

作家白先勇：

AI时代，中华文化是我们安身立命的根本

本报记者 张盼文/图

作家白先勇一生有两大追求，分别关于昆曲和《红楼梦》。从主持制作昆曲青春版《牡丹亭》到细说《红楼梦》，他用融入现代感的全新诠释，让古老经典走进更多年轻心灵。耄耋之年，白先勇仍不断奔走推广，只为中华传统文化至美的传承。

白先勇在台北接受记者专访时，青春版《牡丹亭》20周年回台庆演刚刚落幕，60万字的主题新书同样新鲜出炉。前期艺术导赏、演出谢幕致辞、新书发布演讲……台上的他始终神采奕奕。白先勇解读《红楼梦》的袖珍版书籍也问世不久，他还为此首次在Tik Tok（抖音国际版）上开讲，希望带动更多人领略经典魅力。

此心安处是故乡

白先勇与昆曲结了一辈子的缘。抗战胜利后，只有9岁的他，在上海随家人去看戏，恰好赶上梅兰芳登台演出。由于抗战期间久未表演，梅兰芳担心皮黄戏调门儿高而唱不上去，再加上自己的琴师没来上海，便与京昆名家俞振飞搭档唱了4天昆曲。

“恰好我看到的，是最后一天的《牡丹亭·游园惊梦》。当时年纪虽小，可是不知为什么，其中《皂罗袍》那支曲子，深深地烙印在我脑海里。”白先勇回忆，第一次接触昆曲，好像冥冥中有一条情索，把他和昆曲连在一起，再也分不开了。

生于广西桂林的白先勇，儿时辗转多地，后来在台北住了11年，又前往美国生活40年，退休后重回台湾。有人问他故乡何处，他总是回答：“中华传统文化就是我的故乡。”故乡对于白先勇而言，早已超越简单的地理概念，而是关于精神寄托和文化乡愁。“听到昆曲乐声一响，就好像回到了家。”他说。

在不到30岁的青春时节，白先勇便已创作出惊艳文坛的代表作，满纸尽是世沧桑之感，仿佛拥有“老灵魂”。学者夏志清赞誉其为“当代中国短篇小说家中的奇才”。经典小说《游园惊梦》讲述秦淮河畔昆曲名伶田玉一生起伏的命运，白先勇几易其稿，写作时启发灵感的唱片“听得都快磨穿了”，播放的正是梅兰芳的《牡丹亭·游园惊梦》。

1982年，白先勇将小说《游园惊梦》改编成同名舞台剧。剧中女主角唱了几段昆曲，昆曲的文武场（即乐队）也被搬上舞台。梅兰芳义女、著名华裔影人卢燕和昆曲名家华文漪都曾担纲主演。昆腔绕梁袅袅不绝，锣鼓笙箫旖旎多情，在中国话剧史上，率先将昆曲融入话剧在舞台上演出，在两岸演出均轰动一时。

惟愿昆曲常青

2001年，昆曲被联合国教科文组织列为首批“人类口头和非物质遗产代表作”。但纵有600多年历史，享有“百戏之祖”美誉，昆曲却逃不过大师老去、观众老化的传承危机。昆曲名家汪世瑜回忆，当时台上演员比台下观众还多，观众七成以上都是老年人。

昆曲如何在新世纪寻回观众？制作一出经典大戏，借此培养一批青年演员接班，并以青年演员吸引青年观众——这是白先勇想到的办法。2003年，他携手江苏省苏州昆剧院，并集结两岸文化及戏曲界精英，联手创作青春版《牡丹亭》。

“我们选中《牡丹亭》，因为这出戏本身就歌颂青春、歌颂爱情、歌颂生命，容易被青年观众接受。《牡丹亭》是明代剧作家汤显祖的扛鼎之作，明传奇中的翘楚，几个世纪以来在舞台上搬演不辍。”白先勇说，将这出戏定名为“青春版”，是希望昆曲生命能永葆青春。

青春版《牡丹亭》2004年台北首演大获

成功，并掀起“昆曲热”，此后20年连演不衰，累计演出近500场，共吸引80万观众，其中约六成是年轻人，主要是高校学生。有大陆学者认为，1956年，昆剧《十五贯》是“一出戏救活了一个剧种”，青春版《牡丹亭》则是“一出戏传播了一个剧种”。

2005年，青春版《牡丹亭》首度进入北京大学演出，当时至少有95%的学生从未接触过昆曲。2009年，白先勇推动“昆曲传承计划”在北大落地，并陆续在台湾大学、香港中文大学等校设立昆曲讲座，希望带动更多青年学子欣赏昆曲之美。2018年，来自北京16所高校和1所中学的演员24人、演奏员14人组团演出校园传承版《牡丹亭》。“两个半小时的小全本戏，学生们演得有模有样。”白先勇欣喜于多年来“昆曲进校园”开花结果。

一生挚爱在红楼

“我觉得《牡丹亭》和《红楼梦》是一个调子，讲到底，都可以用两个字来形容：美和情。两者展现的都是中国人的至美、中国人的至情。”白先勇说，林黛玉路过梨香

院，无意间听见《牡丹亭》中的唱词：则为你如花美眷，似水流年……于是心动神摇，如醉如痴。“那一段描写对我的启发蛮大的。”白先勇说，曹雪芹是他的“师父”，自己从小学五六年级就开始阅读《红楼梦》，看了一辈子，它一直是枕边书。

白先勇说，《红楼梦》书中提到的唱戏主要是昆曲，贾府为了元妃省亲，去姑苏买了一班唱戏的女孩子回来，而苏州正是明清两代的昆曲中心。元妃点的四出戏，《豪宴》《乞巧》《仙缘》《离魂》也都是昆曲，分别来自当年流行的传奇本子《一捧雪》《长生殿》《邯郸梦》《牡丹亭》。

1994年，白先勇从美国加州大学圣芭芭拉分校退休。《红楼梦》导读是他在该校东亚系主要教授课程，分中英文两种，持续近30年。2014年，台大外文系毕业的他，受邀回母校开设《红楼梦》导读通识课，以小说家的眼光，将“庚辰本”与“程乙本”对比解读，分三个学期讲完，讲稿汇编成《白先勇细说红楼梦》一书，深受两岸年轻人欢迎。

“我觉得至少要把《红楼梦》从头到尾看一次，这是一部伟大的小说，是中华民族的文化瑰宝。”白先勇说，念过且念通之后，对于中国人的哲学、中国人处世的道理以及中国人的文字艺术，会有更深的理解。

白先勇说，现在人类社会进入AI（人工智能）时代，我们如何应对科技给生活带来的冲击？“我劝现在的年轻人，要把中华文化作为安身立命的根本。AI即便聪明厉害，却缺少灵魂。我们要保护自己的灵魂，保持文化的认同。”白先勇说，《牡丹亭》《红楼梦》这类文学经典，乃至唐诗宋词、儒释道文化等，在这个时代变得更为重要。“如果好多人都看《红楼梦》，看《牡丹亭》，看懂了被感动了，我想，那个人就不一样了。”他说。

▲白先勇在台北接受本报记者专访。

▲昆曲青春版《牡丹亭》“十二花神”的设计受《红楼梦》影响。

本报（钟欣）由穗港澳三地联手打造的2024年“粤韵湾区杯”作文与美术主题大赛近日在香港九龙丽泽中学启动。

香港特区政府教育局副局长施俊辉表示，穗港澳三地同受岭南文化熏陶，文化同源、语言相通、人缘相亲。这次活动正是让三地学子切磋所识所学、分享所感所悟的理想平台。香港特区政府教育局期望为增强粤港澳大湾区内的文化交流与教研合作、促进大湾区青少年的互动作出贡献。

澳门特区政府教育及青年发展局副局长黄嘉祺表示，穗港澳三地地缘相近、人文相亲。文化传承是国家发展的重要基石，期望三地学生通过参与本次作文与美术主题大赛，更好传承中华文化。

广州市教育局宣传与思想政治教育处处长刘琦宝表示，去年广州市教育局与广州日报社主办“粤韵杯”赛事，收到7万余件作品，在网络上收获超过3500万次点赞。今年大赛进一步拓展，与港澳两地教育局共同联动，期待穗港澳三地青少年发挥丰富的创造力，再创佳作，用文艺创作牵紧大湾区情感纽带。

活动现场还展出了40件粤港澳三地中小学生美术作品，每一幅画的笔触饱含浓浓深情，刻画出大湾区的标志建筑、传统艺术和地道美食等，充分展现了粤港澳青少年对岭南文化的热爱，也让人感受到他们对文化传承的责任感和使命感。

▼现场展出的2023年大赛获奖作品。主办方供图

「粤韵湾区杯」作文与美术主题大赛在港启动

来香港，体验舌尖上的文化

在香港视觉文化博物馆M+的咖啡店，市民李小姐惊喜地发现，这里竟然有一款彩虹咖啡，其图案色彩与前不久在此展出的日本彩虹艺术家的作品一模一样。得知这是经作者授权的艺术打印咖啡，李小姐立刻点了一杯，并开心地自拍留念。

刚刚在香港故宫文化博物馆看完“圆明园——清代皇家园林文化”特展的游客张先生，在楼下的“下江南”餐厅里，吃到了慈禧太后爱吃的驴打滚小吃。“以前也吃过，但今天的感受真不一样！”

在香港文化地标西九文化区，艺术餐饮店尝试将艺术元素融入餐饮场景，与博物馆展品呼应，将观展感受延伸到舌尖味蕾，带来不一样的文化体验。

M+楼下的咖啡店和顶楼的艺术主题餐厅“CVIEW华”，以及香港故宫文化博物馆的博物馆特色中式餐厅“下江南”，同属香港一家文化艺术企业集团的“我们尝试通过餐饮将艺术融入生活，这种方式更接地气，能覆盖更多人群。”创办人吴振宇说。

“重要的是找对商业点。艺术品门类很多，有的非常高冷，有的则雅俗共赏。”吴振宇此前在一家老牌拍行工作近7年，这段经历培养了他敏锐的艺术嗅觉和较为扎实的“落地”能力。

“首先要找到适合的艺术品，以大众易于理解的方式演绎出来，还要符合餐饮的特点和运营规律。”2018年，吴振宇初试水温的第一家艺术咖啡西餐厅开业。

“店面挑高的空间差不多有四五米高，非常适合举办艺术活动。”他邀请艺术圈朋友来讲座和研讨，并推出了主打产品——艺术打印咖啡，通过与很多艺术家合作，展示和销售各种艺术潮玩，市场给予了积极反馈，成为港岛的热门餐厅之一。

2019年初春，吴振宇接到正在建设中的西九文化区邀请，参与投标M+咖啡店。经过前后三轮的激烈竞争，最终赢得标。

“我们的产品有很强的独特性，而且很灵活，可以紧跟博物馆的展览做各种配合，不断吸引人流，这是艺术餐饮的独特竞争力。”吴振宇说，他们配合M+草间弥生作品展推出的南瓜作品打印咖啡，香港故宫文物博物馆三星堆文物展推出的三星堆面具造型雪糕和巧克力，都深受欢迎。

吴振宇第一次参与竞标的时候，西九文化区还是一片工地。而今，随着一系列文化设施的相继建成及配套完善，这一区域已然成为香港的文化地标。

在吴振宇看来，香港是全世界最大

▲「下江南」餐厅开发的特色菜品。吴振宇展示艺术打印咖啡。新华社记者 陈铎摄

的艺术交易平台之一，每年的艺术展会备受业界关注。近年来香港故宫文物博物馆等一批新博物馆的出现也吸引了越来越多的海内外艺术人才。

“现在香港的文化艺术生态活力满满。”吴振宇说，香港作为中外文化艺术交流中心的独特优势，会给艺术餐饮带来发展新机遇。

他们以艺术餐饮店为平台，不断推出相关艺术项目，开展文化交流。今年3月，他们先后举办了好几场重量级的艺术分享会，包括邀请来自欧洲等地的艺术家进行对话和研讨；还与美国插画家合作，制作其作品的打印咖啡和打印饼干。此外，他们还尝试开办工作坊，拓展茶艺、插花等新品类。

在艺术餐饮的探索之路上，做好博物馆项目一直是吴振宇的“初心”。他透露，香港故宫文化博物馆计划近期推出其IP产品新系列，他们正紧密配合地研发餐饮新品与之配合。

“我相信市场对于中国优秀传统文化的需求是个趋势，作为业内人士我们有责任做好市场推广。”吴振宇说，“特别希望能为推广中国优秀传统文化尽一点力，这是我非常想做的。”

（据新华社香港电 记者陆敏）

台北市近日举办“象山田园基地绿意生活开箱”活动，邀请市民前来栽种绿植花卉，美化城市环境。台北市近年来推动构建田园城市，目前已建立700余处田园基地，遍布市区内公园、校园及闲置空地。

图为市民在台北象山田园基地栽种绿植。

本报记者 孙天霖摄

行摄宝岛