创新让舞剧《丝路花雨》更鲜活

——访甘肃省委书记陆浩

本报记者 李战吉

正在北京天桥剧场上演的大型民族舞剧《丝路花雨》，作为奥运重大文化活动之一，受到了较为广泛的关注。《丝路花雨》这张中国舞剧的文化名片，随着社会发展、时代进步，创造了新的艺术辉煌。社会不断发展，艺术如何“与时俱进”？本报记者就此话题采访了甘肃省委书记陆浩。

问：您是如何评价此次上演的《丝路花雨》？

陆：《丝路花雨》诞生于改革开放初期，是我国解放思想和改革开放的产物；《丝路花雨》诞生在甘肃这块文化底蕴深厚的热土，反映了西部劳动人民的精神风貌，近30年《丝路花雨》在全国和世界各地成功演出1500多场，剧中人物神笔张、英娘等是千千万万创造历史、创造文明的劳动人民的代表，是敦煌文化的化身。这部舞剧堪称经典，同时也在不断创新。北京奥运会期间在京上演的《丝路花雨》在尊重原作、传承经典的基础上，适应形势的发展和人们审美观念的变化，借鉴和采用了一些现代化舞剧的艺术表现手法，增强了舞剧的时代气息和艺术表现力，更具有震撼力、感染力和吸引力，充分体现了改革创新的精神，是一部思想性、文化性和艺术性都很强的大型舞剧。

问：应该如何看待创新的分寸？

陆：对这样一部经典作品进行创新修排，需要很大的智慧和勇气。《丝路花雨》的剧情、表现形式已经在人们的脑海中留下了很深的印象，许多观众都会拿修排后的作品和原作进行比较，预期是很高的；原来没有看过该剧的人，也会提出新的要求。特别是现在人们的思想观念、艺术追求、审美情趣也发生了新的变化，我们的艺术表现形式理所应当也要不断改革创新。只有这样，才能不断适应新形势，保持旺盛的生命力。

《丝路花雨》的改编坚持两个原则不能变。一是基本剧情不能变。30年前该剧已成功搬上了舞台和银幕，情节和人物已为很多观众所熟悉，如果基本剧情变了，它就不是《丝路花雨》了。二是敦煌舞的风格不能变。《丝路花雨》是敦煌壁画中描绘舞姿的再现，在民族舞蹈中独树一帜。敦煌舞的挖掘是甘肃众多艺术家智慧和汗水的结晶，敦煌舞的独特风格已被人们广泛推崇。如果敦煌舞的风格变了，它再现的就不是敦煌文化，也就不是《丝路花雨》。

问：具体而言，这次改编的有哪些可圈可点之处？

陆：在舞蹈方面，融入了现代舞蹈的元素，使剧作更有表现力，更有观赏性。剧中单人舞、双人舞、集体舞表现得更加细腻，更加淋漓尽致，用内在的力量和艺术美感来打动观众。在表演方面，强化了艺术设计和情节构思，提升文化内涵，增强剧作的感染力和影响力。在舞美方面，把写实和写意结合起来。写实逼真，使人有身临其境的感觉；写意深刻，给人以充分的想象空间。剧中一些场景的设置，如烽火台、洞窟、雕塑等，都很好地处理了写实和写意的关系，使舞美具有更强的视觉冲击力。幕布制作成精美的敦煌壁画，本身就是一件艺术品，在开演前就给人以一种强烈的震撼，提前把观众带入剧情。

在音乐方面，更突出民乐的主旋律，同时加入交响音乐的元素，二者有机结合，以其丰富的内涵增强艺术感染力。剧中人物内心世界的变化，要靠肢体语言和音乐来表现，使旋律更加扣人心弦，引人入胜。在服装方面，既要秉承传统，又要追求现代。剧中服装设计在原有基础上更加突出剧中英娘等主要人物的个性化，做到情景相符，美轮美奂。在剧情方面进一步完善，力求曲折感人。如伊努斯给英娘赎身的情节，增加了一些细节，以充分表现伊努斯的仗义疏财；在波斯国的那场敬酒舞，充分考虑当地民族的风俗习惯；神笔张中箭后点烽火，通过声光电技术来增强效果；神笔张中箭身亡的场景设置合理。总之，新排《丝路花雨》迈出了可喜的一步，今后我们还要精雕细琢、精益求精。

新版《梁祝》用艺术诠释人文奥运

汪璐

由中国戏剧“梅花大奖”得主，著名越剧表演艺术家茅威涛和中国戏剧“梅花奖”得主陈晓红联袂主演的新版《梁祝》，近日在国家大剧院上演。被誉为“新世纪杰出导演”的郭晓男担任导演。

作为“中华戏曲奥运展演”的优秀剧目，新版《梁祝》吸引了包括国际奥委会形象景观顾问Brad Copeland，雅典奥运会形象景观艺术总监Theodola等在内的奥组委观摩团。观摩团专程观摩此剧并在演出结束后与茅威涛就该剧为奥运演出的特殊意义进行对话。“One World One Dream”中文译者、奥运艺术中心副主任黄克俭作为志愿者任现场翻译。为方便中外观众看戏，浙江小百花越剧团提前从新加坡滨海艺术中心购买了英语字幕，而这一点更是吸引了境外媒体的关注。

新版《梁祝》自2006年9月首演以来，截至2008年7月已在境内外公演96场，收入超过530万元人民币，多次刷新地方剧种的演出票房纪录。此次演出，国家大剧院再度与剧团采用分账形式，从根本上实现风险共担，利益共享，以此促进戏曲演出的市场完善。久经“沙场”考验的浙江小百花越剧团果然“花香袭人”，距离开演还有5天，3场演出票全部售罄。

有关人士认为，“小百花”大胆沿用源于旧时老戏班的“拆账”形式以保证院团之间的各自利益的做法，为中国传统戏曲在今天的生存和发展提供很好的范本，或许可以为国有艺术院团进行的改革提供借鉴。团长茅威涛介绍，早在5年前“小百花”就和北京、上海、广州、武汉等地的剧院结成联盟，形成“演出流水线”，这样的做法既可实现剧目赢得市场的目的，又得到全国专家学者的高度认可，多次获得国家级奖励。

拉拉队为奥运添彩

毛一竹

开幕式上，一群青春靓丽的女孩儿挥舞着手中的花球，迎接世界各国运动员的到来，她们有节奏的跳跃连起了一道美丽的波浪……

赛场上，黄绸飘飘，羽翎摇曳，她们身着京剧戏服改良的红色队服舞动出一段别样的中国风采……

看台上，他们挥动着五星红旗，汇成了一片红色海洋，“奥运加油”的喊声响彻全场……

他们有一个共同的名字——北京奥运会拉拉队。拉拉队的英文名是cheerleaders，这是一个引领观众为比赛加油喝彩的团体。当赛场上的赛事渐入高潮，拉拉队热情如火的表演也带动着观众们的情绪，将运动员的激情点燃，使他们在拼搏中永不言弃，迸发出撼动人心的奥林匹克风采。

不仅如此，拉拉队还是一个国家精神风貌对外展示的美丽窗口。在往届比赛中，素有“红魔”之称的韩国拉拉队曾给人留下深刻印象，美国NBA拉拉队同样以激情闻名，并经常为观众所称道。而在本届奥运会上，中国拉拉队更是表现出了中华民族的不凡气度。不论国籍、不论成败，每位向奥林匹克发起挑战的运动员都会赢得中国拉拉队的尊重和支持。微笑、呐喊和掌声是他们献给运动员最美的礼赞。当国际媒体看到这些场景后，也禁不住赞叹中国拉拉队与中国观众的热情有礼。

尤其值得一提的是，本次北京奥运会拉拉队是一支专业、现代的队伍。中国首位拉拉队专业博士、北京体育大学体育艺术系主任马鸿韬介绍道，所谓现代和专业的拉拉队就是以团队形式出现，结合舞蹈、口号、舞伴特技等动作技术，配合音乐、服装、队形、变化及标示物品（如彩球、口号板、喇叭与旗帜）等多种要素。

同时，北京拉拉队的喝彩助威还是展示中国文化的青春舞台。可谓“十八般武艺，样样精通”的拉拉队队员，不仅可以踩着欢快的节拍跳起激情四射的现代舞，还能够表演中国传统艺术中的杂技、武术等融合多种艺术形式的节目。可以说，以现代舞为框架的拉拉操是中国对西方流行文化的吸收和理解，杂技、水袖、折扇、京剧脸谱等传统文化元素的融入则是中国传统艺术传承的小小缩影。在现代与传统的展示中，中国文化向世界呈现出兼容并蓄的心胸。

当电视机前或比赛现场的中外观众随着比分的高低而凝神屏息时，正是拉拉队的表演，在舒缓着观众的紧张情绪，让不同肤色的观众感受到来自中国的文化气息，牵引着大家走近中国文化。

快人快语

“梅花”绽放国粹香

——梅花奖艺术团奥运专场喜拉大幕

本报记者 徐馨

8月8日，北京奥运会开幕式以提线木偶向世人展示了中国戏曲的“唱念做打”；8月13日、14日，国家大剧院聚集国内最优秀的戏曲艺术家，以一出《梅花赋》集合中国戏曲各个门类的精华，让中外观众一饱眼福。

从第二届梅花奖得主沪剧演员茅善玉、二度梅花奖获得者豫剧名家李树建、梅花大奖获得者越剧表演艺术家茅威涛、京剧表演艺术家尚长荣，到京昆表演艺术家裴艳玲，《梅花赋》集合31位中国戏曲最高奖“梅花奖”得主，阵容空前强大；从沪剧独唱《茉莉花》、豫剧《宝莲灯》选段、昆曲《牡丹亭》选段到昆曲《蜈蚣岭》选段、京剧《共铸盛世太平年》，从戏曲选段到歌剧选段，中国传统唱段、新创作品与西方艺术片段共同构成丰富的节目阵容。这场由中国文联、中国剧协、国家大剧院联合主办的奥运专场演出《梅花赋》，以其精湛的艺术水准，表达了中国戏剧人对北京奥运会的美好祝福，在这一伟大时刻向世界展示中华戏曲的魅力。

整场演出分为五大部分：“共庆奥运”、“爱情永恒”、“雅韵流芳”、“四海交融”以及“祈愿和平”。由万山红、孙健演唱的奥运歌曲《友谊天长地久》和歌曲《红旗飘飘》拉开了第一章的序幕；来自奥运会发祥地希腊的古希腊剧作《安提戈涅》，则被中国艺术工作者以河北梆子与话剧两种形式共同演绎。新版越剧《梁山伯与祝英台》已在海内外的演出中获得广泛好评，当晚的观众们也得以一睹茅威涛等名家的风采；而由“越剧王子”赵志刚与单仰萍、山翀带来的越剧·芭蕾《贾宝玉与林黛玉》首次将越剧与西方的芭蕾舞艺术相结合，引起观众的赞叹；近年来红遍华人世界的青春版《牡丹亭》也登上了大剧院的舞台，让古雅昆曲在这个夜晚被浅吟低唱。“四海交融”更是集合中外戏曲的代表之作，应和着此时奥运赛场上的中外交融。在这一章节，观众们既欣赏到京剧《郑和下西洋》与京剧《梅兰芳》选段，又得以倾听戴玉强演唱的歌剧《图兰朵》选段《今夜无人入睡》、及幺红与戴玉强共同演唱的歌剧《茶花女》选段《饮酒歌》。

而最后一部分“祈愿和平”，更是将全场的演出推向高潮。在京剧艺术家李维康表演京剧《谢瑶环》选段之后，京昆表演艺术家裴艳玲带来了久违的昆曲《蜈蚣岭》选段，其精湛的“唱念做打”功夫，引起观众一次次的叫好声与掌声。最后出场的是德高望重的京剧表演艺术家尚长荣，他的新创京剧《贞观盛事》选段《共铸盛世太平年》，不仅展示了老艺术家对艺术创作的激情，还通过此戏表达了世界人民对和平的向往。

可以说，以其融合中西文化名章片段胸怀高水准的艺术造诣，《梅花赋》为此时正持续升温的奥运文化活动增添风采。这一笔风采因其浓郁的中国戏曲文化而浸润着中国气派，这一抹亮色因其名家云集而闪耀星空。

所有这一切，不得不归功于推出这场《梅花赋》的幕后团队——出演《梅花赋》的演员们，都来自一个名为“梅花奖艺术团”的特殊团队。说她特殊，因为这个团队没有“编制”，没有“工资”；更特殊则在于，她的每个成员都是各自行当里的顶尖人物——中国戏剧梅花奖的得主。别看成员们平时“散落”在各自院团，一旦有演出，则“招之即来，来之能武”。中国戏剧梅花奖创办于1983年，取“梅花香自苦寒来”的寓意，是中国第一个以表彰和奖励优秀戏剧表演人才、繁荣和发展戏剧事业为宗旨的艺术大奖。“梅花奖艺术团”正是众多“梅花们”相聚的大家庭。中国戏剧家协会于2005年组建的这一团体，以弘扬民族文化、服务人民群众为宗旨，每年都组织公益性演出。从乡间地头到海内外各大艺术殿堂，梅花奖艺术团所到之处无不受到国内外观众的热烈欢迎。此次国人同庆百年奥运梦圆，“梅花奖艺术团”更以自己的方式在奥运期间的国家大剧院舞台上，一展国粹之风！

（下图为演出中的豫剧《宝莲灯》剧照。 高 扬摄）

纵 横

风情独特“瑞士屋”

本报记者 李舫

“瑞士屋2008·中国”日前在北京798艺术区开屋迎宾。奥运会期间，中外游客可在“瑞士屋”品尝到独特的瑞士美食，参与丰富多彩的娱乐活动，全面体验瑞士的体育、文化精神以及原汁原味的瑞士风土人情。作为少数对公众开放的官方奥运之家之一，“瑞士屋”于8月1日至24日，每日上午10点至次日凌晨2点在798艺术中心免费对外开放。

“本届‘瑞士屋’不仅是历届当中规模最大的，同时也毫无疑问是最具娱乐性的。我非常高兴来到这里，在8月1日瑞士国庆日这一天，见证‘瑞士屋’的正式开幕”，瑞士驻华大使丹特·马提内利说，“在北京奥运会期间，我们以别具一格的方式展示奥林匹克精神。‘瑞士屋’将为来宾呈现瑞士如诗如画的美景、多姿多彩的文化及强大且富于创造力的企业风采。我们热烈欢迎来自中国和世界各地的朋友，欢迎你们来到‘瑞士屋’，与我们一同庆祝奥运盛会”。

经过几年的发展，798艺术区已经成为闻名海内外的艺术园区。“瑞士屋”选址798艺术区，不仅为瑞士向中国和世界展示其独特魅力提供了一个绝佳的窗口，也为瑞士乃至世界更深入地了解中国文化，增进中瑞两国以及世界各国人民间的文化交流和友好合作提供了一个良好的平台。

巨幅油画《奥林匹克颂》发布

本报电 （记者张贺）北京奥组委近日宣布反映百年奥运历史的宏伟画卷《奥林匹克颂》正式发布。由刘宇一偕女儿刘浩眉创作的大型油画长卷《奥林匹克颂》全长112米（寓意现代奥运至今已112年），高5米（寓意五环旗帜和五大洲人民），是目前世界上规模最大的架上绘画。《奥林匹克颂》通过古代奥运的神圣文明、战争岁月的和平梦想、战后崛起的吉祥曙光、奥运大家庭的友谊进步、新世纪之初的和谐盛世和五大洲青年共燃圣火奔向未来等六个篇章，将百年来共29届夏季奥运会、20届冬季奥运会的举办国家（城市）、吉祥物、标志、历任奥运会主席和对奥运有特殊贡献的人士及现任执行委员和有突出成绩的世界著名运动员近2000名人物及奥运的28个赛项，表现在百米油画长卷中，歌颂了奥林匹克精神，诠释了奥林匹克宗旨。在艺术形式上，画家将所有的景物和人物都置于太空及祥云映衬中，采取写实与浪漫相统一、古典与现代相结合的手法，一卷纵览百年奥运。《奥林匹克颂》于8月11日起在中国国际展览中心首次向公众展出。

国风艺术七人展在京举办

本报电 以欢庆奥运开幕，彰显祥和国风，传承民族神韵，弘扬民族精神为主题的国风艺术七人展近日在北京举办。尹祥君、东方涂钦、田俊杰、张华夏、张德宽、峭岩等书画家展出的百余幅书画作品，均围绕奥运开幕与和谐国风展开，题材多样，主题突出，风格各异，特色鲜明。（张 之）

《钟山》主办青年教授江南笔会

本报电 由《钟山》杂志举办的“全国青年教授江南笔会”近期在江苏、浙江两地举行，来自全国高校和科研单位的众多教授参加笔会。与会者就江南文学精神的当代价值展开讨论，对当今作家的非知识分子化趋向、当代中国知识分子的精神处境表示了担忧，并就知识分子作为“时代的批判性良知”的独特价值等问题发表意见。此次活动是纪念《钟山》创刊30周年活动之一。（姜元元）

全国青少年红色故事会征集活动启动

本报电 全国青少年红色故事会征集评选活动日前正式启动。该活动由共青团中央网络影视中心、中国青少年网络协会等共同主办。本次活动主题为“雪山草地展红旗·星火相传颂英雄”，激励全国亿万青少年勤奋学习，培养高尚品德。据悉，作为本次活动试点区，共青团甘孜州委主办了“康巴藏区团旗红，红色英雄故事会”活动，主办单位将以试点区的活动带动全国活动。（汪 璐）

奥运舞台展示中国芭蕾

本报电 辽宁芭蕾舞团国家舞台艺术精品工程剧目《二泉映月》日前在北京演出。吕萌、焦洋、王韵、赵媛等领衔主演。全剧在芭蕾舞中，融入现代舞、中国古典舞和民间舞，展现了一个民间音乐家的人生。阿炳的扮演者吕萌成为焦点，把阿炳诠释得深刻到位，博得喝彩。舞台布景韵味独特，衬托出全剧的悲剧气氛。（周 瑞）