

深观察

当芭蕾舞遇到中国古典名著，会幻化出怎样的舞台浪漫？2月10日，备受瞩目的中央芭蕾舞团芭蕾舞剧《红楼梦》在北京天桥剧场首演亮相。这部历时3年精心筹备的年度大戏，用芭蕾编织了一段亦真亦幻的东方奇缘，以兼具“国际化”与“民族性”的艺术视角，实现了东西方艺术融合的一次大胆探索。

▲芭蕾舞版的贾宝玉与林黛玉。

令人兴奋且期待的挑战

作为影响深远、享誉中外的中国古典文学巅峰之作，《红楼梦》自诞生以来就被各种艺术形式反复改编。

“在中国艺术传播史上，哪一种艺术形式改编《红楼梦》都是大事。过往戏曲、影视对《红楼梦》的改编比较多，芭蕾的改编并不常见。”中国红楼梦学会会长张庆善表示。他认为，《红楼梦》是讲情的，讲一种雅致的生活美学，用芭蕾来改编《红楼梦》其实非常合适。

上世纪80年代，中国歌剧舞剧院排演的舞剧《红楼梦》主要以中国戏曲舞蹈为基础，吸收了芭蕾、现代舞等元素。1982年，中央芭蕾舞团根据《红楼梦》改编的四幕芭蕾舞剧《林黛玉》，塑造了芭蕾舞的林黛玉形象。上世纪90年代的交响芭蕾《红楼畅想曲》、随后广州芭蕾舞团创排的《梦红楼》，则是以现代视角解读《红楼梦》的实验先锋性舞剧。

“将《红楼梦》呈现在芭蕾舞舞台上，是中芭继创作《林黛玉》后，以更丰富的人物、情景的交叉、时空跨越的转换来演绎这部经典巨著。对于所有的创作者和全体演员来说，这是一次令人兴奋且期待的重要挑战。”中央芭蕾舞团团长冯英说。

冯英是此次芭蕾舞剧《红楼梦》的总策划、制作人。据她介绍，中央芭蕾舞团为芭蕾舞剧《红楼梦》的创排集结了一支阵容强大的主创团队。作曲叶小纲、总编导佟睿睿、编剧冯俐、舞美设计刘杏林、服装设计设计阳东霖等一众业界“大咖”，前期用大量时间精读原著，虚心观摩其他艺术门类独特的演绎手法，认真聆听专家学者不同角度的深度解读，力求从当代视角出发，呈现一部无愧于经典的精品力作。

多元融合彰显艺术魅力

西方的芭蕾艺术如何表现中国的古典名著？舞蹈怎么编，音乐怎么写，人物如何塑造？

“芭蕾舞《红楼梦》不是简单地用芭蕾演绎《红楼梦》里的故事。”总编导佟睿睿说。曾编导过《扇舞丹青》

当芭蕾遇上中国古典名著
足尖红楼浪漫舞动

本报记者 郑娜

▲邱芸庭（中）在剧中饰演林黛玉。

▲剧中再现荣国府故事。
(本文图片均由中央芭蕾舞团提供)

青》《水月洛神》《罗敷行》《记忆深处》《朱鹮》等众多舞蹈佳作的佟睿睿，此次首度涉足芭蕾舞剧的创作。

在她看来，芭蕾舞剧《红楼梦》最大的挑战是寻找芭蕾语言、传统文化和名著文学性的契合点。通过这个契合点，将多种元素自然融合，进而创造出属于我们自己的舞台语言和舞蹈语言。让芭蕾向上和直立的特色，与中国舞那种一呼一吸之间的美感发生奇妙的化学反应。

既要在中国芭蕾上做文章，也要在中国味道和中国语汇上花工夫，但又不能是“两张皮”，怎么办？主创团队采用了“抽离—进入—再抽离”的叙述方式，避开叙事的束缚和演绎的窠臼，让芭蕾在情感、情绪的无限空间中自由表达，既富有西方芭蕾舞色彩又兼具中国意韵审美。

有着丰富创作经验的叶小纲为芭蕾舞剧《红楼梦》创作了兼具舞蹈韵律与人物塑造的音乐框架，将其定位为“一部具有中国古典式浪漫主义的舞剧音乐”。他表示：“《红楼梦》的音乐要想立得住，首先要和我们民族的审美习惯紧密关联，这部剧具有鲜明的中国旋律，但在配器中并没有加入民族乐器，而是完全用西洋化的乐队来表现中国音乐色彩。”剧中跳跃张扬的“贾宝玉”、外柔内刚的“林黛玉”、亲切包容的“贾母”等，都通过不同音乐主题呈现于舞台之上。

作为研究《红楼梦》的专家，在这部剧的创排过程中，张庆善曾担心芭蕾舞语言能不能很好地表现人物的性格和感情，比如王熙凤在小说中的出场，靠一句话就交代了人物的身份和性格，舞剧怎么表现？再比如绛珠仙草和神瑛侍者的这段故事，舞剧怎么讲述？

“后来，主创们运用舞蹈语言、音乐、舞美等手段解答了我的疑惑。”张庆善看完演出后说，“王熙凤出场时的场面、动作、音乐无一不体现了她的身份和性格。在宝黛共读西厢这一情节中，通过近景和远景两个舞台把绛珠仙草与神瑛侍者的故事融合在一起。这些手法非常巧妙，让人不禁惊叹舞台艺术有别于文学的艺术魅力。”

精彩演出助推传播

芭蕾舞剧《红楼梦》舞台上既有水袖翩跹，又

有足尖飞舞，有芭蕾的优雅身姿，还有中国古典意蕴。为了让观众进入古典意境，主创团队在视觉呈现上下了大工夫。舞剧以贾宝玉踏上归隐之路作为开篇，舞台上，一块长12米、宽9米的白色墙面悬置在中央，墙面中央最下端一个圆形孔洞，像是通往另一世界或红尘的入口。伴随着宝玉的回忆，巨大的墙面慢慢翻转，背面竟是金红斑驳的颜色，荣国府簪缨世家的故事徐徐开启。

“这部剧的主体舞台结构来自‘雪’的意象，悬置在舞台上的白色‘雪墙’在前后纵向移动或360度旋转中，与背面斑驳的金红色交替变幻，成为不断铺陈种种视觉元素的底图，隐喻人物身处飘忽不定的世界，营造出有与无、真与假、虚与实的无尽交织。”舞美设计刘杏林表示。

突破以往舞台的线性叙事，芭蕾舞剧《红楼梦》别开生面地将观众带入宝玉的心灵世界，在亦真亦幻的时空轮转中，体味宝黛间真挚爱情，发起对人间之情、生命之爱的思索与追问。剧中，黛玉进贾府、宝黛初会、宝钗进府、共读西厢、黛玉葬花、宝玉挨打、怡红夜宴、抄家丢玉、调包成亲与黛玉焚稿断痴情等情节，经过再创作，从文本走向舞台，幻化成芭蕾舞的意象化舞姿。

在首演场，中央芭蕾舞团首席演员邱芸庭饰演林黛玉，演员黎文韬、徐谈分饰贾宝玉与薛宝钗，其中邱芸庭的表演最让人惊喜。“芭蕾是来自西方的舞种，但与中国传统故事相结合竟然毫无违和感，融合得很好。演员们表现非常出色，特别是邱芸庭，当她穿着绿色斗篷起足尖，形象与书中的林黛玉十分贴合。”观众吴女士说。演出结束后，她特意留下来等待主演签名留念，目睹签名的队伍一直排到了剧场门口。

由于演出火爆，为了满足观众的观演需求，中央芭蕾舞团在此轮演出中加演了几场下午场。北京首演之后，该剧还将巡演至西安、广州、深圳等城市，将浪漫唯美的足尖红楼带给全国各地的观众。

“在当代生活中，人们对美的欣赏是多元的。不同艺术形式的改编，使得《红楼梦》这部经典历久而弥新。作为国家级艺术团，中央芭蕾舞团举全力创排芭蕾舞版《红楼梦》是非常好的探索，将会给《红楼梦》的当代传播带来很大的影响。”张庆善表示。

全国乡村文化活动年启动

本报电（记者郑海鸥、强郁文）2月12日，由文化和旅游部、农业农村部、国家乡村振兴局、湖北省人民政府主办的“大地欢歌”全国乡村文化活动年在武汉启动。活动年坚持农民主体、热在乡村、乐在群众，以文化活动为主线，充分发挥文化培根铸魂、凝心聚力作用。

在武汉活动现场，“九城同心”“汉水寻根”“峡江一脉”三个区域组成特色大集，漫步其中，民俗展演、文创产品、农产品等风格各异。鄂州剪纸、天门糖塑、老河口年画等非遗项目以及《幸福歌》《龙船调》等特色歌舞节目展现了荆楚乡村魅力。

据悉，活动年采取“主体活动+系列活动”形式，以“四季村晚”“农业文化遗产里的中国”文化展示活动、“我们的中国梦——文化进万家”等全国活动为引导，带动各地因地制宜组织开展内容丰富、形式多样的系列群众文化活动，鼓励引导农民自办文化活动，吸引农民群众广泛参与。组织优秀文化产品与服务下乡惠民，发挥文化馆、图书馆总分馆制作用，把优质文化资源和服务延伸到基层，打通公共文化服务“最后一公里”。

纸灯笼照亮致富路

叶秋艳

“一天大概赚70多元到100多元，多得多。到点了就接孩子、煮饭，既能赚到钱，家务也没落下，真的很不错！”近日，在福建省建瓯市迪口镇皓轩工艺品厂，正在做灯笼的陈大姐边糊灯笼边说道，满足的笑意写在脸上。拼模、绕线、糊纸、烘干、封口一气呵成，不一会儿，几张纸和一条线在她灵巧的双手上“变身”成一只只精美的灯笼。

建瓯是全国著名的纸灯笼生产基地，被誉为“中国纸灯笼之乡”。经过30几年的发展，已形成一条汇集裁纸、染纸、绕线、设计等较完整操作工序的产业链，绝大多数产品出口欧美等国。2022年，建瓯占全国出口纸灯笼产值80%以上，年产值超1亿元。纸灯笼也从籍籍无名的工艺品变成文创市场的新兴力量，如今更是被列入非遗保护项目，成为经济社会发展的新助力。

列入非遗项目，迎来新飞跃

建瓯扎纸（灯笼）艺术发源年代距今已有2000多年，涉及扎纸（灯笼）艺术的活动有游花灯祈福、“步月桥挂灯”庆丰收等，成为建瓯文化的重要组成部分。

经过历代彩灯艺人的传承和发展，纸灯笼的品种不断丰富，从造型上分，有圆形灯、椭圆形灯、四方灯、五星灯、六角灯、八角灯、多边形灯；从绘画上分，有人物、山水、花鸟、龙凤、鱼虫等，还有可以自行转动的走马灯。其艺术价值、历史与民俗研究价值日益凸显。

2022年11月，建瓯扎纸（灯笼）艺术被南平市列入非遗项目，建瓯市建州文化集团负责人练周金被授予南平市非遗传承人的称号。练周金是一名80后，也是建瓯扎纸（灯笼）艺术的第五代传承人。她在传承基础上大胆创新，新开发了成百上千种纸艺（灯笼）作品，是扎纸（灯笼）艺术传承的中坚力量。目前，她正在筹建总投资达2.8亿元的“古建州微缩景区—纸灯笼国家AAA级观光工厂”，让扎纸灯笼艺术与经济建设相携而行，为扎纸灯笼艺术的保护传承打下经济基础。

如今在建瓯，纸灯笼早已不是简单的工艺品，而是具有综合价值的艺术品，更是能够创造经济价值、带动当地就业的大产业。由于扎纸灯笼制作工艺简单、上手快，对工作环境要求低，除了集中生产外，工人还可以将材料领走，在家进行加工。在建瓯各村的大街小巷，时常能看到农村妇女在家娴熟地制作灯笼。

这种“家庭作坊”模式为妇女提供灵活就业的机会，成了当地妇女就业的首选。基于此情况，建瓯市把制作纸灯笼这项传统手艺发展成为妇女干事创业的富民产业。该市现有规模纸灯笼生产企业30多家，家庭作坊200多家。在发展迅猛的产业带动下，建瓯全市18个乡镇（街道）有上万名妇女从事纸灯笼加工，实现在“家门口”致富。

“变身”文创产品，成海外市场新宠儿

文化底蕴深厚、流传广泛等多种因素，为建瓯纸灯笼产业发展奠定了基础。近年，随着制作技艺的不断提升、产品设计的不断创新，建瓯纸灯笼逐渐走出国门，远销海外。

文创产品要有市场，离不开创新。许多人对纸灯笼的印象还停留在传统的悬挂灯笼样式，其实这几年，建瓯纸灯笼早已跳出单一造型，瞄准市场需求和喜好，设计出了1000多种具有自主创意的纸灯笼。无论是西方的圣诞节、万圣节，还是中国传统的春节、中秋节，都有系列卡通灯、动物灯、大中小提灯、西瓜灯、花篮灯等工艺彩灯笼。从2007年开始，便先后出口欧美、东南亚、非洲的60多个国家和地区。由于填补了相关产业空白，工艺彩灯笼还被列入福建省新产品推广“星火计划”。

2019年，建瓯纸灯笼迎来“高光时刻”：在国庆阅兵式上，2万盏纸灯笼亮相北京天安门广场，为祖国70岁生日献上了一份特别的礼物。也是在当年，建瓯建立了“建瓯市传统手工艺——纸灯笼开发培训基地”，开设了纸灯笼文化产业创业理论培训课堂、文化创意设计工作室、文化创意制作培训中心、模具和裁纸制作室等，纸灯笼产业再上新台阶。

从传统手工艺到非遗项目、文创产品，建瓯纸灯笼实现了一次次飞跃。对于未来发展，建瓯纸灯笼产业也有新愿景：加快全国纸灯笼直播基地、培训基地、创意设计研发中心建设，引进数码打印技术、激光裁剪等工艺设施，形成一条更加完善的纸灯笼产业链，让纸灯笼更“亮”更精彩。

图为流光溢彩的纸灯笼。 魏永青摄

从豫剧晋京展演看“豫剧现象”

本报记者 郑娜

《清风亭上》《程婴救孤》《三上轿》《黄金蝉》《春满梨园—戏曲名家名段演唱会》……由河南豫剧院二团、西安市豫剧团联合演出的“大戏看北京——豫剧晋京展演周”，将于3月16日至20日与首都观众见面。展演周由北京梅兰芳大剧院、河南省戏剧家协会、西安演艺集团、河南李树建戏曲艺术中心主办。

豫剧在全国有着数量庞大的观众群，是中国最大的地方戏剧种之一。2017年，原文化部发布全国地方戏剧种普查数据显示，河南豫剧有专业院团163个，民营院团近2000个，号称十万豫剧人。

“我们连续3年在北京举行豫剧展演月活动，多次走进北大、清华等高校展演，同时组织河南民营剧团、稀有剧种晋京展演，一方面扩大了豫剧的影响力和观众数量，另一方面培育了更多的年轻观众，增加了河南戏的“票房”收入。这次来展演，就是想通过向首都观众汇报演出，用市场运营的方式来检验豫剧的魅力。”豫剧表演艺术家、中国戏剧家协会副主席李树建表示。

作为河南豫剧的领军人物，李树建多年来一直不遗余力地呼吁要解决豫剧发展存在的“三多三少”问题：即观看演出的老年观众多、年轻观众少；到农村演出的演出多、在城市的演出少；包场送票的演出多、卖票的演出少。面对这种困境，李树建通过集中展演、依靠互联网推广与传承传统戏曲等形式，努力实现老戏曲的新传播。

如今，豫剧人有自信接受市场的检验。此次展演周的剧目都是叫好又叫座的精品好戏，以豫剧经典

《程婴救孤》为例，自2001年搬上舞台已演出2700多场，曾到法国、日本、泰国、巴基斯坦、土耳其等22个国家和地区演出，并走进美国纽约戏剧中心百老汇和洛杉矶好莱坞杜比大剧院。展演期间，李树建将率弟子邵富有、连彩芬、张亚鸽等河南豫剧院二团优秀演员连演两场《程婴救孤》。

展演周期间，李树建还将带领西安市豫剧团的优秀青年演员同台献艺，演出《清风亭上》。《清风亭上》创演30多年来，先后有全国300多个院团移植，演出3000多场。另外，西安豫剧团还将演出由中国梅花奖获得者徐俊霞、李鹏飞、李利军、李龙辉、贾燕妮等主演的豫剧大戏《三上轿》和《黄金蝉》。

作为此次展演的一大亮点，河南豫剧院二团与西安市豫剧团的跨省合作引人关注。西安市豫剧团有限责任公司的前身是豫剧改革家、剧作家、教育家樊粹庭先生于1934年创办的“豫声剧院”。该院先后涌现出陈素真、张敬盟、邢枫云、吕荣华等一大批有影响力的豫剧艺术家，曾赴朝鲜慰问中国人民志愿军，到北京怀仁堂为党和国家领导人演出，在全国享有很高的声誉。2009年，西安市豫剧团更名为西安市豫剧团有限责任公司，并于2012年整建制划归西安演艺集团有限公司管理，先后成功复排多部经典传统戏，新创一批优秀原创现代戏，呈现出蓬勃的艺术生机。

为支持西安豫剧团发展，李树建多次奔赴西安，通过收徒传艺等多举措帮扶西安豫剧团守好豫剧的“西大门”。2022年，李树建受聘为西安演艺集团艺术总监，秉持着“老戏新演、名剧改编、名剧出名演、

▼李树建携《程婴救孤》走进美国好莱坞。（资料图片）

▲李树建领衔主演《清风亭上》。（资料图片）

名演带名团”的理念，指导西安市豫剧团移植其经典传统剧目《清风亭上》，并指导其弟子李鹏飞、李龙辉以及西安市豫剧团优秀青年演员孙苗等同台演出，体现“老带新、传帮带”的艺术传承精神，推动戏曲在新时代良好发展。

“豫剧人跨省组团晋京展演，又一次走在了全国各剧种之前，特别值得鼓励。”北京舞蹈学院党委书记巴图表示。在他看来，在河南，经过地方政府和豫剧人的努力，豫剧艺术人才梯队已经形成，前有大家所熟悉的常香玉、马金凤，中有李树建、陈涌泉等领军人物，下有一大批青年才俊；一批代表性剧目已经形成，如李树建“忠孝节义”四部曲《程婴救孤》《清风亭上》《苏武牧羊》《义薄云天》，以戏曲涵养中国人特有的精神力量。这些形成了戏曲界的“豫剧现象”，值得全国艺术同行学习、研究、借鉴。