

2月2日至2月20日，中央民族乐团《天地永乐·中国节》欧洲新春巡演成功举行。乐团走进奥地利维也纳、德国汉堡、柏林、杜塞尔多夫、德累斯顿、波兰华沙和匈牙利布达佩斯，将古老又青春、民族又世界的中国民乐带进现场上万名观众和云端数十万收看者，收获了如潮的掌声和强烈的情感共鸣。这一切让我感动，启发我进一步思考中国民乐所蕴藏的民族性、现代性和国际性，探究中国民乐在推动文明交流互鉴、促进各国人民相知相亲方面的独特价值。

共通的情感

作为中央民族乐团品牌音乐会之一，《天地永乐·中国节》以时间为轴，通过民族管弦乐的形式诠释中国节日文化，以春节、元宵、清明、端午、七夕、中秋、重阳、冬至为主题，用音乐表现四时之美，讲述传统时节寄托的中国人的情感与人生体悟。

这种音乐语言既抽象，又生动真切，观众从音乐中清晰地“看”到“人”，感受到人类共通的情感。《天地永乐·序曲》蓬勃热情，春回大地的喜悦扑面而来，洋溢着人们对新一年的美好憧憬。《清明·青青思念》笛声响起，众人在烟雨袅袅中寄托清明时节的慎终追远。《中秋·云清风舞》在管弦乐队的烘托下，用二胡倾诉一轮明月照耀下的游子思乡情，勾画着万家团圆时的人间欢喜，传递着“江畔何人初见月？江月何年初照人？”的千古追问。《冬至·福吉天长》突出琵琶的表现力和感染力，以3个乐章展现浓郁的民族风情和对美好明天的祝福。

半个多月的演出中，绝大多数观众是外国人。一曲终了，大家自发起立鼓掌，掌声经久不息；演出结束，人们集体起立欢呼，令人震撼——我们知道，大家不仅听懂了中国民乐，而且被深深打动。“中国音乐情感丰富，今天音乐会上的作品让我感到自己正被爱包围，非常美好。”观众的话让我感动，知音如是。

为了让欧洲观众更好地理解剧目，我们此次特别邀请奥地利戏剧表演艺术家罗伯特·迈尔担任德语地区演出讲解。他幽默诙谐地与观众互动，讲述屈原、牛郎织女、中秋、重阳等中国传统文化故事，也将中国民族器乐的特点娓娓道来。他的讲解拉近了观众与《天地永乐·中国节》的距离，让这次巡演更加立体生动。为了扩大传播，我们还与古典音乐在线平台美迪奇合作，对德国汉堡站的音乐会全程录制播出，收获了更多国家的观众。

此次欧洲巡演，我们在编曲配器上更加突出中国民族器乐的技术特点和艺术表现力。笛箫、二胡、古琴、胡琴、笙、阮、琵琶……不同曲目突出不同器乐，同时追求配器和谐。有观众表示：“这是我第一次听到如此‘中国’的音乐会。通过主持人介绍，我认识了这些乐器，它们独特的音色带给我与欣赏西方古典音乐完全不同的感受，从今天起，我就是你们的乐迷了！”“我和朋友们一直为中国音乐家鼓掌。你们的音乐感染力很强，令人沉醉！”……来自观众的激情心声、提前售罄的演出门票、不断的返场表演，都令我们更加确信音乐无国界，中国民乐可以讲好中国故事，可以在世界面前展现一个可信、可爱、可敬的中国形象。

旅人心语

行车穿越浓浓的晨雾，成片的橄榄园出现在窗外，连绵起伏的小山丘铺满绿色，很有些气势。橄榄树大多不高，排列规矩，繁茂苍绿的树上已挂满橄榄果。轻轻一掐深紫色的外皮，酒红色的果肉就带着汁水扑了出来。

讲解员介绍起这片橄榄树的品种和特点，并邀请游客们浅尝一口果实的滋味，说说自己的感受。在园区入口的休息室内，工作人员已经准备好同品种橄榄的初榨橄榄油和深色玻璃杯，引导游客学习橄榄油的品鉴方法，从“形、声、闻、味、触”五个方面了解橄榄的独特之处。

在我的印象里，橄榄树的模样是模糊的。从但丁在《神曲》中描述他“戴着橄榄枝花冠”的爱人，到诺亚方舟故事中和平的象征，橄榄树仿佛是西方文明的一个符号。直到到西班牙工作生活，才知道这种植物再日常不过：家家户户煎炸蒸煮离不开橄榄油，餐桌上的前菜是橄榄果，洗手沐浴有橄榄皂……这是西班牙的支柱产业之一，更是西班牙古老

赵聪

让当地观众产生进一步了解中国的兴趣和热情。“我听得热泪盈眶！3周后我就要去中国了，这场音乐会如同旅行的开端。”“虽然我们有贝多芬、莫扎特，但你们是如此特别，如此美好，我们很庆幸今晚来到这里！”我最近刚从中国回来，这场音乐会让我感受数千年的中国文化，各种乐器演奏出的声音无比美妙。我闭上双眼去聆听，去分辨中国音乐的独特调式，太震撼了。”华夏之音如同文化使者，润物无声，将人们与中国的距离拉得更近了。

融合的魅力

以艺术为纽带，促进民心相通，音乐大有可为。此次欧洲巡演，中央民族乐团在奥地利维也纳音乐厅、德国汉堡易北爱乐音乐厅、柏林爱乐音乐厅等多个享有世界盛誉的古典音乐厅奏响音符，

此次巡演能够让中国民乐自然而然地走进欧洲观众的耳中、心里，源于我们对融合中西文化的探索，以及中华优秀传统文化传承创新的肥沃土壤。中国与西方审美各有特点。以绘画为例，以西方审美标准来看，透视、写实是一种美；以中国传统审美为标准，线条、留白是美。二者没有高下之别，且存在交集，这就凸显了融合的必要，也使艺术引发共鸣成为可能。为了让中国民乐适应中西两种审美体系，我们尝试加强交响乐和民乐的融合，对国外听众而言，熟悉感和陌生感并存。

在与外国音乐家交流时，对方往往惊讶于我们手中的乐器已有上千年历史，却依然如此富有艺术表现力和技术难度。这是因为我们一直在传承中创新。我们的文化自信不仅来自千年的传承，更因为这古老的文化至今依然生机勃勃，这是我们与世界对话的文化底气。要让今天的年轻人喜欢民乐，让民乐走向外国观众，需要作品更富有节奏性、融合性和技术性。此次欧洲巡演，我们邀请指挥家李心草执棒，他熟悉当前世界音乐的特点和趋势，对整个乐团声音的把控具有国际视角，从而令整场演出更精细、更有控制力和张力，曲目上以原创作品为主，作曲风格和技法既传统又新颖，对欧洲观众富有吸引力。

上世纪末，中央民族乐团第一次走进维也纳音乐厅和柏林爱乐音乐厅。今天，我们重返熟悉的音乐厅，带来了更符合当代审美、更具有国际音乐语汇、更能展现当代中国精神风貌的作品。奥地利《皇冠报》这样评价《天地永乐·中国节》：“音乐会以一种堪称典范的方式让人们感受中国传统乐器，聆听来自东方的音乐。”

与此同时，我们深知民乐具有鲜明的民族风格，它不是流行化的大众音乐，也尚未成为普及的音乐类型，若想使其真正走向世界，任重而道远。民族符号色彩浓郁的文化类型更合适通过融合手法增强其世界性和综合性，同时借助故事化表达，推动其传播得更远更广。在呼唤互信与合作的今天，期待中国民乐继续做好中外文化交流的使者；在提倡文明交流互鉴的当下，期待中国民乐不只是中国的民族音乐，亦成为人类文明的共同结晶。

（作者为中央民族乐团团长、琵琶演奏家，蒋欣雨、肖颖采访整理）

图片由上至下依次为：

2月6日，中央民族乐团《天地永乐·中国节》欧洲新春巡演德国汉堡站音乐会现场，观众起立鼓掌欢呼。

中央民族乐团团长、琵琶演奏家赵聪在奥地利维也纳音乐厅演奏。

中央民族乐团青年笛箫演奏家丁晓逸在德国汉堡易北爱乐音乐厅演出。

以上图片均为李想摄

艺术“有根”正青春

韩美林

3月6日，韩美林艺术展在黑龙江哈尔滨落幕。这次展览分为“生灵”“载道”“欢洽”“妙思”4个单元，涵盖书法、绘画、雕塑、铁艺、陶瓷、紫砂、印染等不同艺术门类。在“载道”单元，我与观众分享了对古文字美学的理解与思考。几十年来，我热心于收集整理古文字符号，对它们进行临摹和再创作。这些来自遥远时代、介于文字和图画之间的“形象”，给年少时的我很多想象空间。直至今日，我的创作力仍然澎湃涌动，这是中华优秀传统文化给中国艺术家带来的内生动力，源源不断，绵绵不绝。

结缘“天书” 滋养绘画

我的主业是绘画创作，但与书法结缘更早。我5岁开始学习书法，六七岁时，我在土地庙意外发现几本古书，书上的篆字就像好看的图画一样。我感到新奇有趣，经常临摹、篆刻。不久，我又在中药铺看到“龙骨”，好奇地把上面的甲骨文也当成“图画”临摹下来。从此以后，这些文字符号盘桓在我的脑海，千变万化，相伴一生。

参观贺兰山岩画是我艺术生涯的重要转折点，我对古文化的兴趣自此进一步深化。20世纪80年代，我第一次来到宁夏银川，走进贺兰山深处，先人留下的岩画给人带来无穷无尽的想象，我徜徉其中，灵感闪现。八入贺兰山，每次都带给我不同的发现与感悟。我着迷地把那些符号和岩画记录下来，它们不属于考古、古文字学的研究范畴，还是历史、考古、美学等诸多学科的研究对象，是中华文明的瑰宝。我四处寻访，从甲骨、石刻、青铜、岩画、古陶等文物上搜寻、记录下数万个古文字符号，其中很多都是“意义不明”或“待考”的字符，我称之为“天书”。

年少时，我喜欢古文字，因之似“图画”。如今，我研究书法，同样为了画画。我努力捕捉中国古文字的神韵气质，并寻求它们在艺术上的价值。它们教会我一种能力——“概括力”，使我在创作时能够快速抓住所描绘事物的特点，用简洁的笔触勾勒出既展现事物本质又具美感的形象。我以几十年艺术生涯对“美”的理解与积淀为基础，用现代审美意识解构古人创造的文字，进行再创作，将“天书”创造性地拓展至水墨、陶瓷、紫砂、印染、木雕、铁艺各个领域。通过与各国美术机构、博物馆合作办展，我将这些作品带出国门，希望能向世界展示数千年中华文字中蕴涵的丰富形象和古朴美感，让更多人感受中华文明的广博与厚重。

深入民间 创新传统

我热爱中华大地上生机勃勃的民间艺术。剪纸、土陶、年画，都是我的灵感来源。

2023年4月，我带领“艺术大篷车”采风团队再次出发，前往江苏宜兴、南通，深入贺兰山、三江源，走进多彩贵州，展开为期2个多月的艺术创作之旅。1977年“艺术大篷车”始发至今，深入各地采风已是我每年的例行功课。40多年来，从山东、河南到陕西、宁夏，从云贵腹地到江浙水乡，我一直行在路上、随走、随想、随创作。我们不踏足热门旅游景点，专挑乡里坊间、深山老林和黄土地沙海这样充满原生态之美的地区。没有“艺术大篷车”的实地考察寻访，没有“艺术大篷车”的实地考察寻访，没有鲜活的所见所闻，我就不会数十年如一日地充满创作冲动，笔下的诸多艺术形象更无从谈起。艺术家脱离实践和生活，艺术创作也就成了无源之水、无本之木。

我的初衷是去学习、向人民、向土地学本事、学精神。在素有“陶都”美

称的江苏宜兴，“艺术大篷车”的到来让平日难得一见的当地制壶名家聚在一起，探讨造型创新难题。我们共同实验、磨合，打造出一件件颇具意义的作品。“雨露天星提梁壶”便是我与紫砂艺术家顾景舟共同创作的作品之一。我在设计中融入当代审美，将直线与弧线交错运用，形成方中有圆、圆中有方且兼具流动感的视觉效果，既有简约现代的形式意味，又不失紫砂温润古朴的材质美感。

如何继承创新传统文化艺术？我的答案是“提炼与充实”：从传统文化中提炼典型、传承精髓，创作出融合当代审美理念的艺术作品。例如，在陶瓷、木椅等传统手工艺品上篆刻“天书”，使作品既具历史文化底蕴，又呈现当代几何美学意蕴；将民间剪纸、刺绣中的常用花纹图案，排列组合成具有现代风格的纹样，印在丝巾和背包上……由此，传统文化融入当代艺术，走进人们的日常生活，成为时尚。

扎根民族 走向世界

勤学苦练，是艺术工作者走向成功的捷径。为设计鼠年生肖邮票，我一口气画了700多幅不重样的稿样；创作“天书”时，我的手写得满是裂口，血痕斑斑；篆刻陶器时，每刻一刀，我都咬紧牙关发力，竟崩坏了半颗牙……如同一头牛，我一直埋头拉车；一抬头，竟走向世界。

1980年，我的首次国外个人艺术展在纽约举办。同年，我的作品在美国21个城市巡回展出，让当地民众近距离认识了以刷水画创作的憨态可掬的大熊猫和活泼顽皮的小猴子。多年来，“艺术大篷车”前往欧洲、非洲和美洲，汲取世界艺术营养。2016年，“韩美林全球巡展·美林的世界”在意大利威尼斯举办，为期4个月的展览吸引超过10万名各国艺术爱好者，留言簿满满，他们对中国文化艺术的感知与盛赞：“这是我第一次意识到，中国绘画可以这么有趣”“看到这些画作，中国仿佛近在眼前”“东方艺术的深刻与宁静，令人肃然起敬”……

意大利于世界艺术而言意味深重。我在中央美术学院学习时，便开始了解文艺复兴时期的意大利艺术。东西方艺术各有所长，我与意大利艺术家亦惺惺相惜，建立起深厚友谊。2013年，意大利著名设计师亚历山德罗·门迪尼专程到北京参观我的艺术展。3年后，他从米兰赶至威尼斯，观看我的个展。85岁的他细致地欣赏每一件展品，尤其喜爱蓝染布花、紫砂壶和木雕椅子，久久驻足，细细品味其中的东方神韵。对艺术的共同追求和情感共鸣让我们敞开心扉、畅所欲言，艺术与人格成为友谊的基石。

此后，我的全球巡展陆续走进法国巴黎、列支敦士登瓦杜兹、韩国首尔、泰国曼谷等地。纯真可爱的动物刷水画，展现母爱情情的雕塑，沉稳古朴的木雕椅等作品，向世界展示了东方艺术的传统神韵、当代表达和精神内涵，展现出中国艺术语言蕴含的爱与美，促进着不同文化的交流与理解。这也是2015年我被联合国教科文组织授予“和平艺术家”所应肩负的职责与使命。“将现代理念与民间艺术相融合，并且深信有根的艺术才能发展繁荣，经受时间的检验，这与教科文组织促进文化遗产保护的使命产生共鸣。”时任联合国教科文组织总干事伊琳娜·博科娃这样评价。

回顾由民族至世界的艺术之路，我视“与传统共命运”为自身使命，致力于传统艺术的现代转型；视“爱与和平”为创作母题，传递人类对真善美的共同追求；视“生活实践”为灵感来源，古今合璧、中外兼收。直到今天，我的作品仍充满变化、不断提高，我的艺术春天仍在当代……

（作者为中国当代艺术家、清华大学文科资深教授，王迪采访整理）

《龙》

韩美林绘

橄榄树之旅

颜欢

文化的重要一环。早在3000年前，腓尼基人和希腊人就将橄榄树种植引入伊比利亚半岛，橄榄从这深深根植于地中海人的饮食习惯之中。如今，全世界98%的橄榄油都产于地中海沿岸国家，西班牙的产量约占其中一半。据西班牙橄榄油企业联合会的数据，西班牙橄榄产地遍布全国15个大区，种植橄榄树超过3亿棵，登记在册的橄榄树品种超过260种。

每年10月，西班牙橄榄陆续进入收获季，此时的橄榄林更别具风情。无论是当地人还是慕名而来的外国游客，都热衷于报名参加不同产区组织的“橄榄油之旅”，享用一份纯正的地中海早餐，在橄榄林中散步，参观千年古树，学习橄榄油的品鉴方法，再去榨油厂参观从果实到成品油装箱的制造过程，还有机会体验以橄榄油为基底的芳香按摩，最后在橄榄盛宴中结束一天的行程。

在埃斯特雷马杜拉大区一座拥有上百年历史的庄园里，橄榄油之旅的广告

贴在门口最显眼的地方：每日开团，费用从10多欧元到40欧元不等。西班牙姑娘瓦莱里娅告诉我，附近的橄榄园区受原产地保护认证，依托于此，当地农户近年来开发出一条“橄榄美食线路”，既有品鉴销售，又讲历史文化，“最值得一去的是附近一处古罗马遗迹”。古罗马时代，人们已经开始使用重力压榨系统。在遗迹处，依然可见打磨成圆柱形的巨型花岗石，当年人们利用石块的压力，先将橄榄果压成橄榄浆，继续在石磨中碾压出汁，通过水渠到达沉淀池，最终得到较为纯净的橄榄油。说起这条线路的“明星景点”，瓦莱里娅的语气中满是自豪，“你会看到距今已2000多年的压榨油系统，也是目前保存最完好的古罗马葡萄酒和橄榄油制造遗迹——这是历史的见证。”

这一刻，我更加理解西班牙人对橄榄的热情：不仅因为其美味与健康，还因其代表文化的创造和传承。在悠久的历史中，人们利用这种植物创造了极为多样的活的自然和文化景观，使橄榄

文化成为地中海文化中不可或缺的一部分。尽管由于近年来极端天气频发，橄榄种植业受到严重冲击，但世代以此为生的农户们依然愿意坚守这片土地。他们通过开发橄榄园旅游，一方面维持农场存续，另一方面让游客在乡间野趣中了解橄榄的生态意义和文化价值，既在发展中自觉保护其历史和种植环境，又在保护中继续创造更多的经济和社会价值。

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