

中华文化源远流长，中华文明博大精深。4月下旬，中国国家大剧院的艺术家们飞越近两万公里，抵达巴西、阿根廷，开启大剧院对南美洲的首次交流访问。在近两周时间里，中外艺术家与当地观众通过音乐会、舞台艺术电影、公开排练和大师公开课等形式，在艺术交往中相遇相知，在文化交流中增进友谊，谱写当代华章。

文化交流枝繁叶茂

中国与广大拉美国家虽相隔遥远，但民心相亲，彼此间怀有美好情谊。近两年来，巴西圣保罗交响乐团、阿根廷基什内尔文化中心、阿根廷科隆剧院和乌拉圭国家广播电视台演出服务中心相继向中国大剧院发出邀请，希望中国艺术家到访演出、开展交流。这4家南美文化艺术机构是我们的老朋友，也是由国家大剧院发起成立的世界剧院联盟成员，彼此间展开了多维度、各类型的交流合作。2021年，基什内尔文化中心、科隆剧院便曾在国家大剧院“四海之声”线上演出系列中，呈现独具南美特色的管弦乐作品。

国家大剧院自建院以来，多次邀请巴西艺术家及乐团来院演出，观众反响热烈。其中，圣保罗交响乐团是首次登上国家大剧院舞台的巴西交响乐团，并将一场演出增加到三场，希望“给巴西人民更多感受中国艺术的机会”。

当古巴两国艺术家在典雅辉煌的圣保罗音乐厅共同演奏时，大家的心情都十分激动。艺术超越国界，以音乐为纽带，两国人民的心更紧密地联系在一起。执棒古巴联合音乐会的德国指挥家凯文·约翰·埃杜塞感慨道：“这是我首次同中国乐团合作，印证了艺术可以跨越语言和文化，促成交流与合作。”

在埃杜塞的指挥下，中巴两国音乐家共同演奏了中国作曲家李焕之的《春节序曲》、贝多芬的《D大调小提琴协奏曲》、匈牙利作曲家里盖蒂的《罗马尼亚协奏曲》等中外名作。音乐会上半场的乐团首席由国家大剧院管弦乐团首席李喆担任，下半场则由圣保罗交响乐团客座首席帕布罗·德·里昂担任。三场音乐会座无虚席，当地观众纷纷称赞中国音乐家精湛的演奏水平和精巧的曲目安排。

在历史悠久的科隆剧院，国家大剧院管弦乐团与科隆剧院高等艺术学院的青年音乐家合作演奏了门德尔松的《E小调第四号弦乐四重奏》、莫扎特的《C大调长笛与竖琴协奏曲》，以及中国作曲家鲍元恺的《紫竹调》等优秀作品，

山海难隔情谊浓

王宁

中西合璧，余音绕梁。

艺术滴灌培育新芽

学习借鉴其他国家艺术发展经验，向世界讲好中国故事、传播好中国声音，是国家大剧院的文化使命之一。音乐传承历史，彰显文化，跨越语言藩篱，易于被外国观众欣赏和接受。因而，我们对音乐会由目安排颇费心思，力求凸显中外交融。在演绎西方古典音乐之外，用西洋乐器演奏的中国传统曲目也深受当地观众喜爱。无论是悠扬雅致的《杨柳青》《紫竹调》，还是充满节日气息的《春节序曲》，都从不同侧面体现出中华民族高雅的音乐品格。其中，采用拨弦演奏方式演绎的《杨柳青》，轻快欢乐，别具韵味。

在音乐会之外，我向基什内尔文化中心推荐放映国家大剧院出品的多部舞台艺术电影，舞台上流淌的音符和影片中动人的画面，如高山流水般呈现中国文化的深厚底蕴。例如京剧电影《赤壁》，故事凝练、唱腔动听，一些经典场景，如“万箭齐放”的草船借箭、热烈壮观的“火烧连营”，都给南美观众带来视觉冲击和心理震撼。

借由大银幕，中华文化的美好芬芳沁入当地观众的心田。阿根廷文化部国际事务负责人弗朗西斯科·塔亚纳说：“京剧电影《赤壁》的展映是阿中文化交流合作的生动案例，是中国传统文化走近世界各地观众的历史性瞬间。”演出之余，中国音乐家走进巴西巴卡雷利音乐学院和阿根廷科隆剧院高等艺术学院，为不同年龄学生开设多场大师课。他们不仅以工作坊的形式引领同学们在演奏技巧上更进一步，还分享了在曲目选择和乐团面试等方面的经验心得。在巴卡雷利音乐学院，一位同学分享了自己在中国出生、成长的美好回忆。李喆鼓励同学们坚持音乐道路，欢迎他们来中国，在国家大剧院的舞台上施展才华。在科隆剧院高等艺术学院，一位学生特地告诉他的“临时老师”、国家大剧院长笛首席叶怡初，在大师课上学到的特殊气息练习技巧等，将帮助他在音乐道路上取得更大进步。

以艺通心传递友谊

以文载道，以艺通心。近年来，国家大剧院不仅推动更多中国经典文艺作品走向世界，还广泛邀请国外名家名团登上中国舞台。在一场场演出中，他们亲身感受到中国观众的可爱，感受到中国文化的可亲。

刚刚在国家大剧院结束7场“贝多芬马拉松”的奥地利钢琴家布赫宾德惊叹于中国乐迷之专业，少年儿童艺术素养之高；德国大提琴家扬·沃格勒特意观看了评弹演出，并与评弹艺术家进行了交流，被中国传统戏曲的精妙折服；出生于阿根廷的指挥大师巴伦博伊姆

图①：在中巴联合音乐会上，指挥家凯文·约翰·埃杜塞(中)同小提琴独奏家宁峰(右)、国家大剧院管弦乐团首席李喆(左)向巴西观众致谢。

图②：国家大剧院长笛首席叶怡初(右)在大师课上悉心指导阿根廷科隆剧院高等艺术学院学生。

中国国家大剧院供图

图①：在中巴联合音乐会上，指挥家凯文·约翰·埃杜塞(中)同小提琴独奏家宁峰(右)、国家大剧院管弦乐团首席李喆(左)向巴西观众致谢。

图②：国家大剧院长笛首席叶怡初(右)在大师课上悉心指导阿根廷科隆剧院高等艺术学院学生。

图③：在巴西圣保罗州文化与创意经济厅供图

图④：在巴西圣保罗州文化与创意经济厅供图

图⑤：在巴西圣保罗州文化与创意经济厅供图

图⑥：在巴西圣保罗州文化与创意经济厅供图

图⑦：在巴西圣保罗州文化与创意经济厅供图

图⑧：在巴西圣保罗州文化与创意经济厅供图

图⑨：在巴西圣保罗州文化与创意经济厅供图

图⑩：在巴西圣保罗州文化与创意经济厅供图

图⑪：在巴西圣保罗州文化与创意经济厅供图

图⑫：在巴西圣保罗州文化与创意经济厅供图

图⑬：在巴西圣保罗州文化与创意经济厅供图

图⑭：在巴西圣保罗州文化与创意经济厅供图

图⑮：在巴西圣保罗州文化与创意经济厅供图

图⑯：在巴西圣保罗州文化与创意经济厅供图

波斯湾上采珠人

管克江

元一世纪，古罗马博物学者老普林尼就在《自然历史》中提到，“最完美与珍稀的珍珠来自于阿拉伯海湾”。在公元七世纪，中国同阿拉伯国家打通了海上贸易往来通道，中国的丝绸、瓷器销往阿拉伯半岛、东非、欧洲，阿拉伯香料和珍珠也登船经印度洋前往中国。文艺复兴时期的荷兰航海家扬·哈伊根·范·林斯霍滕也在其《东印度水路志》中说：“贾尔法的珍珠天下知名。”贾尔法就是今天的哈伊马角。

考古学家曾在阿联酋阿布扎比发现距今已有8000多年的珍珠，这可能也是世界上最古老的珍珠之一。在乌姆盖万和沙迦酋长国，也发现有数千年历史的珍珠。19世纪末到20世纪初，采珠业成为阿联酋最重要的经济来源之一，约有1200艘采珠船活跃在当地。

天然珍珠采集难度极大。苏韦迪的爷爷穆罕默德·苏韦迪曾经是阿联酋有名的采珠人。每年盛夏，采珠船出发，船员们开始连续几个月的船上生活。采珠

人身系长绳，绳头绑上石头，由同伴牵引放入水下。他们将采集到的珍珠放入胸口的篮子里，憋不住气时，由同伴迅速拉出水面。周而复始，采珠人一天要潜水上百次。而自然生长的珍珠贝壳中，形成珍珠的概率只有1%。

20世纪20年代以后，人工养殖珍珠技术的发展令传统采珠业面临挑战。1958年阿布扎比发现石油后，传统采珠业在阿联酋逐渐黯淡。但在苏韦迪看来，珍珠不仅有经济价值，还是文化和社会传统的一部分，“它们不应该只停留在博物馆里和图片上。”带着这份热忱，2005年苏韦迪辞去公职，成立了珍珠养殖场，向外国游客介绍阿联酋采珠传统。

在复制的采珠船上，工作人员身着采珠人服饰，再现当年采集珍珠时的情景：茫茫大海之中，采珠人用刀破开一个珍珠壳，检视其中是否有珍珠；夜幕降临，大家围坐船上，一边喝着阿拉伯咖啡，一边吟唱歌曲，相互打气……养殖场的展示平台四周悬挂着多张图片，讲述着珍珠的历史和采珠人的生活，也展现着波斯湾地区独特的经济文化景象。

今天，苏韦迪珍珠养殖场每年吸引上万人前来参观，成为哈伊马角重要旅游目的地。苏韦迪也时常潜水采集天然珍珠，但只用于收藏。他说，采珠工作条件非常严酷，采珠人需要排除万难、艰辛劳作，一条船上的人们需要同舟共济、相互配合，最终才能有所收获。千百年来，这种奋斗和团结的精神也成为阿拉伯文化的一部分。

的确，天然珍珠需要采珠人不懈努力，才能浮出海面。世界上许多美好事物的呈现，莫不如此，都需要不畏艰辛的“采珠人”。

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

清新脱俗的美

——波提切利绘画赏析

马躏非

近日，“波提切利与文艺复兴”画展在上海开幕。48件展品均来自意大利乌菲齐美术馆，其中10件为意大利画家桑德罗·波提切利的原作，另外还有最早使用油彩的意大利画家之一佩鲁吉诺以及洛伦佐·克雷蒂、菲利普·利皮等艺术家的作品。展品涵盖蛋彩画、油画、湿壁画等艺术形式，展现了以波提切利为代表的早期文艺复兴的艺术辉煌。

本次展览中最大的看点是波提切利的真迹：乌菲齐美术馆“镇馆之宝”——《三博士朝圣》《女神帕拉斯·雅典娜与半人马》及《青年女子“西蒙内塔·韦斯普奇”的肖像》3件作品均在展出之列。广为人知的《春》和《维纳斯的诞生》则以高清图复制品的形式与观众见面。

波提切利是15世纪意大利极具影响力的画家，其作品色彩明丽清新，线条优美流畅，具有温婉恬淡、清雅脱俗的诗意之美，在西方艺术史中被奉为经典。他独特的艺术风格如同一道“人文主义的曙光”，让当时的人们感受到久违的古典美，也为文艺复兴的全盛期奏响序章。

体现人文主义的复兴

1445年，波提切利出生于意大利佛罗伦萨的皮革商家庭。他自小受到良好教育，20岁起先后师从菲利普·利皮和韦罗基奥，二人都是15世纪声名显赫的古典主义艺术家。波提切利天资聪颖，进步很快，在1470年就有了自己独立的工作室。

受菲利普·利皮影响，波提切利对蛋彩画情有独钟，他大部分作品都采用了这一样式。木板蛋彩画是源自古埃及的绘画技法，后经古罗马传至欧洲，盛行于14、15世纪，16世纪逐渐被油画技法取代。蛋彩画以蛋黄或蛋清为材料，具有速干、颜色淡雅、以线条塑形的特点，波提切利清新淡雅的画风与这一材料有很大关系。

1474年，波提切利成为佛罗伦萨美第奇家族的宫廷画师。美第奇家族崇尚古典文化，兴办图书馆、赞助文化艺术建设、资助学者，宣扬古典文化和人文主义精神，是当时意大利文艺复兴运动的中坚力量。波提切利在这里结识了许多古典主义学者和诗人，其中尤其值得一提的是人文主义诗人波利齐亚诺，他的诗作及其对古典神话的研究时常成为波提切利创作的灵感源泉。

1485年，波提切利完成了《青年女子“西蒙内塔·韦斯普奇”的肖像》。西蒙内塔亭亭玉立，是佛罗伦萨的“女神”，也是当时文人墨客的赞美主题。波利齐亚诺曾在诗歌里称赞西蒙内塔：“她有许多非凡的天赋，她的举止是最优雅、最迷人的。她的每一位朋友都觉得自己才是她最深爱的人。”

此后，波提切利又绘制了数幅西蒙内塔肖像。例如收藏在德国施泰德博物馆的《西蒙内塔肖像》，人物雍容沉静。乌菲齐美术馆的这幅《青年女子“西蒙内塔·韦斯普奇”的肖像》更具古典主义肃穆典雅的气质。画中，西蒙内塔身着素洁的棕色衣冠，妆容淡雅，白色头巾包裹着浓密的秀发，一缕发丝垂落在脸颊旁，没有华丽的配饰，修长的脖颈上只有一条精细的黑色丝带，生动展现出落落大方的女性形象。这幅肖像也被视为“美德”的拟人像，体现出文艺复兴时期的人文主义思想。正如学者指出的：“在文艺复兴思想中，美与美德紧密相连。”

追求诗意的唯美风格

进入美第奇家族后，波提切利还经常参加“柏拉图学园”的活动。学园由意大利早期人文主义哲学家马尔西利奥·费奇诺领导，费奇诺在学术理念上追求人、自然与精神世界的和谐统一，在思维方式上追求艺术化的想象。学者们的新柏拉图主义思想为波提切利打开新世界的大门。

这一时期，波提切利在作品中力求超越物质性，通过表现形式的唯美到达精神上的“永恒之美”：画风俊逸秀美，用色清新淡雅，背景飘逸悠远，人物表情细腻传神。尤其是希腊神话

中的维纳斯、居于山林水泽间的仙女和天使等形象，冰肌玉骨，无半点尘俗之气。《女神帕拉斯·雅典娜与半人马》《春》《维纳斯的诞生》等作品均体现出上述艺术风格。

《维纳斯的诞生》创作于1485年左右，画家的灵感来自波利齐亚诺的田园诗歌《吉奥斯特纳》。画作中，平静的海面碧波荡漾，纯洁美丽的维纳斯站在贝壳上，翱翔天空的风神轻轻将海中的贝壳吹到岸边，仙女正张开红色衣冠，准备为维纳斯换上新装。维纳斯秀美端庄，双目凝视远方，眸清似水，充满幻想和淡淡的感伤。这是意大利文艺复兴时期最著名、最具代表性的画作之一，自1815年以来一直在乌菲齐美术馆展出。

维纳斯的“忧郁之美”是波提切利画中人物的典型气质。约1480年至1482年，波提切利在费奇诺的指点下完成了《春》。画中的维纳斯美丽端庄，徜徉于幽静的树林，静待春的降临。整个画面犹如世外桃源，暗褐色的背景渲染出一丝哀伤惆怅、幽思迷茫的气氛。这种“忧郁之美”激发观者的沉思和想象，使人一时摆脱现实束缚，得到心灵观照和精神净化。

转向现实世界的批判

1494年，意大利宗教改革家吉罗拉莫·萨伏那洛拉掀起宗教改革运动，推翻美第奇家族统治。在这场运动中，波提切利认识到罗马教廷的腐败和黑暗，坚定站在萨伏那洛拉一边。他的绘画风格也随之发生很大变化，一改此前诗意的唯美主义风格，转而带有强烈的批判精神。艺术史学家们认为，波提切利晚期的作品逐渐回归到中世纪哥特艺术的平面化风格。

晚年的波提切利对但丁的《神曲》表现出极大兴趣，曾用近20年时间创作了92幅《神曲》插图，力图呈现但丁的人文主义精神。这套插图除4幅全彩画外，其余全部采用银尖笔画法。

1495年，波提切利创作了寓言画《诽谤》。这件作品表现了古希腊作家卢西安记载的画家阿佩莱斯受人诬告入狱，重获自由后创作《诽谤》表达愤慨和委屈的故事。波提切利在画中采用拟人像的形式，抨击现实社会的黑暗。画作色彩对比强烈，线条硬朗，构图局促，弥漫着紧张气氛。

艺术风格的转向，时常与艺术家的境遇互为映照。与顺遂和闪耀的前半生相比，波提切利生命的最后15年可谓转折剧烈。1510年，他在贫病交加中孤独离世。在波提切利之后，意大利文艺复兴进入了“美术三杰”的全盛时期，达·芬奇、米开朗基罗和拉斐尔星光熠熠，波提切利似乎已被遗忘，直到19世纪末期，他才重新回到人们的视野中。

英国历史学家朱利安·玛利在《波提切利画传》的结语中这样写道：“当现代文明曙光拂去人们思想中的尘埃时，波提切利这个响亮的名字，以及他那些画技高超的作品，旋即征服了当时的画家们。”波提切利的艺术代表了文艺复兴早期的辉煌，呈现出那个时代的美。他的艺术风格超越时间与空间，直到今天依然在艺术、设计、时尚和电影领域产生着影响。

(作者为中国人民大学艺术学院教授)

《青年女子“西蒙内塔·韦斯普奇”的肖像》 马躏非供图

旅人心语

乘坐木船在阿联酋哈伊马角的海湾一路前行，岸边的红树林枝枝交错，一群火烈鸟在滩涂觅食。哈伊马角位于阿联酋东北部，是该国7个酋长国之一，也是传统的农业和渔业中心，拥有丰富的自然资源。

船行大约半个小时后，海面上出现一栋木板房——这里是阿联酋苏韦迪珍珠养殖场的展示中心。养殖场创办人阿卜杜拉·苏韦迪告诉记者，采珠业曾经是阿联酋引以为傲的出口产业，为哈伊马角的经济提供了巨大动力。现在，珍珠养殖场成为外国游客了解阿联酋文化传统的一个窗口。

波斯湾地区盛产海水珍珠。早在公