

观众在沈阳博物馆观展。

出生于意大利、长眠于中国，300多年前从遥远的欧洲来到东方，供职康熙、雍正、乾隆三朝的清代宫廷画师郎世宁，用笔“画”出中西文化交流互鉴之路。近日，“丹青互鉴——清宫画家郎世宁开创的艺术世界”特展在沈阳博物馆开幕，近50组（件）郎世宁及其学生、后继者的绘画作品亮相展览。

此次展览由沈阳市文化旅游和广播电视局主办，沈阳故宫博物院、沈阳市文博中心承办，并得到故宫博物院、中国国家博物馆等多家文博单位共同支持。“这次展览分为‘万物和美奕奕如生’‘宫廷纪实 笔端清史’‘中西合璧 开创新风’3个单元，以郎世宁及其学生和后继者创造的艺术世界为历史缩影，充分彰显中西文化交流互鉴的‘时代之风’。”沈阳故宫博物院院长郑庆伟介绍。

打破传统风格 带来全新理念

郎世宁 1688 年出生于意大利米兰，青年时期受到系统的绘画训练，27 岁时以传教士身份来到中国，于康熙末期进入宫廷供职，开始了他长达数十年中国宫廷艺术家的生涯。

郎世宁谙熟西洋绘画技法，重视明暗、透视，他笔下的花鸟走兽、山水风景鲜活灵动，准确而细腻，令人叹为观止。在“万物和美 奕奕如生”单元，观众可以欣赏到《竹荫西狩图》《柳荫双骏图》《松树驯羊图》《花鸟图》等画作，机敏的猎犬、健硕的骏马、葱郁的树木……一切生灵在画家的笔下呼之欲出，宛若重生。

沈阳故宫博物院藏一级文物《竹荫西狩图》（图②）前，不少观众驻足观赏。“郎世宁以西方标准的油画绘画技法，使用中国传统的笔墨、颜料，在绢帛上精致刻画出竹荫下一只栩栩如生的猎犬形象。”沈阳故宫博物院展示交流部部长付博介绍，猎犬身体的每一个部位，都反映出西画在生物解剖学及透视比例关系方面的优美特征。

郎世宁等西方传教士入清宫成为御用画师，他们所创造的中西合璧用笔，打破了中国古代传统绘画“散点透视”以及文人画追求“神似”“写意”的风格，为绘画创作带来全新理念。“一是采用油画技法，开启了全新的西式画风；二是在创作中保持典型的‘中国味’，并引入西洋绘画的焦点透视法、人体及动物解剖学以及光学、色彩学等理念，在平面的画幅上更真实地表现出自然界的立体状貌。”付博说。

此次展览，故宫博物院也提供了

戏曲作为中华优秀传统文化的重要载体，既要传承更要传播。百年来，中国戏曲走出舞台，积极借助报纸杂志、广播电视、网络融媒、动漫游戏等媒介进行传播，展现了戏曲与时俱进的生命力。然而，如何对经典戏曲进行当代解码，一直是戏曲传播必须面对的问题。

近日与观众见面的系列微短剧《四时花开》，创新探索传统戏曲在当下的时尚化表达，寻找将戏曲剧种与城市文化结合的新路径，将戏曲与城市特色、花卉文化、历史文化深度融合，并通过AI、CG等视觉增强手段，化经典为时尚，化小众为大众，让“古意”焕发“新意”，为化解经典戏曲的解码难题提供了新思路，助力传统文化不断焕发新的生机。

《四时花开》通过“观戏人—戏中人”“当代人—古代人”的对应关系，对经典剧目进行解码。《牡丹篇》中，被精美文物惊艳的游人在牡丹花神引领下，来到百花亭，化身京剧《贵妃醉酒》中的杨玉环。《莲花篇》里，手捧线装《牡丹亭》的女孩在写意画像中看见书中的杜丽娘伫立莲花池畔；古人汤显祖更化身当代青年，穿越时空与女孩邂逅。剧中，杨玉环、杜丽娘等经典形象与驻足赏戏的当代游人，亦由同一演员扮演。这种设计，不仅能使观众在不了解剧情节的情况下饱赏经典戏曲之美，也能让观众观戏人与戏中人的对话、当代人与古代人的邂逅呈现得十分自然，增进观

众对戏曲经典剧目的理解。

同时，《四时花开》通过“花一舞一戏”的递进关系，对经典剧目进行解码，为观众带来更直观更深刻的当代诠释。舞，是花的外化。《四时花开》对舞蹈的运用，不仅表现了花卉的形态之美，更展现了花卉的内在气韵。

戏，是舞的锤炼。解读与观赏《四时花开》中与舞蹈表演相得益彰的戏曲名段，还需立足时下繁荣的舞剧演艺加以观察。《永不消逝的电波》《朱鹮》《只此青绿》《红楼梦》等“现象级”舞剧作品不断涌现，为经典戏曲的创新演绎提供了不少灵感，呈现

艺评

“花式”解码经典戏曲

罗怀臻

《莲花篇》中有一场汤显祖在荷塘池底挥毫创作的舞蹈片段，将莲花纯天然的气韵之美外化为流畅潇洒的舞蹈身段。当代观众能够非常具象地感受汤显祖灵感澎湃、一气呵成的创作境界，舞蹈与水下摄影技术的有机结合更视觉张力。

出与传统戏曲演出截然不同的审美趣味。在《牡丹篇》中，一段杨玉环与牡丹花神的平行剪辑，以牡丹花神灵动的舞蹈衬托出杨玉环抚弄纸扇时的高贵与恬静，洗净铅华的质朴感扑面而来。对于经典的处理不局限于再现名家名剧，而是着力于以国风国潮的

一件构图完全相同的《竹荫西狩图》，署款也是郎世宁。两幅一样的绘画，背后有着怎样的故事？原来，按照清宫绘画制度，郎世宁在作画前需要绘制稿本，待皇帝批准后再“照样准画”。“故宫博物院所藏的是稿本，而沈阳故宫博物院藏的是皇帝批准后郎世宁完成的成品。”付博介绍，沈阳故宫博物院藏《竹荫西狩图》，右上角铃盖着“怡亲王宝”朱文方印，说明这幅作品曾在当时的怡亲王府里珍藏过，是雍正皇帝赏赐给十三弟允祥的。

再现历史场景 留下宝贵资料

清朝中期，郎世宁、王致诚等西方传教士画家，为清宫带来更为写实的西洋画风。他们根据当时发生的重大政治、军事事件以及宫廷礼仪、帝后生活等，创作了大量纪实性宫廷绘画，以逼真的笔墨技法，再现清宫祭祀、狩猎习武、南北巡幸、读书品茗、宫苑景观等诸多场景。

此次展出的故宫博物院藏《弘历射猎图》（图③），生动表现了乾隆帝及近亲王公大臣在南苑猎场捕射野兔的瞬间。从画作右上角乾隆皇帝的御制诗中可知，他此次南苑狩猎“是日凡中八兔”，可谓战绩骄人。

“本朝以弧矢得天下，岂可忘本？”乾隆皇帝承袭祖制，把骑射尚武奉为“满洲根本”。“乾隆皇帝为了弘扬这种骑射传统，谕令宫廷西洋画师郎世宁和中国宫廷画家创作了数十幅专门表现他行围狩猎场景的画作，此图便是其中之一。”付博说，这些画作展

示的乾隆帝行猎时所使用的枪、戟、箭等各种兵器，为后世研究乾隆年间的皇室武备提供了难得的形象资料。

值得一提的是，郎世宁创作的《准噶尔贡马图》《阿玉锡持矛荡寇图》《哈萨克贡马图》等西域系列纪实性画作，不仅记录了乾隆皇帝平定天山南北叛乱、完成统一新疆大业的历史事件，也展示了中西文化交流的成果。

此外，郎世宁还按照皇帝旨意，为宫中人物写真绘像，创作了皇帝、后妃、武将、文臣乃至藩部首领、外邦使节等众多肖像画，这些画作既具备独特的艺术价值，也成为研究历史的最好物证。

《乾隆皇帝戎装大阅图》描绘了乾隆皇帝于京郊南苑举行阅兵式时的情景。29岁的年轻君主穿戴甲冑头盔，佩带刀箭，座下一匹花色骏马。郎世宁虽运用中国的毛笔、纸绢和色彩，却以欧洲的绘画方法注重对解剖结构和立体感的表达，使人物相貌凹凸分明，富有立体感。“这类纪实性质的绘画作品，是清代宫廷绘画中最富有特色的画幅，为我们留下了非常可靠、不可替代的历史形象资料。”付博说。

形成独特流派 影响后世绘画

驻足观赏沈阳故宫博物院藏《松鹤图》，只见倾斜山坡上立着巨石双松，松侧盘旋两只丹顶鹤，一鹤俯身回望，一鹤展翅起舞；松、鹤刻画尽皆精致，巨石用中国传统笔法，与松、鹤风格不甚协调。再细打量，画作右下角小字楷书题有“臣郎世宁恭画松鹤”“臣唐岱恭画石”字样。原来，松、鹤为郎世宁绘制，巨石则为同是御用画师的唐岱所绘。

在当时，郎世宁不仅与中国画师多有合作，而且积极向他们传授焦点透视法等西洋绘画技法，形成一个独具风格的绘画流派。雍正年间学者年希尧在郎世宁的帮助下，在中国首次出版了介绍西画焦点透视法的专著《视学》，序言中特别说明曾受益于翰林院画院的“郎学士”。

郎世宁不仅是出色的画家，也是优秀的建筑和工艺设计师。此次特展，展出了郎世宁绘制的圆明园铜版画册。原来，郎世宁曾奉命参与圆明园内长春园欧式样建筑物（俗称“西洋楼”）的设计和施工，并亲手设计了著名的十二生肖铜像。十二生肖首源自中国传统的十二生肖文化，代表了中国传统审美趣味，但在设计上为写实风格造型，代表了东西方艺术融合的最高水准。

从27岁入宫到78岁去世，郎世宁在清宫从艺时间长达50余年。他所从事的绘画、珐琅器、建筑设计等各类艺术活动，为当时的宫廷带来一股新意，不仅影响到京城风尚潮流，也影响到清末民初的岭南画派、海上画派等诸家。

“郎世宁在清朝历史上一直属于‘洋人’，其画法甚至被一些人排斥在传统绘画艺术之外。但我们应当承认的是，这位西洋画家在中国度过了他的大部分人生时光，而他的绘画作品、艺术风格就像他本人一样，也早已属于他所选择长眠的中国。”郑庆伟说。

（图①由郝迎灿摄，图②③由沈阳故宫博物院提供）

时尚气质表现戏曲名段不俗、不拘、不可替代的艺术境界，赢得了青年观众的认可。

对城市而言，长期积淀形成的文化文脉正是其根源所在。《四时花开》从“一花一戏”切入，将城市所承载的历史文化溯源寻根，将人的气质、花的品格、城的底蕴合而为一。《牡丹篇》深入发掘洛阳的城市底蕴，巧妙呈现了今日新城与昔日古都的气韵相通。《莲花篇》着眼于抚州的文脉悠长，以清丽高洁的莲花底色烘托临川文化历久弥新的古朴与厚重。一城一戏，一花一韵。随着情境变幻、故事演进，观众在独特的体验中不仅感受到戏曲的艺术魅力，亦能触碰到不同城市深厚的人文地理内涵。戏韵国潮IP的打造，使地方文旅特色在线上触达更庞大的人群，不仅有助于拉动旅游经济、打造新晋“网红”城市，也进一步提升了“变现”可能。

如今，更多年轻人对传统文化产生兴趣，积极探索自我与传统文化的联结。戏曲中每一句熟悉的耳音、每一段经典的旋律背后，都是刻在国人骨子里的文化基因和家国情怀。在推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展的同时，《四时花开》以全新表达开辟了戏曲传播的新维度，让更多年轻人迈进了解戏曲的大门。

（作者系剧作家、中国戏剧家协会顾问）

题图：昆曲演员在《四时花开》中扮演杜丽娘。

跟着民歌去旅行

本报记者 郑娜

黄土高原、彩云之南、多彩贵州、北国风光……8月20日晚，中央民族乐团倾力打造的《中国民歌地图》系列新篇——跟着民歌去旅行“云上游记”音乐会亮相国家大剧院“八月合唱节”。音乐会由中央民族乐团团长赵聪策划、国家话剧院孙小茗任导演、中央民族乐团驻团作曲赵泽洋任音乐总监、中央民族乐团常任指挥王冠人携中央民族乐团民族合唱队共同演绎。

此次音乐会从整体设计上，突破常规合唱专场单曲结构模式，分为“歌声的邀请函”“曲调的日记本”“风味的散文诗”“沉浸的风情画”四部分，巧妙运用叙事手法，通过人物间的情感交织和关系互动，形成环环相扣的叙事结构，让观众在独立的篇章中感受音乐的连贯性。音乐方面邀请年轻作曲家运用现代作曲技法，对传统旋律进行改编或创新。

中央民族乐团民族合唱队是中国唯一一支国家级职业民族合唱团，以演唱中国民族特色歌曲及各地区民歌改编的合唱作品见长。音乐会上，歌唱家们以声绘景、以乐抒情，通过《天边呼唤》《山上风光》《白色月亮》《跟我一起唱》《小山羊》《黑土欢歌》等10余首原创编自陕西、山东、云南、贵州、内蒙古等地的民歌作品，用充满民族韵味的音乐，带领观众云游祖国的锦绣山河，感受各地的风土人情和民族文化。

“真正了不起的旋律来自于民间，所以我们要去采风，拿到最鲜活的音乐元素。”音乐会总策划、中央民族乐团团长赵聪介绍道，整场音乐会是由乐团艺术家们深入多地采风之后创作而成。在采风过程中，艺术家们特别注重收集和整理原生态的儿歌。有一次在贵州省黔东南苗族侗族自治州的肇兴侗寨采风，一个当时还不到5岁的小女孩大声唱着童谣《小山羊》，吸引了艺术家们的注意。后来，就读于中央音乐学院附中的学生刘小白，从这一原生态童谣中获得灵感，以歌曲的主旨大意内容，创作了一部童声合唱作品《小山羊》。

演出当晚，中央民族乐团特别邀请采风童谣素材时的“原唱”——侗族女孩兰米佳、吴梓晴同台演绎，充满创意的新作以及两位孩子天真淳朴的歌声，给观众留下深刻印象。

除了《小山羊》这首作品，音乐会上的民族风情随处可见，手碟、葫芦笙、巴乌、芦笙等民族乐器搭配歌唱家们优美的嗓音，将一首首不同地区具有代表性的民歌演唱得恰到好处，令人陶醉。音乐总监赵泽洋表示，希望这台音乐会可以连接不同地区、不同民族的观众，让更多人通过民歌了解和欣赏到祖国辽阔版图上的历史之美、山河之美、文化之美。

题图：在马头琴的伴奏下，歌唱家演唱内蒙古民歌。中央民族乐团供图

青少年珠算文化非遗大会举行 指尖智慧绽放“冰丝带”

王轩

算珠噼啪，珠韵悠扬，小选手们指尖跃动，绽放出“指尖上的智慧”。近日，2024“指尖上的智慧”青少年珠算文化非遗大会在北京国家速滑馆（冰丝带）举办。活动汇集全国22个省区市143支代表队的1685名小传承人（小选手），他们积极参与看珠算、看心算、战队接力、数码秒记、闪电算、听心算、马拉松等各组别27场项目比赛，用实际行动诠释“珠算少年，传承有我”。

珠算是以算盘为工具进行数字计算的一种方法。2013年，中国珠算成功列入联合国人类非物质文化遗产名录。本次大会由中华儿童文化艺术促进会与国家速滑馆联合举办，旨在传承和弘扬珠算这一文化瑰宝。

活动期间，国家速滑馆还

在会场外设立非遗市集板块。传统插花、曹氏风筝、面塑、景泰蓝制作、泥人张、刺绣、花丝镶嵌等20余项国家级、市级、区级非遗项目齐聚“冰丝带”。非遗传承人在市集上展示丰富的传统技艺，为全国各地小选手提供体验中华传统文化的窗口。

2022年北京冬奥会后，国家速滑馆面向公众开放。几经探索，目前场馆运营逐步形成以旅游参观和滑冰体验为基础的“体育+”多元化文旅场景。除“体育+赛训”“体育+演出”外，“体育+文化传播”也是其中的重要内容。主办方有关负责人表示，此次青少年珠算文化非遗大会在国家速滑馆举办，不仅为珠算文化传承发展注入了新的活力，拓展了展示空间，也为奥运遗产增添了更多的传统文化底蕴。

小选手们在“冰丝带”体验非遗技艺。主办方供图