

创作者谈

前不久,我和50多位一同参加过“艺汇丝路”访华采风活动的阿拉伯艺术家联名致信习近平主席,分享10余年来访华采风的收获和感悟。习近平主席复信鼓励我们创作更多体现中阿友好的艺术佳作,为增进中阿人民友谊作出新的贡献。这是一份无比珍贵的荣誉,也是对我艺术创作的极大鼓舞。

中国绘画滋养艺术创作

中国历史悠久,文化底蕴深厚,中国绘画艺术具有鲜明的民族风格与独立的美学体系。许多阿拉伯国家民众都对中阿绘画深感兴趣,吴昌硕、徐悲鸿、齐白石、张大千等绘画大师的作品广受欢迎。很多研究中国画的阿拉伯艺术家也非常重视吴道子、王维、李唐、董其昌等画家的作品。王维的作品体现出中国文人诗歌与绘画相结合的创作传统,具有很高的艺术价值和文化内涵。

我非常喜欢中国当代画家李可染。在我看来,他的《万山红遍》尤为经典,无论是画面构图还是色彩运用,无不展现出画家的卓越才华。这幅作品以峭壁悬崖为背景,以瀑布、溪流、屋舍等为中景和远景,以红叶为主题,展现了秋日色彩的斑斓和大自然的壮阔。

中国的文化遗产和艺术作品不仅深深吸引着我,也广泛吸引了各国艺术家。黎巴嫩美术家协会的会员们就在不断学习和借鉴中国传统艺术精髓,拓展艺术视野与创作思路。这种跨越文化的交流和学习,在增进各国人民友谊的同时,也有助于全球文化多样性的发展。

中国和阿拉伯绘画各有独特且丰富的创作传统与文化蕴藉。中国绘画讲究笔墨运用,注重表现天人合一的和谐,追求自然之美,善于营造抒情意境。阿拉伯绘画重视颜料,更强调几何美感和装饰性,追求华丽效果,广泛应用于建筑、家具和服装装饰,成为阿拉伯文化的重要象征之一。

我第一次接触中国绘画,是在留学俄罗斯期间。当时,我在学院图书馆无意间发现一本介绍中国传统绘画的画册,其中具有浓郁东方特色的中国山水画和花鸟画令我印象深刻。自此,我对中国文化产生了一探究竟的热情。作为中国传统文化的重要组成部分,中国绘画艺术讲求意境,即在表现客观事物基础上,注重传达作者内心的情感和思想,余韵悠长,这种艺术风格打动了我。比如,中国山水画虽以山水为题,实则不仅表现大自然的磅礴气势,也传递出作者的精神气象。同样,中国花鸟画以花鸟为题材,寥寥几笔不仅令花鸟之美与灵动之势跃然纸上,也流露出画家对天地间生命的喜爱和赞颂。

我曾尝试用中国宣纸和毛笔画画,那是十分有趣的创作体验。与我熟悉的阿

拉伯传统绘画材料相比,中国宣纸质地非常柔软,毛笔笔触十分细腻,这种柔软与细腻之感我几乎从未触及。通过具体创作,我还发现,使用毛笔需要特别的手法,笔尖湿度、用笔力度都会影响线条的质量和表现力。这份不同寻常的体验让我对中国书画传统有了更加真切的了解与认知。

对于中国传统文化,尤其是中国绘画的学习和理解,润物无声地滋养着我的艺术创作。我尝试在作品中借鉴并融入中国传统文化元素,以此表达对中国

文化的敬意。例如,在创作《日落》时,我希望营造出夕阳西下、晚霞满天的意境,因而没有一味追求描摹落日本身,而是以花草身披霞光的景象烘托出熔金时分的静谧氛围。在我对中国文化的理解中,这种如诗的画面,正是中国传统绘画艺术所推崇的“画中有诗,诗中有画”。我相信,伴随我对中国文化的感受与理解不断加深,我的作品能够更好地学习和吸收阿中艺术精华,成为阿中文化交流互鉴的生动注脚。

用心用情推介大美中国

2011年,我第一次前往中国,受邀在宁夏举办展览。许多当地儿童来欣赏我的画作,他们纯真的笑脸至今仍浮现在我眼前。对我来说,这份创作者和欣赏者间的互动异常珍贵。

至今,我已7次到访中国。我多次参观中国的博物馆、美术馆,例如故宫博物院、中国美术馆和部分省市美术馆,近距离欣赏中国传统绘画真迹,进一步把握中国绘画的艺术特点与传承流变。在与中国同行的会面中,我们相互交流艺术成果与创作理念。一位年轻的中国艺术家将传统水墨画和新媒体艺术相结合,创作出一系列颇具个性的作品,令我深受启发。

用画笔增进阿中友谊

尼扎尔·达希尔

在中国期间,我欣赏了大江南北的优美风光,多次登上长城,数次参观留存至今的中国古代建筑,这些自然景观和历史人文景观大大激发了我的创作灵感与热情。

这些在中国的宝贵经历一一留在记忆深处,悄然影响着我的创作。比如,我的画作变得更加透明,晶莹的绿成为重要元素——我在中国壮阔的自然景色中发现了这抹绿,深深为它的美丽和力量所感动。我曾被日落时的红色灿烂晚霞和金色壮丽夕阳震撼,太阳西沉后,我在画布上用油画颜料表现夕阳的余晖和云层的柔和色调,画面散发着柔和宁静的气息;我也曾被东方地平线上铺满的朝霞打动,大胆用色,拓展景深,描绘缓缓升起的朝阳为世界注入蓬勃活力的景象。

中国黄山令我着迷,它有着气韵万千之美。创作《黄山》前,我仔细视察山体形态和四周景观,感受它的气息和灵魂。在创作过程中,我注重体现黄山峰峦叠嶂、石壁险峻、云雾缭绕等特点,力求通过中国画特有的写意笔法,表现黄山之雄奇壮美带给人们视觉上的震撼与精神上的满足。这次创作令我对中国文化气质和自然之美有了更深刻的认识,也令我更加热爱中国。如果再画一次黄山,我会侧重使用阿拉伯绘画技法。比如,在手法上,我会运用丰富的线条和细腻的色彩,会使用金粉、银粉等材料来表现光影变幻;在构图上,我会采用阿拉伯绘画常用的对称性和反复性来表现黄山的壮美。

在访问中国的旅途中,以及返回黎巴嫩后,我完成多幅和中国有关的作品,其中《风景》被中国美术馆收藏。我将自己的情感和灵感融入作品,期待观赏者也能感受到大美中国——我用手中的画笔,向中国致敬。

有限的访问只能触及悠悠数千年中华文明的一角。我们应该广泛地阅读中国、感受中国、理解中国。跨越文化的艺术交流对艺术家助益甚大,接触并了解不同背景下的文化艺术,可以丰富视野,创作出更具创意和包容性的作品。跨越文化的艺术交流也能促进不同国家和人民之间的相互了解,消除误会与偏见,促进友谊与和平。未来,我会更加重视以中国为主题开展艺术创作,通过作品向世界展现中华文化的独特魅力与博大精深,为促进阿中文化交流作出自己的贡献。

(作者为黎巴嫩艺术家,本报记者黄培昭采访整理)

图①至图⑤分别为达希尔的作品《湖》《白桦树》《风景(其一)》《黄山》《风景(其二)》。

图片均由尼扎尔·达希尔提供 图⑥为黎巴嫩巴勒贝克古城。图纳特摄(影像中国)

世界经典音乐剧《剧院魅影》首部中文版近日在上海拉开大幕。这是该剧面世37年来,在全球上演的第十八个语言版本。中文版由40余名中国音乐剧、歌剧、舞蹈演员共同呈现,乐池内配有16人组成的管弦及键盘乐队现场伴奏。全剧运用戏中戏的叙事手法融入精彩的歌剧、芭蕾舞和摇滚音乐元素,音乐风格多样,情节跌宕起伏,充满戏剧张力。

经典音乐剧本土化的顺利落地,记录着中国音乐剧日臻发展进步的足迹。

世界经典音乐剧的中国演绎

郑剑南

音乐剧《剧院魅影》以法国作家加斯东·勒鲁在1911年发表的同名小说为蓝本,由英国作曲家安德鲁·劳埃德·韦伯提取原作重要元素,改编为音乐剧。它以19世纪法国巴黎歌剧院为背景,讲述音乐才能过人却天生畸形、人称“剧院魅影”的艾里克爱上女演员克里斯汀,因无法如愿而痛苦挣扎的爱情故事。

1986年,《剧院魅影》在英国伦敦首演后大获成功。此后30余年的时间里,《剧院魅影》在全球近200座城市上演18个语言版本,观众累计超过1.45亿人次,并斩获70余个戏剧奖项。该剧英文版曾两度来华,2004年在上海的首演成为不少中国观众对音乐剧最初的美好记忆。

《剧院魅影》久演不衰,在于其神秘浪漫故事情节、动人心弦的歌曲唱段与华丽炫目的舞台布景。它歌颂着亘古不变的爱情,叠加了无法得到回报的感情线索;它结合古典与摇滚的音乐风格,吸引了不同年龄段的观众;它掠过观众席降落在舞台的水晶吊灯、浮现于“地下湖”中的“蜡烛”等舞美设计,更令观众目不暇接。

中文版《剧院魅影》上演以来,收获良好口碑。在制作过程中,如何对国外经典剧作进行中文译配,将原著文本意义通过中文唱词传递给观众,是创作者的关注重点。

《剧院魅影》的中文译配涵盖歌词与台词两部分,歌词翻译是重中之重。创作者将汉语发音独有的四声调与音乐旋律走向巧妙契合。汉语是有声调的语言,古人很早就认识到汉语音节因不同声调而带有不同的音色和情感特色,“平声平道莫低昂,上声高呼猛烈强;去声分明哀远道,入声短促急收藏”,并有意识利用汉语四声创作出音韵和谐悦耳、易于传播的格律诗。

中文版《剧院魅影》充分发挥汉语的音调特点,为这部经典音乐剧打上鲜明的中国印记。例如,克里斯汀演唱的歌曲《想念我》中有这样一句歌词:“花会谢,夏日也会终结,万事万物都有期限。请保证你有一瞬间,会想念。”译成中文后的歌词长短句与乐句紧密贴合、句尾押韵,不仅在演唱中符合音韵发声,还拟构出情景交融的戏剧场面。

中国音乐剧未来可期

《剧院魅影》三度来华,从一个侧面见证了中国音乐剧从原版引进、中文版制作到原创音乐剧的不断进步与持续发展。

在北京,改编自同名电视剧的音乐剧《觉醒年代》首轮演出近日收官,再现仁人志士百年前追求真理、燃烧理想的澎湃岁月;音乐剧《在远方》聚焦快递小哥的追梦之路,具有很强的现实意义和时代内涵,在5座城市演出35场。在上海,以人民广场为中心,新剧场如雨后春笋般涌现,题材多样、风格各异的音乐剧在此上演。从改编自热播剧的《沉默的真相》《猎罪图鉴》,到“上海文化广场音乐剧孵化计划”中以网络为主题的《无法访问》,多部音乐剧力图聚焦现实,走进观众内心,引发人们对生活

中西合璧,古今交融——中国音乐剧的新气象

的种种思考。在西安,首部以丝绸之路为主题的音乐剧《丝路之声》于2020年首演,用“旅游演艺+音乐剧”的崭新模式讲述中国故事,传递丝路精神。在珠三角地区,自2007年开始,中国·东莞音乐剧节已成功举办8届。除剧目展演外,音乐剧节还通过举办论坛、设立青少年音乐剧大赛、音乐剧走进社区等活动,培育原创音乐剧土壤……神州大地上,音乐剧正展现出崭新气象与蓬勃活力。

在创作过程中,如何将东方审美融入音乐剧这一源于西方的艺术形式,如何通过音乐剧更好讲述中国人耳熟能详的爱情传说和历史故事,如何将现代讲述与传统文化相结合,应成为创作者不断思考的话题。音乐剧《蝶》巧妙借用梁山伯与祝英台的爱情故事,全剧用西方歌剧中的宣叙调代替对白,融入中国的吟诵元素,实现了传情与叙事的有机融合。由同名元杂剧改编而成的音乐剧《赵氏孤儿》,故事来自2000多年前的春秋时代,剧中布景及服装吸纳中国水墨画意境,简约淡雅,以新声演绎古事,令观众耳目一新。

我们也应看到,作为在中国落地仅20多年的新生文化艺术,中国音乐剧要持续创作具有国际水准的原创作品,仍有一段长路要走。音乐剧是复合型舞台艺术,要将戏剧、音乐、舞蹈三种原本属于不同领域的艺术形式有机结合在一起;编剧、作曲、作词、演员都是创作者,只有心怀对艺术的热爱,在繁荣的市场中戒骄戒躁、不断学习和提升,才能打磨出经久流传的优秀作品。

发展音乐剧,在引人入胜的故事、优美动听的音乐、赏心悦目的舞蹈与逼真变换的舞美设计之外,艺术观念与市场运营也要与世界接轨。在中文版《剧院魅影》之前,《我,堂吉珂德》《罗密欧与朱丽叶》《安娜·卡列尼娜》等国外音乐剧的中文版都曾获得口碑与票房的双丰收。这些取材于经典名著的作品,其成功不仅源于过硬的艺术质量,也在于中外团队通力合作,吸收借鉴美国、法国、俄罗斯等成熟音乐剧市场的运营经验与发展规律。

通过不断地实践,向世界优秀同行学习,中国音乐剧正在探索更加成熟的创作流程和产业模式,为人才培养和未来发展打下坚实基础。人们期待更多浸润东方风、充满中国味的优秀音乐剧作品登上世界艺术舞台,拨动各国观众的心弦。

(作者单位:上海戏剧学院)

瓦伦西亚的“水之道”

许海林

法警引领下穿过广场至法庭入座,以口头审理的方式完成听证、宣判等庭审环节。陪审员围成半圆形就座,整个法庭区域只以围栏与周围民众隔开,审理过程庄严而肃穆。

曾几何时,瓦伦西亚的“母亲河”图里亚河经由8条引水干渠,灌溉着超过1700公顷的广袤土地,种植有柑橘类产品、水稻、葡萄和桃子。8个引水渠社区由此诞生,由社区成员选举产生的管理委员会对流域内事务进行管理,并选出一名陪审员参与水利法庭开庭,审议灌溉纠纷、引水渠维护等问题,以确保水资源得到公平分配并实现有效保护。如今,水利法庭的象征意义早已大于实际意义,但这一传统仍沿袭至今,体现出瓦伦西亚人对水资源和环境的重视。

瓦伦西亚在“继承”与“发扬”间走出一条独具特色的“水之道”。1957年,图里亚河洪水泛滥,瓦伦西亚近3/4的城市被淹没。河水改道后,河床逐渐干涸,仿佛成为城市的一道伤痕,人们萌生了将废弃

河道建成公园的想法。1982年,政府正式启动对图里亚河道的改造规划。如今,在图里亚公园中散步,一路上,艺术科学城、海洋公园、剧院、科学博物馆等建筑林立,它们的设计灵感源于植物、鱼骨、羽毛等自然界事物,经匠心巧思点石成金,别具一格。以水为核心,如镜的水面倒映出建筑物的光影,水与光合奏出广袤自然与建筑艺术的和谐交响。这里已成为当地人的休闲好去处,也是很多游客重点“打卡”之地。

从艺术科学城继续向海边前行,只要三五分钟便能抵达位于图里亚河入海口附近的瓦伦西亚海洋公园。这座欧洲最大的海洋公园总面积超过10万平方米,走进其中,仿佛置身一片广袤生态湿地。这里栖息着数十种鸟类,不乏濒临灭绝的保护品种。公园内分布有80多种植物,空气清新。大型海洋馆建在地下,水箱总容量超过4200万升,有4万余只海洋生物栖息其中,力求充分展现各大洋的海洋生态系统。水草摇曳,五

彩斑斓的鱼儿游弋其间,五颜六色的珊瑚静静绽放,构成一幅幅美丽静谧的海景图。

海洋馆定期组织以环保和生态为主题的探索游戏,寓教于乐。每到暑期,公园还会组织主题夏令营,向青少年普及生态保护知识,让孩子们通过亲身经历感受并理解生态保护的重要意义。最激动人心的时刻要属海龟放生自然活动,工作人员称其为“力量时刻”,不少小营员从此成为环境保护事业的志愿者。

对生态保护的重视,融入了瓦伦西亚城市管理的方方面面。瓦伦西亚拥有西班牙第二大港口。港务局每天对水面进行清洁,定期分析,监测水质,分类收集废物,通过专门的废物转运中心处理,以最大程度降低港口活动对近海水域的影响。瓦伦西亚还通过设立自然公园和自然保护区的方式进行水资源治理。其中最著名的是距离市区仅10公里的阿尔布菲拉自然公园,这里有占地2800多公顷的大型淡水潟湖,是约300种不同鸟类的家园。进入公园的车辆数量和时间受到严格限制,以尽量降低人类活动对自然环境的影响。

从历史中汲取智慧,在探索中不断向前。瓦伦西亚的“水之道”体现出对环保和可持续发展理念的重视,值得人们学习借鉴。

旅人心语

瓦伦西亚市位于西班牙东南部,面朝大海,背倚平原,被誉为“地中海明珠”,亦因阳光明媚而得名“阳光之城”。这里是西班牙海鲜烩饭的发源地,是西班牙的鱼米之乡,新晋“国际湿地城市”之一,也是走在欧洲前列的可持续发展城市。悠久的历史在这座美丽城市传承发扬,其中关于节约和保护水资源的故事,尤其令人难忘。

正午时分,瓦伦西亚市中心圣女广场大教堂前,挤满翘首期待的人群。交谈中,笔者得知,人们正在等待每周四举行的水利法庭开庭。水利法庭设立于中世纪,是欧洲现存最古老的司法机构,2009年被联合国教科文组织列入非物质文化遗产代表作名录。当时钟指向12点,代表不同引水渠社区的8位陪审员在

本版责编:王佳可 徐馨 庄雪雅 王迪 电子信箱:rmrbgjk@163.com 版式设计:蔡华伟