当下的漫改影视创作注入了新的想象力。

漫改剧,即以动漫作品为蓝本制作的真人剧集。其在创作过程中需同时兼顾剧集观众与原著受众的体验与感受,在尊重原作的基础上合理创新优化叙事结构,才能实现从“二次元”到“三次元”的跨越。《异人之下》讲述了一群少年在异人世界冒险前行,以赤子之心与黑暗决战的故事。剧集在保持原有漫画风格、经典桥段和人物设定的基础上,又注重设置悬念与反转强化主线故事。《异人之下》在故事开场便快速进入剧情,通过一次次戏剧性的反转、一个个带有悬念角色的出场,一个神秘的异人世界被打开,又通过小人物张楚岚与其他异人人士在日常相处中的谐谑对比,人物形象生动立体,笑点多、节奏快、网感强,符合当下年轻一代观众的需求和喜好。

作为中国首部有超写实数字人参演的剧集,《异人之下》还将原作中通过脑电波与外界互动的“二壮”这一角色以数字人的身份出现。在特写镜头下,观众能够清晰地看到角色细微的表情变化甚至眼神情绪的交流,沉浸式的视听体验使得剧集更具真实感与观赏价值。

在满足观看娱乐体验的同时,故事的价值取向则是漫改作品能否被主流受众接受、走入大众视野的关键。回顾市场上的优秀漫改剧集,每一部都在这方面下足了功夫,体现出一定的思想深度。此前收获好评的《棋魂》围绕一群爱好围棋的少年展开叙事,引导观众思考热爱与奋斗的现实意义,将“棋魂”精神发扬到各行各业。而《异人之下》中,每个人都在寻找自己的“道”与“义”,少年英雄们的自我逆袭成长之路正是一个认知自己、向内心求解的过程,体现出导演“为每个困惑的少年提供一种理解世界的方式”的创作愿景,给予当下年轻人迎难而上的勇气和力量。

值得注意的是,当下的漫改作品日益重视对中华优秀传统文化的深度挖掘与再创造,以浓厚的文化底蕴引导观众将中华优秀传统文化内化为一种自觉的文化意识,激发深刻的情感共鸣,成为当前漫改作品创作出彩、收视“出圈”的保障。例如,强调“新武侠”的《少年歌行》将独特的禅宗文化与故事背景相融合,较好地营造出“快意江湖”的叙事氛围。而《异人之下》则从道教文化、中医文化中提炼出的“炁”建构出对于中国式异能的解释,其中中国功夫、侠义精神、哲学思想、民俗传说贯穿始终的符号化表达,具有强烈的东方色彩,将中国文化贯穿于整个故事内核之中,让中国传统文化的生命力焕发出时代光彩。

随着二次元群体的不断壮大、优质漫画IP的不断涌现,漫改影视正迎来新的创作热潮。《异人之下》等作品的成功为当下创作者提供了新的思路借鉴,通过在叙事策略、文化价值、视听体验等方面突围创新,达到与观众产生正向情感共鸣的价值意义,将不断为此题材作品注入新的活力和魅力。

青岛市南区文艺宣讲进社区

本报讯(记者张婧 通讯员云梅)青岛市南区将艺术宣讲纳入“市南好声音”宣讲库,推出了一系列高品质、多样化的艺术宣讲精品课,送到街道、走进社区,让居民走出家门就能走进艺术课堂,丰富居民精神文化生活,让艺术为宣讲增彩。“我年轻的时候就喜欢唱歌。听说社区有声乐宣讲,我赶紧报名了!”市南区八大湖街道周阿姨笑呵呵地说。日前,市南区社区声乐公益课走进八大湖街道永嘉路社区,精彩纷呈的声乐宣讲受到广大居民的热烈欢迎。

依托新时代文明实践站(所)、新时代党的创新理论宣讲基地、“学习强国”学习平台等阵地,市南区引进多品类精品宣讲课程,让“宣讲”摆脱“艰涩难懂”的“套子”,换上“五彩斑斓”的“外衣”,唱响“市南好声音”。截至目前,市南区文艺宣讲共走进50个社区,开展活动600余场,受众超过20000人次。

《孙犁传》出版

本报讯 今年是现当代文学史上的著名作家孙犁先生诞辰110周年,为纪念这位在文学创作上取得非凡成就乃至开宗立派的文学大家,新华出版社出版了孙犁研究专家苑英科所著《孙犁传》。

全书架构共分35章,140小节,是一部体量大而构思精密的传记。作者在深入阅读、研究孙犁作品和有关孙犁的一切现有材料、评论的基础上,以客观、平实的态度对待孙犁及其创作成就,写出了孙犁从出生至逝世整个近90年人生的经历、所作所为并对其进行背后的时代背景与心理、生理因素进行了分析,使得一个真实的、立体的、多姿多彩的孙犁呈现在读者面前,便于我们了解孙犁、学习孙犁、继承孙犁。(李成)

文化新地标里的非遗

9月14日~15日,2023北京文化论坛召开。论坛以“传承·创新·互鉴”为永久主题,以“传承优秀传统文化 促进交流合作”为年度主题,打造文化建设成果的展示平台、文化建设经验的交流平台、文化创新发展的合作平台、文明交流互鉴的传播平台。

在论坛系列活动中,中外嘉宾打卡北京文化新地标,现场观摩非遗技艺。右图为在北京石景山郎园Park观摩茶艺。上图为在燕京八绝博物馆参观。

本报记者 刘金梦 摄

艺评

没准你也想“当一会儿许知远”

刘颖余

一点也不让人意外,许知远对谈费翔,再次遭受群嘲。外表油腻,狂喷英文,知识分子的清高和拧巴,都成了许知远的“罪状”。与此形成强烈对照的是,费翔自始至终的优雅、得体、自洽。

严格意义上讲,这不是一次对等的谈话。费翔何许人也,亿万国人的初代男神,最近又有《封神》的流量加持。许知远又是谁?大众对他的刻板印象逃不过三个关键词:穷酸油腻的知识分子、全网最尬的访谈者和濒临破产的小老板。

这是一个颜值即正义的时代,爱上有趣的灵魂需要时间,而爱上帅气的皮囊可能只需一秒钟。当自视清高的许知远遇见永远帅气的费翔,他不被群嘲,谁被群嘲?

好在这已经不是许知远第一次被群嘲。

当年他质问马东“为什么不抵触这个(粗鄙化)的时代?”马老板回了他一句:“我没那么自恋”,结果引发全网热议,穷酸知识分子顿时无言以对,“庸众”(借用许知远的词汇)一面倒地叫好。这是属于马东的胜利,也俨然成为许知远的“至暗时刻”。

但走过至暗时刻,自恋的许知远依然自恋。节目中,他始终坚持穿白衬衫,坚持自己笨拙而认真的表达,坚持和这个世界的疏离感,坚持用不合时宜的词汇、逻辑去寻求和嘉宾的共振。他有时居高临下,试图要教会嘉宾什么(比如访谈俞飞鸿),有时又像个不耻下问的小学生(比如访谈许倬云)。但无论他的姿态如何变换,人们似乎只记住了他的清高、愤怒、矫情、偏见。

曾有论者戏称,《十三邀》就是许知远老师自我献祭的节目,每集节目被嘉宾吊打,以自我之愚蠢,映衬出嘉宾的智慧。此种言论

未免刻薄,但许知远能抗骂是真,努力做节目也是真,永远极度自信也是真,所以观众(也许还包括嘉宾)反而慢慢接受了他的笨拙,他的尬聊,他的不合时宜。

譬如最近一期对费翔的采访,费翔就对许知远说:“一般的采访中,我提到安·兰德,没有人会认得,只有你认得,然后你会理解我说的话,我就觉得特别高兴。”我是一个比较内向的人,我跟你在一起变得非常不内向。”有了这些话,我们很难说,这不是一次成功的访谈。

有鉴于各种相互吹捧的访谈节目大行其道,我甚至怀疑,直面甚至放大碰撞中的尴尬,是《十三邀》的商业策略之一。当许知远屡屡被群嘲,节目的口碑却节节攀升(第七季的豆瓣评分已高至9.5分)。

许知远成全了《十三邀》,而《十三邀》也满足了许知远的好奇心。连他自己也承认,是好奇在驱使他,克服内向与害羞,走进时代

的漩涡,试图理解和描述正在发生的事情。

不仅如此,许知远还敢于拥抱那些他曾经不屑的东西,比如参加各种综艺。他在《吐槽大会》上,面对张大大的外貌攻击,回应说:“审美偏狭是一种智力缺陷,让人不由得惊叹,知识分子的反击也是蛮厉害的。”

在《向往的生活》节目中,他凭着“知远又不见了”这一鲜明的特征走红网络。何炅调侃他的名字意思是,“许你把我越支越远”。而想不到的是,常常游离于人群之外的他,却意外获得一个很高的评价:“许知远过的,才是真正的向往的生活”。

最后一期节目,当许知远和各位告别,黄磊磊有所思地说:“我要去当一会儿许知远”,然后捧着茶杯,面朝大海,孤独了很久。

这大概不只是属于黄磊的一句俏皮话。坚持做自己是很难的事,没准你也想“当一会儿许知远”。