一幅古画从博物馆到舞台——

《只此青绿》舞绘千里江山

本报记者　**赖　睿**

明月朗照，18岁的白衣少年挥毫赋彩，行云流水间“青绿”一步步由暗至明，盛放于眼前。行至最后一笔，画作终成，少年热泪盈眶、仰天大笑，随即转身，留下一个孤寂的背影，一幅千古名画——无名无款，只此一卷；青绿千载，山河无垠。

这是舞蹈诗剧《只此青绿》后半段的高潮——“入画”。

从2月“青绿”片段在总台虎年春晚“出圈”，到4月在北京保利剧院连演18场，再到写进《新时代的中国青年》白皮书……《只此青绿》已然成为现象级舞台艺术作品。

一幅古画如何从博物馆走到舞台？该剧如何打通传统与现代？对未来舞台创作又有哪些借鉴意义？近日，在中国艺术研究院舞蹈研究所举办的线上研讨会上，《只此青绿》主创与专家围绕相关话题展开交流。

一场跨越时空的对话

舞蹈诗剧《只此青绿》由故宫博物院、中国东方演艺集团、人民网共同出品，采用时空交错结构叙事：《千里江山图》即将展出，一位故宫研究员（展卷人）穿越时空，来到千年前即将完稿之时，观众跟随展卷人的步伐，循着“展卷、问篆、唱丝、寻石、习笔、淬墨、入画”的篇章，进入希孟的绘画世界……

藏于故宫博物院的《千里江山图》，一向被视为宋代青绿山水的巨制杰构，2017年曾全卷展出，引发了“故宫跑”的观展热。彼时熙熙攘攘的观展人群中，就有《只此青绿》的两位编导周莉亚、韩真。惊鸿一瞥却令两人终生难忘——千年之后，画中明艳的青绿色彩依旧令人赞叹。可以说，《只此青绿》是两位编导情之所至、由心而发的一次创作。

然而《千里江山图》几乎没有人物和情节，关于希孟的记载也极少，如何建构起一部舞台剧呢？“《只此青绿》的题材决定了无法以极强的戏剧冲突呈现。我们尝试以情感逻辑进行叙事。”周莉亚说。

“我认为《只此青绿》有一种叙事与抒情相结合的特点。一方面有叙事，比如这幅作品的产生过程，包括各种工艺、步骤都是以叙事性展现；另一方面也有抒情性的场面，包括展卷人面对这件国宝的心情、织绢女优美的舞蹈样态等，有着丰富而超拔的艺术追寻。”中国艺术研究院话剧研究所所长宋宝珍说。

周莉亚表示，《只此青绿》有多重维度，蕴含着古与今、静与动、虚与实。比如，展卷人是一个真实的维度，观众透过展卷人的眼睛和想象回到过去，看到了少年希孟和画作背后的工艺人；“青绿”是将《千里江山图》概念化的一个生命体，是一个虚化的维度，它又带领观众从古走到今，如此完成时空交错的古今对话。

“在舞台上呈现多维需要开辟一种新的叙事模式，我称之为‘新的视觉连续性的叙事系统’。”《只此青绿》舞美设计高广健说。为此，《只此青绿》的舞美设计打破常规，舞台以同心圆结构表现卷轴的概念，也是时间的概念。地面四层转台，空中三层轨道，那转动不息的舞台仿若是镌刻着民族记忆的年轮，引领观者踏入时光的循环。

一种内敛温厚的古典美

观看《只此青绿》，一种内敛温厚的古典美扑面而来，令人赏心悦目。错落有致的造型变化，动静结合的节奏转换，清丽雅致的服装色彩，让一幅古画在今天的观众面前鲜活生动了起来。

宋宝珍认为，《只此青绿》让人耳目一新，视觉美的冲击力尤其强。作品重视意象之美、意韵之妙，强调了东方美学的温柔敦厚、含蓄慰藉。

这正是主创们想要表达的意象。例如，舞蹈编排以静为出发点，以内敛、内收为基调，设计了静待、望月、垂思、独步、险峰、卧石等造型动作，呈现出一种静雅之美。

“青绿”片段把这种静雅之美演绎到了极致。“青绿”是全剧中纯写意的一段，青绿的衣衫，高耸的发髻，美而不柔的身姿……宋韵之美随着舞者轻缓的步态走进观众心中。

“我们创作这段的时候，心里想到的是一种山石的状态和一种身处山峦当中的感觉。比如大家熟知的‘青绿腰’，我们设想的是山石在岁月变迁中，形成的一种缓慢而强大的张力。”韩真表示，就像是博览群山时的慢镜头，观者在慢节奏中感受一种连绵不断的气魄。

尽管《只此青绿》基于传统美学，却又并非一卷宋代图画的具象“复刻”或简单“还原”，主创们在一分一毫中寻找守正创新的平衡点。比如舞蹈编排，“我们更多是取其神而轻其形，是从宋代的审美特点出发，以当代视角反观古典美学的一次探索与实践。”韩真说。

服装造型同样如此。“我们要表现的是宋制服饰，但也许剧中并没有一件完全复原的宋制服饰，更多是一种对宋代美学的感受的体现。”《只此青绿》的服装设计阳东霖说，比如“青绿”片段的服装，并不是特别传统的宋制样式，但它传递出的是宋代美学中简约雅致的态度。

中国艺术研究院舞蹈所副所长卿青认为，《只此青绿》呈现了一种沉静、简约、克制又坚韧的美学，剧中使用的大量留白也代表着中华文化的开阔与包容。

一次传统文化的回望

“此画，与天地众人共绘，往来者，但见青绿足矣！”希孟的独白体现出《只此青绿》的又一层深意——《千里江山图》千年不褪的色彩，由无数劳动者匠心创造，又经一代代的文物保护工作者们接续守护。正是这样一群人，最终凝成了这独具一格的青绿，共同构成了层峦叠嶂、更具厚重深意的“千里江山”。

除了表现希孟、展卷人和“青绿”，《只此青绿》还以大量篇幅着墨于篆刻人、织绢人、磨石人、制笔人、制墨人……正是“无名无款”手艺人穷其一生、工于一事的精耕细作，希孟才得以自在挥毫，成就千古名画。

“这部剧体现了精神生产和物质生产的互望互敬。我们讲文艺创作，往往局限在精神生产和创作者本身，而忽略了物质生产。事实上，精神生产有赖于物质生产基础，这是《只此青绿》的一个贡献。”中国艺术研究院马克思主义文艺理论研究所所长鲁太光表示，少年希孟富有传奇色彩，容易形成个体叙事，但《只此青绿》反其道而行之，把一个个人创作的故事讲成了一个集体创作的故事，是对传统文化的回望，对工匠精神的致敬。

中国艺术研究院戏剧所所长王馗认为：“《只此青绿》虽然是传统题材作品，却深深地展现着现实主义立场。其创作紧密围绕现实观照，即今天如何理解传统、如何把身边活着的传统再现于舞台。”他表示，对手艺人的表现，实际上是把现实性的物质载体解构到艺术作品里，通过对物质性构成的追溯，来展现一幅画形成时的群体性价值。

全剧结尾处，一轮明月朗照千年，希孟与展卷人在画卷两端四目相对、远隔时空惺惺相惜，这是跨越千年的文脉传承。“只此青绿，又不止青绿；是青绿山水画卷，也是情景交融的人文画卷——见画，见人，见故事，见精神。”周莉亚、韩真表示，《只此青绿》是为《千里江山图》而作，也是为中华五千年的文明传承而作。

本文图片均为舞蹈诗剧《只此青绿》剧照。

中国东方演艺集团供图

礼赞劳动者，讲好奋斗故事

潘鲁生

民生在勤，勤则不匮。自力更生、艰苦奋斗是中华民族代代相传、融于血脉里的精神基因。崇尚劳动、致敬奋斗始终是中国社会最具代表性的集体共识。新时代为奋斗者干事创业提供了前所未有的广阔舞台，而在文艺舞台上，如何刻画劳动者的新风貌、展现新时代与奋斗者的同频共振，是当代文艺创作的重要课题。

刚刚过去的“五一”假期，一系列以“劳动”为主题的文艺作品涌现，如电视纪实片《瞬间中国》、纪录片《中国想象力》、文艺晚会《中国梦·劳动美》等。这些作品走进真实火热的劳动现场，讲述奋斗者的动人故事，在个体中寻找时代发展的脉络、于细微处构筑起团结向未来的信心，给当代文艺创作如何“扎根泥土，向阳生长”提供了一些有益借鉴和启示。这其中，《瞬间中国》将镜头聚焦各行各业的平凡劳动者和他们为之奋斗的广阔天地，通过亲切自然、真实感人的故事刻画奋斗者群像，展现对幸福生活的珍重、对未来的期许；《中国想象力》集中展现了大国工匠、行业先锋的奋斗历程、深邃思考；“五一”晚会则以多彩节目铺展时代画卷、礼赞劳动之美。

从传唱千载的古诗歌到如今题材丰富的影视剧，劳动者始终是文艺作品中不可或缺的主角。曾经，围绕劳动者的叙事样式悲情化是众多作品的美学追求。劳动者形象总是与汗流浃背的劳作、艰难困苦的生活深度捆绑。随着时代的发展变迁，曾经可能贴近现实的艺术形象，慢慢变得刻板固化。这也导致一些观众，尤其是成长在城市里的年轻人，对当下真实乡村生活、当代工人风貌的理解失之偏颇。

新时代是逐梦的时代。中国梦在每个人心中深深扎根，新发展理念在祖国大地拔节生长，全面建成小康社会目标如期实现，这些历史性变革与成就不仅体现在城市和农村的每个角落，反映在日常生活方方面面，也内化于人们的思想情感之中。在《瞬间中国》这部纪实片中，观众发现，纵然经历着世纪疫情的严峻考验，中国大地上的生命力依旧鲜活旺盛，劳动者身上自信自强的精气神依旧昂扬。导演以几乎白描的手法和通俗易懂的语言，汇聚起数十个颇具代表性的劳动场景，记录了具有新时代印记的中国瞬间：一代代防沙治沙的内蒙古磴口人，用沙筑牢安全屏障、画出锦绣文章；乡村医生依拉深入青海牧区走村巡诊，为高原农牧民迎接新生；湖南十八洞村的返乡创业大学生通过直播让世界走进这座世外桃源，为乡村振兴增添新活力……

从纪实片中，我们看到了新时代劳动者的新思维、新风采、新气象，他们延续着脚踏实地、勤劳奋斗的优良传统，秉承着精益求精、执着专注的工匠精神，更具备了丰富的知识储备、宽广的视野格局。他们心中有诗、眼前有光、脚下有远方，以永不言弃的奋斗精神换来生活的巨变。可以说，他们是推动中国持续高质量发展的最大底气，是中国经济韧性的基底所在，也是中华民族无往而不胜的力量之源。

讲述普通人的奋斗故事，离不开蓬勃奋进的时代底色。在《瞬间中国》中，让人印象尤为深刻的是个人奋斗与国家发展的同频共振。基于越来越广泛的“绿色共识”，才有了“悬崖植树人”和长江“水医生”，护一江碧水、两岸青山；乘着脱贫攻坚和乡村振兴的东风，曾经“靠天吃水、出门无路”的深度贫困村甘肃布楞沟迎来生活蝶变；抢抓冬奥机遇，长白山脚下的吉林果松村用冰天雪地换来真金白银；集结在民族团结的号角之下，新疆维吾尔自治区巴什玉吉买村的石榴花结出丰收硕果……各个地方、各个行业的劳动者们用火热的生活，写下他们关于“新时代”的答案，无数份答卷汇聚在一起，就是中华民族迈向伟大复兴的壮阔图景。

人间烟火最抚人心。聚焦普通人的生活闪光点，以小切口展现大主题，见人见事见精神、见情见理见思想，见家见国见时代，是纪实片《瞬间中国》等作品给予文艺工作者的重要启示。而这需要文艺工作者更加深入地扎根生活、扎根人民、观照现实，用心用情讲好新时代的奋斗者故事，展现故事背后的中国精神、中国价值、中国力量。

民族复兴的征程并不总是一帆风顺，美好生活也会时而抛出难题，唯有迎难而上、接续奋斗才能找到正确答案。永远相信劳动的意义、相信奋斗的价值，中国将永远坚韧、永远向上。而从波澜壮阔的奋斗实践中汲取灵感，通过创作赋予更多人继续前进的精神力量，则是当代文艺工作者义不容辞的使命担当。

（作者为中国文联副主席、中国民间文艺家协会主席）

纪念昆曲成功申遗21年，戏曲“幽兰”再吐芬芳

“不到园林，怎知春色如许”

本报记者　**郑　娜**

“不到园林，怎知春色如许”，昆曲作为中国传统戏曲中最古老的剧种之一，是中国传统美学的集大成者，具有独特的的审美范式，被誉为中国戏曲的“活化石”。

2001年5月18日，昆曲被联合国教科文组织列入首批“人类口头和非物质遗产代表作名录”。为纪念成功申遗21周年，近日，江苏省昆剧院、上海昆剧团、北方昆曲剧院等昆曲院团或搬演经典剧目，或举行线上直播，或推出新作，以不同形式向大众展示昆曲的魅力与风采。

5月14日至18日，江苏省昆剧院推出传承版《牡丹亭》《武戏专场》《伯龙夜品》《朱买臣休妻》以及传承版《桃花扇》等5台系列演出。江苏省昆剧院院长施夏明说：“此次，我们拿出压箱底的剧目，由第三、四、五代演员同台献艺，连演5天，就是为了展现这些年来昆曲传承的力量。”

据介绍，传承版《牡丹亭》是江苏昆剧院第一代演员、昆曲名家张继青摘得首届中国戏剧梅花奖榜首的代表作，如今已传至第五代演员，此次他们在戏中有不俗表现。同样让第五代演员大放异彩的还有《武戏专场》的经典武戏名段。在《伯龙夜品》《朱买臣休妻》中，正值“黄金期”的第四代演员挑起大梁。而压轴大戏《桃花扇》则由第三代演员、昆剧名家钱振荣和龚隐雷领衔主演。

往年，为纪念5月18日这个特殊的日子，上海昆剧团都会举行线下演出或主题活动。今年，因为疫情暂时无法与观众相逢于剧场，但剧团自5月15日起连续推出4场“云端”特别放送，涵盖纪念演唱会、剧目赏析、创作导赏、曲友清唱等。在“心连馨，我们在一起”特别直播中，昆曲名家计镇华、张洵澎、张静娴、梁谷音、蔡正仁以及谷好好、黎安、吴双、沈昳丽等老中青演员汇聚一堂，演出了《昭君出塞》《长生殿》《牡丹亭》《玉簪记》《邯郸记》《铁冠图》等经典唱段，以及今年新创作的抗疫主题昆歌作品。

除了艺术家的专业演唱，昆曲爱好者也受邀录制节目，一起在“云端”以曲会友。上海市文联副主席、上海昆剧团团长谷好好介绍，多年来，上海昆剧团在高校、社区等地方坚持推广昆曲艺术、打造品牌项目，培养了一批爱看戏、爱聊戏、爱唱戏的昆曲爱好者，此次线上演出体现了昆曲普及推广的成果。

在长江以北，北方昆曲剧院以新作《晨钟暮鼓》表达对昆曲的致敬。《晨钟暮鼓》由北方昆曲剧院青年导演霍鑫执导，讲述了荣昆社班主白世睿半世纪的人生浮沉，生动展现了一代戏曲人的气节以及一个民族的精神。霍鑫表示：“600年昆曲发展史是一部长剧，场景更迭，人物纷呈，有起有伏，但从未谢幕。在现代戏的背景下，《晨钟暮鼓》融入《安天会》《千金记》《桃花扇》《弹词》等经典剧目片段，故事情节更贴合当代人的想象和认知，更容易带领观众走近昆曲、了解昆曲。”

“继承、保护、革新、发展，是每一个昆曲人的职责与使命。600年来，昆曲未曾停下与时代同行的脚步。回望昆曲的非遗之路，21年来，昆曲艺术早已旧貌换新颜，更多地走进大众视野，知音遍布全世界。我们将继续用心灌溉这朵戏曲‘幽兰’，让这门古老艺术在当代枝繁叶茂、硕果累累。” 北方昆曲剧院院长杨凤一说。

压题图片为江苏省昆剧院纪念昆曲入选“人类口头和非物质遗产代表作名录”系列演出之《桃花扇》。

◎图片新闻

敦煌石窟考古特展在武汉举行

5月18日，由武汉大学与敦煌研究院联合主办的“万里千年”——敦煌石窟考古特展在武汉大学万林艺术博物馆举行。展览共展出文物近百件，多数文物为首次走出莫高窟。展览还选取了有代表性的壁画及彩塑临品、复制洞窟等，全方位立体展示敦煌石窟考古的丰硕成果和重大学术价值。

图为参观者在观看展出的壁画临品和塑像作品。

新华社记者　**肖艺九**摄