

在墨西哥阿卡普尔科市,考古学家偶然开展的一次发掘,唤醒了沉睡已久的中国瓷器。这批来自中国福建漳州和德化等地的瓷器穿越时空,携带古代海上丝绸之路的阵阵海风,呈现于世人眼前。一件明代万历年间的圆形瓷盘引人注目,盘面绘有园林中悠闲漫步的双鹿,细腻笔触尽显中国古典绘画精髓。发掘时,这件瓷盘已经破损,但在巴拿马附近海域进行的考古发掘中,同样出水了主题相同、风格相近的瓷碟(图①)。这证明16世纪早期,中国瓷器已随马尼拉大帆船历经风浪,抵达遥远的拉丁美洲大陆,向当地民众传播着中国传统美学,见证了中华文化与当地文化的交流与融合。

中华器物传拉美

中国和拉丁美洲国家间的器物交往由来已久,推测不晚于5世纪。墨西哥曾出土中国汉魏时期的古钱币,厄瓜多尔、秘鲁等地发现西汉王莽时期的货币、篆文石柱、汉字古碑古砖等中国遗珍,秘鲁国家博物馆收藏着两件绘有八卦图形的古老陶器……可见,彼时具有中国传统色彩的器物在拉美地区的传播范围已较为广泛。

明代,跨太平洋大帆船贸易加固了中拉器物交流的纽带。明万历三年(1575年),西班牙开辟自广州至拉美的航线,这条航线经澳门出海,在菲律宾马尼拉中转,直至墨西哥阿卡普尔科、秘鲁利马和巴西伊亚。这种经第三方中转的路线是16至18世纪中拉贸易往来的主要模式,中国的瓷器、绸缎、扇子、珠宝、棉布等商品经此远航至拉美。美国考古队在旧金山以北德鲁克海湾附近的印第安人贝冢中,发掘出70余件万历年间的青花瓷。经考证,这批瓷器来源于1595年11月从马尼拉驶往墨西哥中途沉没的圣·奥格斯汀号大帆船,佐证了彼时中拉海上贸易的盛况。

18、19世纪,输入巴西的中国产品种类繁多,涵盖瓷器、扇子、布料、漆盒等。1722年6月沉没于瓜纳巴拉湾的船只“天使皇后”号就载有几百箱康熙时期的瓷器,说明当时中国瓷器在巴西市场广受青睐。19世纪,清政府派遣游历使傅云龙出使日本、美国、加拿大与拉美各国。他穿越加勒比海和中美洲地区前往古巴、秘鲁和智利,并途经阿根廷和乌拉圭后到达巴西。

值得一提的是,在中国出口拉美的工艺品中,扇子尤为畅销。美国汉学家卫三畏在《中国商业指南》中记载了中国传统扇子的种类,其中最高级的烙画扇和羽扇销往海外后被视为奢侈品,从广州出口到拉美地区数量最多的当数葵扇。在智利国家博物馆,收藏着一把19世纪的广式象牙扇(图④)。它由象牙镂空制成,雕有动物、植物和建筑,中间有一个椭圆形圆饰,上面印着阿根廷盾,体现着西方装饰图样与中国传统器物的交流融合。

2014年7月,首次中国—拉美和加勒比国家领导人会晤举行,开启中拉整体合作的新阶段。此后,双方文化交流加速推进,中国器物通过艺术展览、文化交流年、博物馆合作等方式走进拉美各国。2016年,中国同拉美和加勒比国家共同举办了“中拉文化交流年”。2018年,中国国家博物馆和巴西国家博物馆签署合作备忘录,并在展览互换、文物研究、考古发掘、技术创新等领域开展合作;同年,中国企业与巴西国家博物馆共同打造“数字巴西国家博物馆”,助力博物馆重建与文物保护。

匠心致远 余韵悠长

中华工匠文化在拉美地区的传播、融合与发展

在巴拿马附近海域发现的中国明代万历年间瓷碟。

①

托马斯·卢里摄

清代乾隆时期中国瓷盘,巴西国家历史博物馆藏。

②

潘天波供图

在菲律宾海岸圣迭戈号沉船中打捞出水中国景德镇釉下青花瓷罐。

③

弗兰克·戈迪奥摄

19世纪的广式象牙扇。

潘天波供图

认知拓展识中华

数百年来,沿着穿越太平洋的海上商路,中华匠人精心制作的器物及其蕴含的中华文化拓展了拉美国家民众对中国

多面库斯科

宋亦然

惊喜地发现,古老与现代、本土与异域、传统与科技在这里相互交融、和谐共处,塑造出一个丰富多彩、充满活力的库斯科。

漫步于库斯科老城区,目之所及多是保存良好的古老建筑。城墙常由大大小小的石头搭建而成,石块形状并不规则,却砌得严丝合缝,令人叹为观止。远远望去,库斯科老城古意盎然;走近观察,古建筑群中点缀着形形色色的商店,如同古树新生的嫩叶,散发着现代生活的烟火气息。在新落成的建筑里,时常融入马丘比丘风格的石墙、窗户等印加文化元素。石砌古迹与摩天大楼比邻而立,这幅奇妙的城市景观提醒着人们,库斯科不仅属于过去,也面向未来。

在库斯科,现代感浓郁的涂鸦随处可见。它们用色大胆热烈,内容朴实深刻,描绘的多是艺术家眼中的印加生活场景:或是威严的印加国王,或是正在纺织的印加妇女,或是玉米、藜麦、马

国的认知,加深了他们对中国的了解和喜爱。

丝绸丰富了拉美对中国的想象。一艘艘中国商船在拉美港口停靠,当地民众对中国“丝船”的记忆深远而持久,他们将停泊于本国港口的“丝船”称为“中国之船”。沿着“丝船”航路,中华工匠亦随之至拉美诸国。例如在16世纪末墨西哥城的“唐人街”和17世纪阿卡普尔科的“中国市场”内,众多中华工匠侨居于此,开启异域务工生涯。由此,“丝船”与工匠逐渐成为拉美民众了解中国文化和中国社会

的窗口。

“技术物”亦激发拉美对中国技艺的兴趣。这些由中华工匠生产的技术物,为当地人带来耳目一新的体验和认知。哥伦比亚作家马尔克斯在《百年孤独》中描绘了吉卜赛人将科学技术带入加勒比海沿岸小镇马孔多后,布恩迪亚家族对磁铁等科技物品产生迷恋。市场里悬挂的中国灯笼和法国女人肩上绚丽多彩的中国丝绸披肩,为马孔多带来了全新的生活气息。这些描写意味着中华工匠文化经欧洲殖民者中转进入拉美,影响了当地人的生活情调和审美趣味。

“拔山拿”(Paisano)传递拉美民众对中国形象的好感。据清政府驻秘鲁使馆参赞使节谢希博提及,秘鲁当地人普遍将华人称为“拔山拿”,在西班牙语中意为“同乡”,展现了秘鲁人对华人的亲切态度,亦说明太平洋海上贸易自古以来便促进中拉民心相通,塑造了秘鲁人对中国形象的良好认知。

中华工匠文化对拉美的建筑陈设与审美情趣也产生深远影响。在巴西米纳斯吉拉斯州的小城萨拉,朱红金粉画、身着长袍的中国古人、飞檐亭子和小桥流水等图案出现在教堂中,这些图案自18世纪起就在当地流行。巴西设计师卢西奥·科斯塔在设计首都巴西利亚城时,曾经参考了北京紫禁城的对称布局。由中国漂洋过海而来的瓷器、漆器、屏风、橱柜等,不仅改变了当地民众对生活空间的分布与装饰,还成为财富与地位的象征。当地的贵族特意遣使者前往中国,定制镌刻家族徽章的瓷器,以彰显家族的尊崇地位与独特的审美情趣。

中华工匠技艺助力拉美技术发展。16、17世纪,印第安人用本地特产换取中国丝绸等商品,秘鲁矿工尤其青睐中国的亚麻布衣。随着中国丝绸及亚麻布服饰在拉美的流行,拉美对蚕丝的需求日益增长,养蚕业和丝织业随之兴起。16世纪初,养蚕技术从西班牙传入加勒比海地区的伊斯帕尼奥拉岛,此后墨西哥中南部地区的养蚕业也迅速发展起来。巴西历史学家弗朗西斯科·阿道夫·德瓦尔雅热提出,葡萄牙语中的“manjolo”(水磨)可能源自汉语的“磨”。葡萄牙人布拉斯·库巴斯将中国水磨技术从葡萄牙带到巴西,将该技术应用于甘蔗榨汁,这一技术的运用,对拉美蔗糖加工技术和当地人的饮食习惯产生诸多影响。

情况的窗口。

“技术物”亦激发拉美对中国技艺的兴趣。这些由中华工匠生产的技术物,为当地人带来耳目一新的体验和认知。哥伦比亚作家马尔克斯在《百年孤独》中描绘了吉卜赛人将科学技术带入加勒比海沿岸小镇马孔多后,布恩迪亚家族对磁铁等科技物品产生迷恋。市场里悬挂的中国灯笼和法国女人肩上绚丽多彩的中国丝绸披肩,为马孔多带来了全新的生活气息。这些描写意味着中华工匠文化经欧洲殖民者中转进入拉美,影响了当地人的生活情调和审美趣味。

“拔山拿”(Paisano)传递拉美民众对中国形象的好感。据清政府驻秘鲁使馆参赞使节谢希博提及,秘鲁当地人普遍将华人称为“拔山拿”,在西班牙语中意为“同乡”,展现了秘鲁人对华人的亲切态度,亦说明太平洋海上贸易自古以来便促进中拉民心相通,塑造了秘鲁人对中国形象的良好认知。

匠心流韵促交流

中华工匠文化为拉美工艺的多元发展注入新鲜活力。中国瓷器不仅是拉美百姓日常之物,更化作营造之材,融入土木之间。墨西哥城“瓷砖之家”所用瓷砖辅料均来自中国,17世纪末葡属巴西的贝莱姆·达卡乔埃伊修道院曾用中国瓷器装饰塔楼。此外,拉美工匠潜心吸收中国漆器制造精华,创造出独具风韵的艺术佳品。例如,19世纪厄瓜多尔的土著基多人喜欢仿制中国漆器雕像,刀法、用彩、髹饰等无不受中国漆艺的影响。值得一提的是,拉美印第安漆工在为金银器物镶嵌装饰时,也偏爱中国图纹,彰显东方之美。

中华工匠文化对拉美的建筑陈设与审美情趣也产生深远影响。在巴西米纳斯吉拉斯州的小城萨拉,朱红金粉画、身着长袍的中国古人、飞檐亭子和小桥流水等图案出现在教堂中,这些图案自18世纪起就在当地流行。巴西设计师卢西奥·科斯塔在设计首都巴西利亚城时,曾经参考了北京紫禁城的对称布局。由中国漂洋过海而来的瓷器、漆器、屏风、橱柜等,不仅改变了当地民众对生活空间的分布与装饰,还成为财富与地位的象征。当地的贵族特意遣使者前往中国,定制镌刻家族徽章的瓷器,以彰显家族的尊崇地位与独特的审美情趣。

中华工匠技艺助力拉美技术发展。16、17世纪,印第安人用本地特产换取中国丝绸等商品,秘鲁矿工尤其青睐中国的亚麻布衣。随着中国丝绸及亚麻布服饰在拉美的流行,拉美对蚕丝的需求日益增长,养蚕业和丝织业随之兴起。16世纪初,养蚕技术从西班牙传入加勒比海地区的伊斯帕尼奥拉岛,此后墨西哥中南部地区的养蚕业也迅速发展起来。巴西历史学家弗朗西斯科·阿道夫·德瓦尔雅热提出,葡萄牙语中的“manjolo”(水磨)可能源自汉语的“磨”。葡萄牙人布拉斯·库巴斯将中国水磨技术从葡萄牙带到巴西,将该技术应用于甘蔗榨汁,这一技术的运用,对拉美蔗糖加工技术和当地人的饮食习惯产生诸多影响。

在漫长的岁月里,来自东方的工匠与器物向拉美民众传递了中国的技术理念、审美情趣和人文思想,启迪他们迸发出新的艺术灵感,融入自身文化,创造出独特的文艺样态,美化了生活空间。中华工匠文化为拉美文化注入了新的元素,促进了拉美文化的多元化发展,在拉美文明的发展进程中留下不可磨灭的印记。

(作者为国家社科基金重大项目“丝绸之路中外工匠文化交流史料整理与研究”首席专家、江苏师范大学文学院教授)

斑斓的传统印加编织品,也能够看到年轻的设计师活用印加文化元素制作的时尚单品。这里的一切,似乎都展示着库斯科如何在现代化进程中保持着对传统的尊重和传承。

“现在,通过社交媒体,库斯科获得了展示自己的新平台。”亚力杭德罗拿出手机,向我介绍当地小有名气的“网红博主”。他们有的是土生土长的库斯科人,借助社交媒体推广传统饮食文化;有的是常住库斯科的“异乡人”,将在此体验到的点点滴滴融入艺术创作。“库斯科如此多元,感谢他们把这个美好的地方展示给世界各地的朋友们。”

离开库斯科时,我遵循当地传统,购买了手工生产的面包和奶酪准备送给亲朋好友,也思考着如何向家人描述这样一个充满魅力的多面库斯科。

本版责编:王佳可 庄雪雅 陈照芮
电子信箱:rmbgjkf@peopledaily.cn
版式设计:蔡华伟

创作者谈

9月27日,“华彩新章”京彩三重奏室内乐音乐会在国家大剧院举行。这次演出中,我与单簧管演奏家王滔、钢琴演奏家张放组成“京彩三重奏”,礼赞新中国75周年华诞。这些以中华优秀传统文化为灵感谱写的演出曲目,传递出我们对当代古典乐创演的思考、对祖国深厚真挚的感情。

中西交融乐相通

苏贞

音乐是融通的语言。《礼记·乐记》中有言,“乐者,天地之和也。”1786年,德国音乐家莫扎特为颂扬友谊写下音乐史上第一篇“单簧管、中提琴和钢琴”三重奏曲目《降E大调三重奏》,后来舒曼、布鲁赫等西方音乐家竞相效仿,将这一乐器组合运用到室内乐创作中。我们3人均毕业于中央音乐学院,在中国音乐教育体系中学习,随后前往海外深造。这样的经历令我们能敏锐体察中西音乐的异同,探索不同音乐形式、不同乐器之间开展对话、融合创新的可能。我们渴望新的尝试与探索,以三重奏室内乐这一西方传统音乐形式演绎中国当代作曲家谱写的心灵之歌,以期西方观众在熟悉的音乐语汇中感受中国音乐的脉动,体悟中华优秀传统文化的魅力。

愿望成真并非易事。“乐”由心生,唯有沉心静气,才能在创作道路上行稳致远。室内乐被誉为“智者之间的对话”,考验演奏者彼此间的默契。一年多前,我们便开始联系作曲家,就乐曲谱写多次研讨,并在谱曲完成后邀请10位作曲家参与排练,细细打磨。

中西音乐交融之美不囿于形式,更胜在内容和思想的契合。在音乐厅中,观众被我们演奏的《橙黄橘绿》深深打动。这部作品借鉴了法国作曲家德彪西的创作理念。德彪西将法国印象派绘画手法运用到音乐创作中,用乐符表现光线与色彩的瞬间运动,并结合东方音乐、西班牙舞曲和爵士乐的特点,同时大量使用五声音阶这种典型的东方音乐调式。《橙黄橘绿》使用五声音阶与西方现代作曲技巧相结合,令一段段和弦浸满色彩,使乐章沉浸于朦胧闪烁的意境,在听觉上给人以稍纵即逝之感。

这部作品描绘了秋日景象,灵感源自苏轼七言绝句《赠刘景文》中的“一年好景君须记,最是橙黄橘绿时”。诗中秋景一洗萧瑟与伤感,斑斓的色彩寓意丰收的气象,表达出诗人乐观豁达的心境。咏叹秋景是古今中外诗人们的永恒主题,英国诗人雪莱的《西风颂》、济慈的《秋颂》和美国诗人弗罗斯特的《摘苹果之后》等诗作也表达了对秋的喜悦,蕴含着诗人们对时光流逝和四季变换的思考,与苏轼之作有着异曲同工之妙。

源头活水在传统

我的父亲曾在民乐团担任指挥,我早年也曾学习二胡,熟悉中国民乐的曲式与风格,这为我用西方乐器演奏中国风格的乐曲奠定了良好基础,也为琴弓下流淌的乐符带来新的色彩与艺术表现力。多年实践令我深有感触:音乐的传播与传承以文化内核为依托,对中华优秀传统文化进行创造性转化、创新性发展,才能实现古典音乐的当代创新和中西音乐的对话融通。

对中国民族音乐研究得越深,越能萌生熟悉的感觉,与古典音乐两相对照,灵感倏忽而至。本次音乐会上的多首曲目取材于地方民乐,例如《扇影花香》取材于山东胶州秧歌,同时从唢呐曲牌《得胜令》《水浪音》《斗鹤鹑》中提取核心动机旋律线,变形重塑,贯穿全曲。为呈现胶州秧歌的风采,我们反复观看演出视频,学习动作、揣摩神韵,并在作曲家刘豫徽的建议下,通过强调乐曲顿挫舒缓的节奏变化,充分展现胶州秧歌泼辣、舒展、婉转相结合的艺术特点。

《娃娃要过河》的灵感来自湖北恩施土家族苗族自治州经典

乐情相融奏新章

民歌《龙船调》。创排伊始,我便保留了这首民歌节奏轻快、情感真挚的特点,并在演奏中创新性地加入念白“(问)娃娃要过河是哪个来推我嘛(答)我来推你嘛”,为表演增加趣味性和互动性,展现出土家族文化生动质朴的一面。当我在演出中喊出这句话时,观众席传来会心的笑声,音乐厅的气氛变得轻松又愉悦。

《点墨生香》则像一幅虚实相生的中国山水画,留白之处引人遐思。通过节奏的起伏变化,作曲家李陆源谱写出“皓月当空、翠竹环绕,独坐楼阁、远望群山”的清幽意境。拿到曲谱后,我和王滔、张放前往故宫博物院揣摩元代画家黄公望、明代画家沈周的山水画作品,希望通过中提琴、单簧管与钢琴疏密相间的演奏,营造雅致空灵的氛围。

当创作者对音乐有着深刻理解、对生活有着独到感悟、对孕育这种音乐的文化有着真挚情感,演绎的乐曲也会具备弦外之音、言外之韵,引领听众沉醉其间。在与不同音乐文化的交流融合中,我更加真切地体会到中国音乐、中国文化、中国表达,拥有不可替代、独一无二的韵味和魅力。

传承创新靠青年

音乐作品想要经久流传,不仅需要与时俱进的创新与发展,也需要代际间的薪火相传。

我们的创作团队很年轻,大多是80后和90后青年音乐家,现场也吸引了很多年轻观众。我们3人不仅是演奏者,也在音乐学院任教,和青年人保持着紧密的联系,引导他们用作品发声,身体力行地为他们提供展示才华的舞台。

青年音乐家要积极创新表达,作品想出彩,就要在原创造性上下功夫。音乐会的10首三重奏室内乐作品均由中国青年作曲家原创,五彩斑斓的华夏大地是他们驰骋灵感、挥洒乐符的舞台。《长城》的创作者王乐游是90后,17岁时赴德国学习音乐理论,作品以乐符为画笔,临摹长城光景的晨昏变化,讲述古老建筑的历史传说和文化底蕴,“长城”不仅是祖国形象的具象表达,也承载了他的家国情思。《丝路拾光》同样由90后作曲家李博禅创作,中提琴和单簧管的对话在钢琴和声中渐次响起,乐声悠扬,古老的丝路画卷在观众眼前徐徐铺展:黄沙漫漫,驼铃阵阵,中外商旅穿梭往来,文化交流的种子生根发芽,茁壮成长……

一场音乐会,我们用心用情,将散落在祖国大地的民族音乐带给观众欣赏,让留存于文化古籍的诗词音律变得愈发生动,给抽象的文化意象和文化精神上音乐的翅膀,飞入千家万户,深入人心。这是音乐创作者的浪漫情怀与不懈追求,也是我们献给新中国的生日礼物。

(作者为中央音乐学院教授、中提琴演奏家,陈照芮采访整理)

旅人心语

提起秘鲁库斯科,这一古印加帝国的首都,人们脑海中首先浮现的往往是辉煌灿烂的古印加文明:身着传统服饰、佩戴金银饰品的印加国王,历经风霜屹立不倒、惊艳世界的印加遗迹,以及古老结绳记事背后蕴藏的朴素智慧……“库斯科人从未忘记传统。但如果乐意探索,你会发现库斯科不只有传统的一面。”当地向导亚力杭德罗骄傲地告诉我。

亚力杭德罗有着印加血统,淳朴笑脸上的两抹“高原红”是被太阳神眷顾的痕迹。除了西班牙语和当地土著语言,他还能讲一口流利的英语。在他的带领下,行走在库斯科的大街小巷,我