

10年来，“一带一路”共建国家的人们通过音乐、戏剧、舞蹈、杂技等艺术形式，互相倾听、凝望、欣赏，手握得更紧，心连得更近，情聚得更浓。本期“一带一路”艺旅绽放”系列报道邀请演艺领域从业者分享台前幕后的故事，展现共建“一带一路”过程中，艺术舞台谱写的时代交响。

一个联盟连接五洲演艺

李金生

“丝绸之路国际剧院联盟”(以下简称“丝盟”)是在原文化部指导下,由中国对外文化集团旗下中演院线于2016年筹备发起的。截至2023年3月,“丝盟”已拥有来自45个国家和地区的155家成员单位,其中国外成员单位83家,国内成员单位72家(含港澳地区6家),文化版图覆盖欧、美、亚、非、拉五大洲。

“丝盟”是链接各国文化艺术的纽带,也是国际文化艺术交流合作的平台。“丝盟”成立7年来,在机制建设、内容制作、人才交流、演艺产品的输出与引进等方面深耕细作,取得显著成果。例如,从2017年开始,每年举办一届年会,促进演艺人才的跨国交流与合作;打造“国艺精品丝路行”“丝路精品中国行”两个重点文化交流品牌,推动国内艺术团体包括港澳中小艺术团在海外巡演,并邀请海外艺术团来华巡演。

“国艺精品丝路行”梳理出亚洲、西亚北非、西欧、中东欧和北美中西部等多条出访线路,积极推动中国优秀文艺院团“走出去”,促成广州芭蕾舞团赴马耳他及美国纽约、鄂尔多斯马头琴乐团赴法国尼斯、首部原创歌剧《马可·波罗》赴意大利、首个香港艺术团组赴东南亚参加“欢乐春节”等一系列巡演活动,演出

总场次达50场,观众近10万人次,不断提升中国文化在国际舞台的影响力。“丝路精品中国行”成功邀请马来西亚舞剧《风蝶花与神兽》、白俄罗斯斯卡库巴拉剧院推荐剧目《海鸥》、法国国立剧院联盟推荐剧目《流浪者七重奏音乐会》等来华演出,开展文化交流活动,社会反响热烈。

“丝盟”还整合国际国内资源,成功推出原创歌剧《马可·波罗》。借助东西方耳熟能详的历史人物,演绎丝绸之路上不同文明之间交往、交融的故事。2019年,歌剧《马可·波罗》前往意大利热那亚为卡洛·费利切歌剧院演出季揭幕,演出终场谢幕时,观众席掌声雷动,频频高喊Bravo(太棒了)!意大利多家媒体对《马可·波罗》这部来自中国的歌剧作品给予高度评价。

演艺产品就像是培育民心相通的孩子。耕耘七载,中演院线以剧院及演艺为纽带,传承丝路精神,弘扬丝路文化,积极促进各国文化交流与合作。今后“丝盟”将继续丰富交流内容,拓展合作渠道,以文化艺术交流促进各国人民相知相亲,共同推动人类文明发展进步。

(作者系中国对外文化集团有限公司党委书记、董事长)

一腔热情搭建艺术之桥

吴嘉童

作为世界知名表演艺术经纪公司,“凭借国人自身努力,把中国民族艺术精华推向世界艺术舞台和文化市场”,是吴氏策划创办的初心和持续践行的理念。

30多年来,我们与奥地利维也纳爱乐乐团、德国德累斯顿国家管弦乐团、俄罗斯圣彼得堡马林斯基剧院、意大利斯卡拉歌剧院等多个世界顶级艺术团建立了长期合作关系;促成中央民族乐团、中国歌剧舞剧院民族乐团、中国爱乐乐团、香港中乐团等多个中国优秀院团走向世界;将话剧《茶馆》、昆曲《长生殿》、舞剧《孔子》等多部中国优秀作品推向国际。

为了打造中国表演艺术在海外的品牌效应,我们推出“中国春节民族音乐会”“中国京剧节”等系列演出品牌,以艺术唤起审美和情感共鸣。“中国春节民族音乐会”自1998年在维也纳金色大厅首次亮相以来,已在海外举办20多年,将全国14个民族乐团带上世界舞台,足迹遍及五大洲,演出场次达192场,服务近30万西方观众,成为国际知名的中国文化品牌。

从古丝绸之路到“一带一路”延伸之处,都是人文交流活跃之地。与吴氏策划建立长期合作关系的国际艺术团,许多位于“一带一路”共建国家。多年来我们“引进来”也“走出去”,促成“一带一路”共建国家表演艺术密切互动。

2015年,我们与中国爱乐乐团首次举办为期16天的“丝绸之路”巡演,在吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、哈萨克斯坦、伊朗、土耳其、希腊6国举办了7场音乐会,惠及听众万余人次,是中国交响乐历史上规模与影响力最大的巡演之一。2017年,我们承办澳门“乐韵悠扬丝路情”国际青年音乐交流汇演,邀请“一带一路”共建国家的近300名青少年音乐家,在澳门多个文化地标上演精彩的室外以及室内演出。2018年,我们策划承办杭州爱乐乐团“一带一路”中东欧巡演,在希腊、保加利亚、罗马尼亚、塞尔维亚和匈牙利5国献演了6场音乐会,给中东欧朋友们送上动听的音乐。

今年我们在国内继续推出重磅巡演。如9月开启的波兰华沙爱乐乐团2023中国巡演,为中国观众带来

一部史诗见证深厚情谊

刘静

经历了几个日夜的筹备,2017年9月30日,歌剧《玛纳斯》终于在北京与观众见面了。这一天,中华民族三大英雄史诗之一、联合国人类非物质文化遗产《玛纳斯》第一次以歌剧的形式登上了中国的舞台。

作为丝绸之路上传唱千年的文化瑰宝,史诗《玛纳斯》不仅在中国新疆维吾尔自治区,也在“一带一路”共建国家影响深远,尤其是在中国邻邦吉尔吉斯斯坦,《玛纳斯》有着重要意义,吉尔吉斯斯坦最高荣誉勋章就以它命名。歌剧《玛纳斯》融合了原史诗中第一部和第二部的主干情节,通过现实与梦境交织、人性叙事和神性叙事穿插,讲述了玛纳斯和

他的子孙一共八代人,为了民族振兴而不断抗争、奋发进取的英雄事迹。

2018年6月,歌剧《玛纳斯》在北京天桥艺术中心上演,时任吉尔吉斯斯坦总统热恩别科夫观演后,当场邀请歌剧《玛纳斯》到吉尔吉斯斯坦演出。一年后,时任上合组织成员国元首理事会第十九次会议在吉尔吉斯斯坦首都比什凯克举行,中央歌剧院一行近200人应吉尔吉斯斯坦官方正式邀请,赴约前往。

2019年6月11日,歌剧《玛纳斯》在比什凯克精彩上演。吉尔吉斯斯坦国家议员、政府官员、玛纳斯奇(《玛纳斯》演唱者)、专家学者、演员以及当地民众前来观演。

丝路交响 山海和鸣

“一带一路”艺旅绽放⑤

图①:实验京剧《浮士德》剧照。国家京剧院供图
图②:《国之瑰宝》音乐会在哈萨克斯坦演出。中国歌剧舞剧院供图
图③:歌剧《玛纳斯》在吉尔吉斯斯坦演出。中央歌剧院供图
图④:香港弦乐团借助“丝盟”平台在韩国演出。中国对外文化集团供图
图⑤:《堂·吉珂德》在国家大剧院演出。吴氏策划供图

一种跨界融通中外文明

王勇

戏曲艺术是中华优秀传统文化的代表,在“一带一路”文明交流互鉴中彰显重要价值和作用。近些年,中国国家京剧院致力于推动东西方文化艺术交流碰撞,以中国国粹京剧演绎西方经典的方式,跨越古今,沟通中外。

近年来,我们和意大利艾米利亚·罗马涅剧院基金会、德国柏林青年欧洲古典音乐节等联合出品制作的实验京剧《浮士德》《杜兰朵公主》《尼伯龙根的指环》,在意大利、德国等欧洲国家已经演出近150场,获得热烈反响。

实验京剧《浮士德》根据歌德原著第一部改编成京剧文本,是“以中国语汇讲述世界故事”的成功尝试。2016年3月,这部剧在“2016中德青少年交流年”开幕式上为中德两国元首以及上百位中外嘉宾展示了精彩片段,获得高度评价。

2017年5月,该剧赴德国威斯巴登、杜伊斯堡、卡塞尔、萨尔布吕肯4个历史文化古城开展为期半个月的巡演,让当地观众看到了京剧艺术的精妙。

实验京剧《杜兰朵公主》以京剧艺术为本体,融合中西方戏剧、音乐元素,全新解读“中国公主”的动人传说。2019年初,该剧在意大利博尔扎诺、普拉托、摩德纳、费拉拉、卡萨马焦雷、罗马6个城市巡演21场,引起观众的极大兴趣,他们为中国京剧丰富的表现手段、高难度的表演技巧以及华丽的服饰装扮而惊叹。

全新演绎瓦格纳经典剧目的实验京剧《尼伯龙根的指环》,作为北京和柏林建立友城关系25周年活动的闭幕演出,在柏林公演3天。除了融合京剧、歌剧、话剧等多种艺术形式外,这部剧还实现了

中国京剧演员和德国演员首次同台演出。西方歌剧和中国戏曲这两种不同的文化表现形式,被中德艺术家赋予了新的生命力。

目前,国家京剧院正与俄罗斯亚历山大德琳娜剧院合作,创作根据普希金著作《叶甫盖尼·奥涅金》改编的实验京剧《奥涅金》。亚历山大德琳娜剧院艺术总监、四次俄罗斯联邦国家奖获得者福金先生担任此剧导演,国家京剧院组建了一支实力强大的创作团队。2020年起,我与主创团队多次以线上视频会议的方式,与俄方及合作伙伴吴氏策划在剧本创作、导演风格、舞美设计等方面进行深入探讨。该剧计划于2024年在中俄两国首演。

我们用京剧对世界经典进行改编,拓展了戏曲创作题材,也使中国戏曲艺术拥有更多机会在国际舞台传播,增进了各国人民对中华文化的理解,加强了彼此的情感交流。相信通过不断实践,这些人文艺术交流的果实将会更加丰硕。

(作者系中国国家京剧院院长、中国戏剧家协会副主席)

一台民乐觅得丝路知音

栾冬

2015年,中国歌剧舞剧院精心创排了民族管弦乐音乐会《国之瑰宝》。这台音乐会中,艺术家们融合中国不同地域、不同民族的音乐风格,将古筝、琵琶、笙、唢呐、长鼓、笙箫、南箫等民族乐器的演奏特色展现得淋漓尽致,呈现出中国“十里不同风,百里不同俗”的音乐文化长卷,彰显了中华民族音乐瑰宝绚丽迷人的色彩。

中亚自古就与中国有着千丝万缕的联系,许多传统乐器如琵琶、二胡、扬琴、唢呐等,都是通过古丝绸之路传到中国,经过改良发展,成为中国文化的重要组成部分。2016年至2018年,中国歌剧舞剧院民族乐团连续3年携《国之瑰宝》开展“欢乐春节”海外巡

演,行程跨越欧洲、大洋洲、北美洲等地区。2018年,我们来到了中亚三国:哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦。

在哈萨克斯坦,我们除了在阿斯塔纳、阿拉木图演出《国之瑰宝》外,还在哈萨克斯坦国家音乐学院进行学术交流。来自中国歌剧舞剧院民族乐团的演奏家与哈萨克斯坦国家音乐学院师生互动演奏。当琵琶遇到冬不拉、古筝遇到节特根、哈萨克斯坦扬琴遇到她的中国“表亲”时,音乐成为大家交流的语言。

在乌兹别克斯坦演出时,乌兹别克斯坦纳沃伊国家大剧院副院长告诉我,这是剧院有史以来第一次正式上演中国民族专场音乐会,我们是第一支在此演出的中国国家级

民族乐团。听到这些来自中国的音乐,他感觉如梦境一般,而亲眼看到演奏家们就在眼前,更感到无比激动。每场演出结束后,乐团的几位年轻演员都会拿起摄像机,与观众面对面交流,记录下一段段真诚恳切的感受。音乐的对话,拉近了心与心的距离。

无论是陆上丝绸之路还是海上丝绸之路的形成,都源自不同民族的人们对文化交流交融的向往与参与。文化交流与合作有助于促进不同文明的发展。在中亚三国巡演时,我们亲身感受到中国优秀传统文化、极具特色的民族音乐与中亚国家的民族音乐碰撞出了灿烂的火光。巡演之路是一条汇聚知音的路,是一条促进不同国家不同民族之间民心相通的路,在这条路上,我们广交朋友,用民族音乐讲好中国故事,传播好中国声音。

(作者系中国歌剧舞剧院民族乐团团长,郑娜、杨雨千采访整理)

虽然是中文演唱,配了翻译字幕,但无论专家还是普通观众都表示,我们的歌剧《玛纳斯》极其忠实于史诗,是能够体现他们民族英雄精神的作品。吉尔吉斯斯坦的电视台录下了演出的整个过程,当地媒体给予高度评价,表示终于看到自己的民族英雄登上了歌剧舞台。

歌剧《玛纳斯》原计划演出一场,但由于第一场演出太受欢迎,又被强烈要求加演一场。第二场不但坐满了人,还站满了人,全场响起掌声30多次,谢幕时掌声持续20多分钟。因为观众太热情,甚至出现演员在演出过程中不得不返场谢幕这一罕见情况。剧中饰演玛纳斯的演员成了明星,一出剧场,所有人都围着他,特别激动地要跟他合影。演出结束后,当地民众在路上看到我们就喊“玛纳斯!玛纳斯!”,在餐厅吃饭遇到我们,他们也喊“玛纳斯!玛纳斯!”。

音乐是没有国界的,文化的感召可以跨越地域、跨越语言。歌剧《玛纳斯》让中吉两国人民共同拥有的文化瑰宝再次大放异彩,奏响中古传统友好的时代强音,将我们的心紧紧地连在一起。

(作者系中央歌剧院艺术创作规划部主任,颜诗桐采访整理)

