

博物视界

文明交融绘就忍冬花开

吴娟

“纹”以载道，器以藏礼。忍冬纹是山西省大同市云冈石窟图案装饰中应用最广的植物纹饰，这些大量出现的忍冬纹精致繁复，极具异域风情。以第10窟后室门楣忍冬纹为例：门楣内椭圆形环状三叶忍冬雕刻对称，诸天童子，自然在中；门楣四周弯曲的波状藤蔓上出三叶或五叶忍冬花，奇禽瑞兽衔枝叶立于藤蔓上下，动态十足。

忍冬纹也是中外文化碰撞交融的艺术果实。北魏时期，佛教艺术东传，外来植物纹饰被雕刻到云冈石窟的壁面之上，推动中国古代美术发生重要变化；我国从商周开始以动物纹饰为主的装饰题材逐渐过渡到以植物纹饰为中心。

命名与流变

中国学者首次在研究中提到“忍冬”一词，见于1933年梁思成、林徽因和刘敦桢共同发表的《云冈石窟中所表现的北魏建筑》：“中部第八洞（现编号为第12窟）柱廊内墙东南转角处，有一八角短柱，立于勾栏上面，柱头略像方形小须弥座，柱中段以莲瓣雕饰，柱脚下又有忍冬草叶，由四角承托上来……且云冈的柱头乃忍冬草大叶，远不如希腊acanthus叶的复杂。”名物学家扬之水认为：“所谓‘忍冬纹’，它在本土的装饰艺术中，最初只是外来的‘一种图案中产生的幻想叶子’，而非某种特定植物的写实，与中国原产的忍冬亦即金银花更是毫无关系。”

关于忍冬纹的来源，国内外学术界普遍认可忍冬纹源于希腊的“acanthus”，汉译为“萁苕纹”，在西方纹饰系统占据中心地位。奥地利艺术史学者阿洛伊斯·李格尔在《风格问题——装饰历史的基础》中指出，萁苕纹由棕榈纹演变而来，演化过程只与严格的装饰要求有关，并非对自然植物的模仿。

源于希腊的“忍冬纹”经由键陀罗艺术的传承与发展，东传华夏大地，成为丝绸之路自西向东传入中国的主要植物纹饰，它的产生以及在不同区域的发展变化都蕴含着各民族交往、交流和交融的历史。

作为异域装饰纹样，忍冬纹进入中国后，并未被当时的工匠简单模仿照搬，而是融合中国传统几何与动物纹饰后逐渐本土化，发展成具有中国特色的忍冬纹装饰，广泛应用于佛教石窟与各类器物。

北魏都城平城（今大同）在中外文化交流中有着重要地位。公元398年，北魏道武帝拓跋珪建都平城，开启北魏平城时代的大幕，大同成为北魏平城时代丝绸之路的东端起点。大同出土的北魏陶壶、陶砖、石灯、石棺床等可见模印或雕刻忍冬纹，其中以1965年出土的北魏太和八年（公元484年）司马金龙墓石棺床最为精美：棺床上部以缠枝四叶忍冬纹为边饰，其内波状忍冬纹舒展流畅，藤蔓上下雕十三组伎乐天，伎乐足下或头顶一角雕中国式的虎、狮、龙、人面鸟等奇禽瑞兽。盛极一时的周汉兽面、禽鸟、云气纹等传统装饰纹样逐渐退居次要地位，外来植物装饰纹样一跃成为装饰主流。

融合与发展

云冈石窟是北魏平城时期丝路上诞生的璀璨艺术宝库，忍冬纹雕刻贯穿洞窟开凿始终。云冈石窟的忍冬纹以三叶形为主，有波状、并列、环状、套圭、龟背状、四出三叶等不同形

云冈石窟第9窟前室北壁门楣上的忍冬纹。

云冈研究院供图

创新融合，交流互鉴

昆曲作为中华优秀传统文化的有机组成部分，是中外文明交流互鉴的重要载体。2015年，在中俄文化交流年活动上，中俄艺术家进行了一次前所未有的创新和尝试：以各自非物质文化遗产艺术形式演绎对方经典作品——昆剧《图雅雷玛》和欧隆克版本的《牡丹亭》在清华大学上演，获得巨大成功。

昆剧《图雅雷玛》是根据俄罗斯欧隆克—雅库特民族英雄叙事诗《美丽的图雅雷玛》改编创作的剧目，《牡丹亭》作为昆曲传承至今最具代表性的剧目，则以欧隆克形式呈现。为实现昆曲与欧隆克这两大世界非遗艺术形式的合作，北昆与俄罗斯萨哈（雅库特）共和国欧隆克剧院筹备3年之久，努力实现两种艺术形式的跨文化融合与再造。

中俄不同艺术形式互相演绎，关键是在包容不同中寻求共同，在尊重差异中谋求互通。《美丽的图雅雷玛》用善化解邪恶的主题反映了人类共同价值，这一史诗气魄宏大、想象力奔逸，也适用于昆曲文武兼备、唱腔婉转激越的艺术品格和虚实相生的舞台表现。欧隆克则有机结合了诗歌演唱和叙事说书，表演者通过悠扬的吟诵展现《牡丹亭》细腻的人物互动和情感传递，编排的优美舞蹈呈现出昆曲特有的程式动作之美和情境写意之妙。

2018年是《美丽的图雅雷玛》创作者欧云斯克诞辰125周年，北昆携昆剧《图雅雷玛》赴俄参加纪念专场晚会，随后前往莫斯科和圣彼得堡巡演。时任中国驻俄罗斯大使李辉说：“这种深度的、持久的、有内涵的文化交流，真正达到了‘文化走出去’的目标。”

在不同文化的交流互鉴中，昆曲不断汲取智慧和养分，持续创新表达，拓展传统题材当代演绎的可能性。2019年，北昆自制昆曲剧目《反求诸己》，以西方“小剧场戏剧”的形式来到法国阿维尼翁戏剧节：进行街头巡演，增加念白，配合法文字幕，中国昆曲以更加平易近人的风格收获当地观众的喜爱。近年来，北昆创排了《狮吼记》《怜香伴》等小剧场剧目，以更丰富的表现形式、更符合时代发展的精神内核，推动昆曲的海内外传播。

当前，北昆加快“昆曲走出去”进程，巡演足迹遍及十几个国家和地区，努力让昆曲艺术成为促进中外文化交流的一条纽带。作为昆曲艺术的传承者，我们积极探索新的传播方式和创新路径，期待昆曲在世界舞台绽放光彩。我们相信，在一代代昆曲人的不懈努力下，昆曲的幽兰雅韵必将越发香溢四海。

（作者为北方昆曲剧院院长）

点之一，它与周边街区统称为“但丁区”，以表达对诗人的尊重与怀念。走在通往墓地的鹅卵石小道，气氛逐渐庄严肃穆。道路尽头有一座建于18世纪末的小礼堂，摆放着安葬诗人的古罗马式石棺。礼堂的青铜大门，银质花环和油灯等装饰品来自各地的捐赠。直到今天，小城处处可见诗人的身影：路牌以曾经启迪但丁的马塞克镶嵌画形式呈现，以但丁为主题的街头海报和现代涂鸦吸引各地游客前来欣赏……

佛罗伦萨见证了诗人的诞生，维罗纳目睹了《神曲》的创作，拉文纳守护诗人的光辉。但丁与这三座城市互相成就，使意大利文学有了灿烂的起点。每年3月25日是“但丁日”，2021年但丁逝世700周年时，意大利举国纪念。维罗纳和拉文纳与诗人的深厚渊源不必多言，即便是最难返回的故乡佛罗伦萨也早已将他视为杰出市民。如果现在受邀回佛罗伦萨看一看，但丁定会欣然接受吧。

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

悠悠昆韵 声扬四海

杨凤一

11月9日，中国北方昆曲剧院（以下简称“北昆”）的经典剧目《白蛇传》在北京梅兰芳大剧院上演，收获中外戏迷好评。今年8月，北昆创排、表演的《白蛇传》参加历史悠久的英国爱丁堡艺术节，荣获亚洲艺术奖最佳剧目奖，为昆曲艺术的国际传播增添了浓墨重彩的一笔。

深植传统，以艺通心

“求木之长者，必固其根本。”在长期对外交流实践中，我总结，只有深深植根于中华优秀传统文化，昆曲才能在世界舞台展现别具一格的魅力，自成一统风景。昆曲经典剧目《白蛇传》取材于同名中国民间传说。故事文本最初完整记载于明代冯梦龙的《警世通言》，由此改编而成的戏曲作品在清代乾隆年间登上舞台，描绘了世人对幸福生活的追求，是中国民间集体智慧的典范。

在今年的爱丁堡艺术节上，北昆精选这一经典剧目，既展现了爱情的至纯至真，又描绘了女性的独立自主，带给不同国家和文化背景的观众审美享受和情感共鸣。连续4天的演出座无虚席，有些观众甚至站着看完全戏，掌声和欢呼声不绝于耳。许多观众慕名而来，演出开始前一小时，他们便在剧场外排起长队，演出结束后也久久不愿离场，在海报前拍照留念——大家都被这出唱作俱佳、文武兼备、张力十足的精彩剧目深深吸引，现场气氛热烈和谐。

台上的一颦一笑皆是情，一动一静皆有意。在《白蛇传》的《游湖》一折中，演员轻拂衣袖，步履轻盈，以身体律动虚拟出摇曳的小舟；渐渐地，整个舞台似乎化为烟雨朦胧的西湖水面，满载观众的思绪，悠然回到千年前的钱塘之畔……通俗易懂的唱词对白、艺术写意化的表演方式让海外观众深切体会到中华戏曲文化的精妙生动——文戏细腻绵长、婉约缠绵，武戏铿锵有力、行云流水，张弛之间，观众沉浸其中。一名英国昆曲爱好者说：“独特的艺术形式生动展示了人性之美，太震撼了！”

拓宽机制，加深认知

积极探索与国外艺术组织的合作机制，是昆曲走出去的重要方式之一。在爱丁堡艺术节上，北昆不仅精彩呈现昆曲剧目《白蛇传》，还在这座文化底蕴深厚的城市拉开“重新发现昆曲艺术节”主题活动的序幕。在全球青年昆曲连线活动中，主持人与来自全球10个城市的10名青年昆曲爱好者现场对话，从“全球发现”和“青年发现”两个维度讲述国外青年对昆曲艺术的理解，分享昆曲推广的建议。

在昆曲欧洲课堂上，我们不仅展示了昆曲特有的“唱、念、做、打”等表演程式，还深入浅出地向海外观众讲解昆曲的前世今生、台前幕后。每当谈起昆曲600多年的悠久历史和写意化的艺术程式，海外观众总会投来好奇而钦佩的目光。活动现场，梅花奖得主魏春荣与青年演员刘大馨主演的《牡丹亭·游园》，令

图①：爱丁堡重新发现昆曲艺术节全球青年昆曲连线活动现场。

图②：爱丁堡重新发现昆曲艺术节海报。

图③：爱丁堡艺术节昆曲剧目《白蛇传》剧照。

以上图片均为北方昆曲剧院提供

但丁的“三城记”

谢亚宏

和雕像，记录下诗人的足迹和他在作品中提及的地方，亦见证着诗人对故乡深沉的眷恋。当时，佛罗伦萨被位于罗马的教皇国觊觎，城邦内政治斗争愈演愈烈。1301年，教皇卜尼法斯八世派遣特使前往佛罗伦萨调解政治斗争。特使进入佛罗伦萨后，在1302年宣布流放但丁。自此，但丁再也没有踏上过故乡的土地。

多年后，佛罗伦萨市政府表示可以以游街一周的条件换取返乡，但但丁愤然拒绝。“如果不能以无损我名誉的方式返回佛罗伦萨，那么我将永不踏足！”被流放的10余年间，但丁一直为自己的政治理想奔波奋斗，足迹遍布意大利，甚至远至法国。

但丁辗转来到意大利北部城市维罗纳，一位文学家在这里迎来了新生。维罗纳是莎士比亚名著《罗密欧与朱丽叶》的故事发生地，1312年但丁受邀来此并长居6年，这里也是诗人被流放后停留时间最久的地方。从著名的“朱丽叶阳台”一路向北，就来到别名“但丁广场”的维罗纳领主广场。广场中央矗立着一座近7米高的但丁雕像，是为纪念他诞辰

600周年而建。雕像中的但丁右手托腮，左手握书，紧抿双唇，举目远望，沉浸在对人生、宇宙和人类命运的思考之中。但丁居住期间，维罗纳政治气氛沉闷，经济文化活跃。由于难以实现理想抱负，但丁将重心转向搁置已久的《神曲》创作。为找寻灵感，他漫游城市，参观各式公共建筑，在图书馆翻阅古籍，畅想一个和平正义的新型国家形态。带着这样的思考，但丁创作了《神曲》天国篇的大部分内容。对但丁而言，维罗纳意义特别：在《神曲》中，诗人借祖先之口，预言维罗纳将成为“你的第一个庇护所”，“你”也会在这里收获友善与厚待。如今，相关诗歌选段已被镌刻在维罗纳古城里的许多地方。

1318年，为寻求稳定的生活和写作环境，但丁来到意大利东部古城拉文纳，在这里度过人生中最后3年时光。在当地文化的滋养下，但丁最终完成了《神曲》的全部篇目，描绘了当地建筑中壮观的马塞克镶嵌艺术和城外伟岸的松林景观。1321年，因从威尼斯返途中感染疟疾，这位文学巨匠最终长眠于此。如今，但丁墓是拉文纳最有名的景

旅人心语

意大利诗人但丁是文艺复兴的先驱和标准意大利语的奠基人，其代表作《神曲》是意大利文学史上的第一座丰碑。但丁生前颠沛流离，辗转多个城市，其中与他结缘最深的有佛罗伦萨、维罗纳和拉文纳。

中世纪的意大利，城邦林立，佛罗伦萨堪称最耀眼存在。作为欧洲文艺复兴的摇篮，这里也是但丁的故乡。佛罗伦萨见证了诗人顺遂的前半生，他曾被推选为城邦最高权力机关执行委员会的6位委员之一，在领主广场的市政厅内任职。