

大型京剧交响套曲《京城大运河》展现跨界融合魅力

奏长河京韵 绘古都风华

本报记者 王珏

文化市场新观察

核心阅读

融合京剧交响 展现传统气韵中国气派

作为一部京剧交响套曲,如何能既展现京剧,又不同于戏曲舞台上的京剧?如何通过交响乐彰显传统气韵、中国气派?

“一船春风载二黄,燃灯塔下系缆桩。”剧中一段老生唱词道出了北京通惠河所流淌的文化基因。《京城大运河》将中国传统戏曲与西方交响乐相融合,通过中西合璧的艺术语言,抒写京城大运河风貌,带领观众走近千年大运河的前世今生。《京城大运河》让现实题材以一种中西融合的艺术形式呈现。”北京交响乐团艺术总监李旻说。

作曲杨乃林介绍,《京城大运河》采用传统京剧不同行当不同流派特点的声腔及呈现方式,结合运河号子、运河两岸及北京地区的民歌、说唱、戏曲等音乐素材,以交响套曲的结构和多声部音乐写作思维进行音乐、唱腔的全新艺术构思与创作,凸显大运河千年文化的沧桑巨变,用音乐展开一幅波澜壮阔的大运河历史画卷。值得一提的是,谭孝曾、杜镇杰、李宏图、迟小秋、朱强、陈俊杰、张慧芳等京剧表演艺术家的登场,展现了国粹的无穷魅力,给演出增光添彩。

中国文艺评论家协会主席仲呈祥说:“京剧艺术气韵生动、中正典雅的风格在交响音乐的雄浑激越烘托下,与运河文化百折不挠、生生不息的精神融会贯通,中西音乐的差异在《京城大运河》中交汇、碰撞,艺术家们精彩演绎出和而不同之美。”

活化运河遗产 传承古都文化基因

作为世界上流程最长的人工运河,大运

河已有2500多年历史。2014年6月,中国大运河被列入《世界遗产名录》。烟波浩渺的大运河为文学艺术提供了源源不断的素材和灵感,多部文艺作品将视角对准大运河,让大运河文化“流进”人们的生活。不同于以往的大运河题材艺术创作,《京城大运河》首次聚焦于大运河北京段,经过前期长达一年的细致采风,深度挖掘京城大运河的历史沿革、文化内涵、故事流传,呈现北京城的历史文化风貌。

“京师运河域,处处展痕深。”大运河北京段承载了北京城千年的过往烟云。近年来,北京市在推进全国文化中心建设中,积极开展大运河历史挖掘和考古研究工作。今年,大运河北京段全线通航,迎来了络绎不绝的游客。

“《京城大运河》回顾京城大运河工程,展现这是一个经过科学勘察过程的决策,是古代水利专家的智慧结晶。”《京城大运河》编剧翁思再说。

大运河的建成不仅带来了生活物资,也带来了文化艺术。230年前徽班通过大运河北上进京,后发育形成国粹京剧;曹雪芹以通州张家湾为来往码头,多次于运河南北穿梭,最后在京都完成巨著《红楼梦》。对这两个文化事件,《京城大运河》也进行了描绘。中国剧协秘书长崔伟说:“这部作品的创意具有独特的切入点,把大运河在中华民族历史上的自然存在、社会存在、历史存在和当代存在进行了很好的整合。”

“希望大型原创京剧交响套曲《京城大运河》能让更多人热爱北京这座流淌着古都文化基因的魅力之城,让更多人了解千年大运河的前世今生,在运河浩荡不尽的流水中,体味浓浓的自豪感、满满的幸福感!”本剧策划、北京市文联主席陈平说。

新语·让好声音成为最强音

传统与现代、技术与艺术并不矛盾,要找到使他们有机结合的方式,不断为舞台提供新表达,更新讲述故事的方式

一直以来,科技与舞台艺术都有着紧密的联结,在舞台美术方面有着尤为突出的体现。从古希腊罗马剧场中代表了当时最高科技水平的声场设计和半圆形舞台的切割工艺,到电灯的发明让舞台有了照明系统,科技发展同舞台艺术始终相伴而行。

随着科技的不断进步,机械臂、全息影像、裸眼3D、虚拟现实等技术的出现与应用,让舞台美术拥有了更多、更丰富的表达方式和实践手段。过去的演出节目单上只有传统的舞美设计、灯光设计,现在渐渐出现了视觉设计、多媒体设计、特效设计,过去难以实现的舞台想象如今借助科技不断成为现实,舞台美术也逐渐从衬托表演走向参与表演,在增强视觉效果的同时实现氛围的营造和意境的传递。

戏剧的核心是文本,对于舞台美术工作者而言,就是要将戏剧的文本转化为视觉语言,完成一个解码再编码的过程。观众在演出中看到的每一次光影变幻,都是科技在舞台上的一次展展。科技是艺术的一只翅膀,舞台美术工作者需要思考如何借助现代科技的力量,在舞台上展现中国式的审美与表达,融入属于我们的文化元素,建立属于我们的舞台语汇和审美体系。

我曾担任舞美设计的舞台剧《对话·寓言2047》,把最新技术和传统艺术融合,实现了中国传统音乐、舞蹈与激光、机器人、无人机等现代科技的混搭,给观众带来全新的视听体验。正在巡演的舞蹈诗剧《只此青绿》的舞台设计采用地面转台和空中圆弧形机械动作,并与演员、投影等紧密配合,共同营造出“《千里江山图》活起来”的惊艳之感,传递中华优秀传统文化的气质与神韵。

传统与现代、技术与艺术并不矛盾,要找到使他们有机结合的方式,不断为舞台提供新表达,更新讲述故事的方式。恰当的形式、贴切的呈现,能让戏剧文本所蕴含的思想更好地走进观众内心。

同时,也需要避免对科技的过度使用与依赖,依旧要以艺术创作为主体。技术的作用在于辅助和推动情节的发展,把握不好适度原则就会喧宾夺主。如果观众看完一部作品,只记得舞美的绚丽夺目,只谈论技术的眼花缭乱,这其实是一种失败。要把舞台美术和光影技术秀区别开来,舞台美术工作者需要关注本真,注入更多的思考和情怀,不能本末倒置,为技术而技术,这样才能创作出具有长久魅力的舞台作品。

(作者为中国舞台美术学会灯光专业委员会常务副主任,本报记者曹雪盟采访整理)

科技助力,展现中国式审美

任冬生

水波为曲,桨帆如歌,舞台被装饰成一艘乘风破浪的漕船,一场关于千年大运河的旅程由此开启……前不久,由北京市文化和旅游局出品,北京文化艺术基金资助,北京交响乐团、北京京剧院联合制作的大型京剧交响套曲《京城大运河》在北京上演,巡演也随之启动。

贯通古今文化 探寻京城大运河的故事

通过交响乐、京剧、合唱的跨界融合,《京城大运河》带领观众探寻京城大运河的历史文化故事,展开悠悠大运河的画卷。

《京城大运河》整部演出分为序曲、《一支塔影见通州》《天上的星星郭守敬》《漂来的北京城》《致敬大运河》5部分,通过京剧不同流派的典型声腔与交响乐的结合,以套曲形式表现每一部分的主题。比如第一章《一支塔影见通州》,就通过不同曲调展现了通州漕运码头、验粮楼、张家湾、通州号子等场景。

“每首曲目所表达的内容、意境、意蕴是层层递进,环环相扣的,艺术的感染力、冲击力、震撼力也自然蕴含其中。”编剧李东才认为:“传统经典的当代呈现,既要有历史沧桑感,又要有昂扬向上的精神气质,从而形成一个阔大宏伟、汪洋恣肆、具有深厚历史感和强烈现实感的套曲结构。”

舞台上,《京城大运河》以“船帆”为意象营造了多媒体大屏幕。大屏幕模拟运河上的帆起帆落,形成有条不紊的舞台空间感。同时,字幕配合打出大运河的历史背景,为观众

描摹古往今来不同历史时期大运河的景象,也让人领略到丰富的舞台视觉魅力和当代审美趣味。舞台导演孔浩说,《京城大运河》舞台呈现以音乐和唱段为主体,其他手段为辅助,“开头处需要用艺术手段很快把观众带入规定情境,结尾处要体现致敬大运河的崇高感。”

在艺术表现上,《京城大运河》综合舞美、灯光、多媒体等多种舞台元素共同呈现。“希望利用现代化的舞美手段营造更加直接的视觉形象,且不失传统京剧剧场表达的趣味和品质。”舞美设计丁丁说。

“《京城大运河》有古今文化的融合,有中外艺术形式的贯通,还有传统与现代艺术表现形式边界的打破和交融。”看完演出,北京大学学生刘又涵意犹未尽。

书山有路

近日,广东省佛山市南海区“阅读家”书馆里,一面高16.2米的书墙前,市民正聚精会神读书“充电”。

据悉,馆内藏书3万册,市民可以在这里阅读,也可以通过智能终端自助办证借书,并实现广州、佛山两地图书借通还。

吕华当摄
(影像中国)

文化遗产赋彩生活

“将茶筌从茶汤中微微提起,茶色初显,匀沫渐起。然后就可以品味点茶的温润淡雅。”浙江省杭州市余杭区径山脚下,伴着茶艺师的演示和解说,来自杭州的游客其乐天和和家人一起体验“仿宋七汤点茶”非遗主题活动。

余杭区径山镇茶文化历史悠久。2011年,径山茶宴被列入国家非物质文化遗产名录。2016年,径山茶炒制技艺被列入浙江省级非物质文化遗产名录。2019年,浙江省文化和旅游厅公布浙江省非物质文化遗产旅游景区名单,径山镇入选非遗主题小镇。非遗文化正“嵌入”径山乡村新社区的建设发展,一幅文化滋养、乡村兴旺的“山居图”徐徐展开。

径山茶特别在哪里?茶叶纤细卷曲,细嫩有毫,冲泡宜先注热水,再投茶叶,汤色嫩绿莹亮,其味鲜芳特异。

“采茶、摊青、炒茶、揉捻、烘焙,是径山茶炒制技艺最主要的5个步骤,每一步都有标准和讲究。”周方林与茶相伴几十年,是目前唯一的径山茶炒制技艺省级非遗传承人。“炒完之后还要揉捻,再用白炭烘焙,这也是径山茶的独特之处。”周方林说。

浙江余杭区径山镇创新非遗传承与发展

氤氲茶香润青山

本报记者 江南

周方林的手有些特别,几处指关节特别肿大,掌心长着厚厚的茧子,这是几十年来手工炒制径山茶留下的印记。“炒茶时,要抛、打结合。抛是为了散发茶叶中的热气和潮气,打则把茶茎中的汁水挤出来。”周方林说,每锅茶叶要持续炒制15—20分钟,抛和打的手势则要连续不断做400多次,练得满手水泡、十指肿胀是必经阶段,“虽然学起来很苦,但手艺不能丢。”

诞生于径山镇径山寺的径山茶宴,是一种以茶代酒宴请客人的饮茶习俗,至今已有千余年历史。然而,这项传统民俗一度式微。从20世纪80年代起,人们不断尝试挖掘其中的历史文化,也有茶艺爱好者研习仿效、举办茶宴。

“古时候饮茶是一种融入生活的文化习俗,我们不光要传承发扬传统技艺,推出径山的茶品牌,更要思考怎样讲好茶文化的故事,

让优秀传统文化活起来。”径山村党总支书记、村委会主任俞荣华说,村里多方听取专家和设计师的建议,反复推敲修改茶宴所需的茶具、桌椅、陈设、服饰等用品,力求再现原汁原味的茶宴。

2014年,在当地政府、专家学者和爱心人士等的共同努力下,径山镇径山村首次尝试再现宋代茶宴礼俗——径山茶汤会。伴着一声高亢的“张茶榜”,古风乐韵响起,茶宴开始。击茶鼓、行盏分茶、煎汤点茶等10余道程式依次展开,唐代煮茶、宋代点茶、径山茶冲泡、诵读茶经等内容再次呈现。

用活态传承点染美丽乡村,助推茶产业内涵式发展。如今,径山茶宴已成为径山乡村旅游主推的互动体验项目。在茶宴周边,依托非遗等文化和生态资源,径山镇还设计推出了茶文化旅游产品,以及传统民俗、传统手工艺、特色农产品制作等多项体验活动。

“游客来到村里,能喝一杯地道茶,现场体验径山茶宴,倾听径山故事。”俞荣华说。

作为非遗主题小镇,径山镇正以特色非遗资源为基础不断推进文旅融合,传承和弘扬特色文化,助推经济社会发展。“农业+旅游+非遗文化+文创”的发展路子越走越宽。

“径山茶就是一个文化IP,我以此开发了一系列文创产品。”毕业后回乡创业的马宽新开办了乡村旅游公司,开发的帆布包、马克杯等文创产品都是从非遗文化元素中找到的灵感,上线网店后很受欢迎,半年销售收入达30多万元。村民章红艳回乡后开起了民宿,将自家楼房改造成了品茶、抚琴的文化空间,周边茶友常在这里举行茶艺展示等活动。

近几年,随着余杭区大径山乡村国家公园建设推进,原先山顶片区零星居住的村民和茶厂统一搬到径山脚下。山上寻幽、山下问茶的分布格局更加清晰。

指着村里栋栋不相同、户户有特色的民居,俞荣华介绍,光是围墙就有好多种,有的人家用竹围墙,有的是竹子和砖瓦结合,还有的做了仿古传统式门头;房子用途也不同,有些村民自住,有的发展民宿、农家乐。而相同的则是贯穿全村的茶文化元素,禅境寻踪、苏子遗墨、围炉煮茶、蔡公斗茶等文化景观装点乡间。

打击非法贩运文化财产国际日 中国主场论坛举行

本报北京11月14日电(记者王珏)14日,由国家文物局主办,上海市文物局、上海大学承办的“打击非法贩运文化财产国际日”中国主场论坛在线举办,这也是国家文物局首次举办该国际日的中国主场活动。

自1989年加入“1970年公约”以来,中国政府致力于加强国际多边双边合作,打击文物非法贩运,提升文物保护能力,支持流失文物回归原属国,促进国际公约推广、改革与完善,为构建文物返还的国际新秩序持续贡献中国力量。

论坛发布“2021年打击非法贩运文化财产国际日”专题网页,展示联合国教科文组织5幅宣传海报,链接中国被盗(丢失)文物数据库和外国被盗文物数据库,推广3个在线展览和9个实体展览,与社会各界共享我国追索海外流失文物的丰硕成果。

2021世界青年科学家峰会举办

本报北京11月14日电(记者喻思南)记者14日从中国科协获悉:2021世界青年科学家峰会13日在浙江温州开幕。本届峰会以“责任、创新、合作——青年为人类可持续发展行动”为年度议题,来自50多个国家、地区和国际组织的13名世界顶尖科学家、118名院士、千余名青年科学家代表参加峰会。世界青年科学家峰会是中国科协与浙江省政府共同发起、联合主办的面向全球青年高层次人才的活动,每年举办一届。本届峰会聚焦气候变化、生命健康、数字经济、智能计算、未来技术、碳达峰碳中和、新材料等前沿科学领域,开展了多场深度研讨。

南昌航空大学学生展示红色邮票文创

本报南昌11月14日电(记者郑忠、周欢)南湖红船、秋收起义、井冈山会师、红军长征、开国大典、抗美援朝……一张张精美的文创邮票记录着中国共产党历史上一个个辉煌时刻,承载着可歌可泣的红色历史故事。日前,南昌航空大学艺术与计学院举办“百年党史芳华”邮票文创设计活动,展示了同学们设计的百枚红色主题邮票。

活动以邮票为载体,生动展示了中国共产党建党百年来的百个重要会议、重要事件等。艺术与计学院同学们结合专业特长,用画笔绘制的100枚邮票文创作品表达了学党史、强信念、跟党走的爱党爱国之情。

《C919大飞机》和《中国空间站》的设计者孟鹏鹏同学说:“作为航空院校的大学生,我们为中国的航空航天事业的飞速发展而倍感自豪,我们要珍惜当下,奋发有为,积极探索,刻苦学习,为国家建设和发展贡献力量。”