“马可·波罗”回意大利

□ 本报记者　郑　娜

2019年3月22日，意大利罗马，中国对外文化集团有限公司与意大利卡尔洛·费切利歌剧院，正式签署歌剧《马可·波罗》赴意演出的合作备忘录。今年9月，该剧将在《马可·波罗游记》的诞生地——热那亚上演，这也是其全球巡演的首站。

多国顶级艺术家携手

马可·波罗是历史上对中西方文化交流和贸易往来影响最深远的人物之一。200多年前，横贯欧亚大陆的丝绸之路沟通了东西方。此后，中意的经贸往来和文化交流一直绵延不绝，马可·波罗、利玛窦等交流使者在中意交往的画卷上抹上了艳丽一笔，也让两国人民结下了悠久深厚的友谊。

2016年10月，为响应“一带一路”倡议，中国对外文化集团公司中演院线在原文化部指导下发起丝绸之路国际剧院联盟，随即提出制作原创歌剧《马可·波罗》的规划设想，拟借助东西方耳熟能详的历史人物，以歌剧的形式演绎丝绸之路上不同文明之间的冲突、理解与交融，打造联盟首个原创演艺精品。项目也获得了广州市委宣传部、广州市文化广电旅游局的积极响应，使《马可·波罗》的制作最终落户广州，并以广州大剧院为创作基地。

作为丝绸之路国际剧院联盟的首个原创作品，歌剧《马可·波罗》的创作既是东西方携手合作的成果，也是中西文化融合的象征。该剧由中国诗人韦绵编剧，德国作曲家协会会长恩约特·施耐德作曲，伦敦科文特花园皇家歌剧院前歌剧总监卡斯帕·霍尔滕执导，国际华人指挥家汤沐海执棒，云集了中国、丹麦和英国等多国著名歌唱家加盟主演。此外，该剧还邀请到了2012伦敦奥运会闭幕式多媒体创意总监卢克·霍尔斯、奥利弗奖最佳灯光设计得主布鲁诺·博艾特、埃利奥特·诺顿奖最佳服装设计得主艾玛·瑞欧特加盟，副导演艾米·里恩以及动作导演和编舞迈克尔·巴里同样来自英国皇家歌剧院。

互相学习与融合的过程

在歌剧《马可·波罗》创作过程中，中西文化融合是机遇也是挑战。例如剧中几位外国主演，在学习乐谱之外，还要学习中文以及一些简单的中国武术动作。在主创团队和其他中国主演的帮助下，几位外国主演热情高涨，最终交出了漂亮的成绩单。

最初接到广州大剧院的委托时，恩约特·施耐德并没有什么具体想法，随着了解的深入，他明白了“这是一次文化的融合，有中国的文化、意大利的文化以及欧洲的文化。因为马可·波罗来自意大利威尼斯，所以我们尝试去融合意大利的歌剧文化和中国的文化”。

恩约特·施耐德不懂中文。“中文的发音和语言是一个挑战，所以得想办法去翻译所有的台词，我把台词录进录音带里，一字一句地、一夜一夜地去听这些录音。从这些中文的词里寻找欧洲的旋律。”就像数千年来欧洲人对东方土地充满好奇一样，无论是香料、丝绸、瓷器、茶叶这些物产，还是远方的商人与士兵带回的消息，都激发着施耐德对于东方文明的想象。

对于导演霍尔滕来说，执导歌剧《马可·波罗》是一个互相学习的过程，他从这里学到了很多东方的元素和文化。比如歌剧第三幕有文天祥被处决的场景，这个时候女儿来和他告别，“在西方，人生终结时和至亲告别是用亲吻来表达，但我周围的人表示中国人不会这么做。这便是导演过程中一个很核心的问题——要克服文化碰撞。如何调整？用什么方式来克服这些障碍并达到最好的效果？我会通过艺术创新手段，来传达这部歌剧的内核。既要考虑中方的意见，但也要保留自己对艺术的敏感性。”

问题总是在磨合中解决。歌剧《马可·波罗》从创排之处的对立到最后的融合，跨越了很多障碍，“排练的第三天就有现场工作人员感受到了这部歌剧的动人之处，流下了眼泪。”霍尔滕说。

加深中意两国情谊

文化的融合总能打动人心。2018年5月，歌剧《马可·波罗》在广州大剧院和北京天桥艺术中心进行了首轮演出，引发世界各地高度关注。英国《金融时报》对这部剧给出了四星好评，美国最古老的古典音乐杂志美国音乐年鉴《Musical America》深度报道了这一文化盛事，并于12月22日在首页刊登了文章《Top Ten Music Trends/Events in China, 2018》，盘点了2018年度中国十大音乐事件，《马可·波罗》成功入选。

“中国和意大利位于古丝绸之路的两端——700年前，意大利著名旅行家马可·波罗正是沿着丝绸之路，不远万里来到中国，向西方揭开了我们这个东方古国的神秘面纱，从而为人类文明交往史翻开了新的一页。700年后，我们将马可·波罗这位文化使者的故事，再次搬上戏剧舞台，我们衷心希望，这个讲述中国和意大利古老友谊的故事，能够受到意大利人民乃至全世界人民的喜爱。”中国对外文化集团有限公司董事长李金生表示。

2019年，《马可·波罗》将展开第二轮巡演，6月前往海上丝绸之路的起点中国泉州，9月前往意大利热那亚。2020年是中国意大利建交50周年，意大利也是马可·波罗的故乡，热那亚与广州是国际友好合作交流城市。把《马可·波罗》带回家，不仅将进一步密切中意文化艺术交流与合作，也将进一步加深中意两国人民间的情谊。

剧情链接 ▶▶▶▶▶

歌剧《马可·波罗》共三幕，全长168分钟，通过深度演绎13世纪意大利旅行家马可·波罗与父亲尼科洛·波罗、叔父马泰奥·波罗，自陆上丝绸之路和海上丝绸之路往返中国的传奇经历，再现了宋末元初的风云际会、兴衰更替以及围绕东西方贸易、文化交流而展开的正义与邪恶、文明与野蛮的较量。波澜壮阔的史诗格局，尖锐复杂的矛盾冲突，哀感顽艳的壮士悲歌，荡气回肠的爱恨情仇，彰显了丝绸之路的文化价值和人文风采，抒发了对人类和平、世界和谐的赞美和祈颂。

图为歌剧《马可·波罗》第一幕剧照。

中演院线供图

书籍，架起中法文化交流的桥

□ 本报记者　刘玲玲

3月15日至18日，一年一度的法国巴黎图书沙龙在凡尔赛展览中心举行。1号展厅的中国图书展区内人头攒动，书香扑鼻。参观者有的驻足翻阅图书，有的在文化体验台学写毛笔字。这是中国出版代表团第二十二次参加巴黎图书沙龙，内容丰富、装帧优良的图书成为法国民众感知中国文化、了解中国发展现状的一扇窗口。

巴黎图书沙龙始于1981年，由法国出版协会主办，是欧洲重要书展之一，吸引了世界各地上千家参展商进行图书及文创产品展示，每年有近20万观众前往参观。据了解，由中国图书进出口（集团）总公司组织的来自北京、上海、江西、浙江等省市的18家出版单位带来了传统文化、汉语学习、少儿读物、中国文学、人文社科等500余种、900余册图书，其中法、英文版图书约占70%。最新出版的法文版《习近平谈治国理政》第二卷、《习近平讲故事》等摆放在书架中央，吸引不少参观者阅读。

法国作家索尼娅·布雷斯莱研究中国问题多年，曾出版《新疆行记》《发现西藏》等书。她向记者展示自己刚刚拿到的最新法文版《习近平谈治国理政》第二卷，高兴地对记者说：“我仔细阅读了《习近平谈治国理政》第一卷，对我启迪很大。我很高兴看到中国图书在此次书展展出，这将帮助法国民众更加了解当代中国。”

“轮到我写啦！”一群来书展参观的小学生正在中国文化展台前争先恐后学习如何使用毛笔。在中方工作人员的指导下，孩子们一笔一划地模仿着。带队老师萨拉告诉记者，每年班级都会组织一次“想象中的旅行”，去年的主题是“中国”。在“旅行”中，她带领孩子们学习如何使用筷子、了解中国风土人情等。“理解不同文化之间存在差异并且了解差异是什么，这对孩子们来说十分重要”，萨拉说，“我们通过这种方式让孩子们看到一个立体的中国”。

展会期间还举办了“相会在巴黎——中法合作的机会与前景”研讨会。与会代表表示，图书出版已成为文化交流最具活力的领域之一，希望中法两国进一步加深合作，充分发挥图书在推动两国民众相互了解过程中的桥梁作用。

研讨会上，法国出版商、历史学家费力克斯·托雷斯向现场观众展示了他出版的中国题材的书籍。他表示，20多年前，他就对介绍中国文化的法文书籍十分感兴趣，如今自己也在把中国故事讲给法国人听，对此感到很荣幸。“当我越了解中国，我就越喜欢中国。我希望能够有更多类别的中国图书引进法国，让更多的法国人爱上中国。”

米雷耶·纳蒂雷尔是新索邦大学普鲁斯特研究中心负责人，有着很多中国学生的她对中国展区的图书表达了极大的兴趣。她对记者说，中国图书在巴黎图书沙龙上展出，这是法中两国间的文化对话。“文学架起了法中文化交流的桥，让我们在不同文化之间找到了相通之处。”

俄罗斯文学大师的成长手册

为纪念屠格涅夫诞辰200周年、列夫·托尔斯泰诞辰150周年和高尔基诞辰150周年，3月15日，由人民文学出版社出版的新版俄罗斯经典自传体小说在北京俄罗斯文化中心举行首发式。

俄罗斯文学研究者与爱好者共同分享三位俄罗斯文学大师的自传体作品——屠格涅夫的《阿霞》《初恋》《春潮》，列夫·托尔斯泰的《童年》《少年》《青年》，高尔基的《童年》《在人间》《我的大学》。

北京俄罗斯文化中心主任奥莉加·梅利尼科娃在致辞时表示：“俄罗斯文学的伟大之处在于，它有独特的民族特色，同时又不局限于本民族。俄罗斯文学让你感同身受，引发你思索。书中并没有现实的答案或者办法，但会引起你的兴奋、怀疑或者反对，会教你思考。我认为，这是俄罗斯文学魅力无穷的秘密所在。”

人民文学出版社副总编辑肖丽媛指出，三套自传体小说，既体现了作家本人的人格，又书写了俄罗斯人的性格，既写出了人物的内心，又刻画了时代的样貌。她期待读者可以如钱穆所说，在这些经典作品中“发现更高的人生”，“迎来自己的光明时代”。

中国俄罗斯文学研究会会长刘文飞教授、北京外国语大学“长青学者”张建华分别发表主题演讲。刘文飞介绍了屠格涅夫、列夫·托尔斯泰和高尔基这三位文学大师在俄罗斯文学史乃至世界文学史上的重要地位。然后一一介绍了这九本书的译者，强调这九本书都是“经过时间检验和读者筛选之后留下的名译”，都是人文社“压箱底的宝贝”，是“大作家的大书”，是“名著名译”，“值得购买、值得阅读、值得收藏”。张建华重点品鉴了屠格涅夫自传体小说《阿霞》《初恋》《春潮》中的爱情主题和女性形象。他认为中国读者比较熟悉屠格涅夫的六部长篇小说，相比之下，“屠格涅夫这些生命的记忆之声似乎显得微弱。然而，随着岁月的流逝、时代的变更，这一被记忆激活的青春爱情书写愈益显示出其独有的风采和魅力”。　（高　军）

墙内看花

香港艺术节上那些闪光的旧经典

□ 王　畅

3月23日，第47届香港艺术节落下帷幕。每年2月至3月举办的香港艺术节早已成为一年一度亚洲乃至国际艺坛的盛事，不仅造福着香港本地的居民，更吸引大量内地甚至各国观众前往参与。今年艺术节期间，笔者两次从北京飞往香港，着实过足了“戏瘾”。其中，有四部剧目虽然艺术门类不同，却都因为赋予旧经典新解读而格外引人瞩目，令人留下深刻印象。

现代舞《泰坦——诸神之舞》由2016年首届皮娜·鲍什奖学金得主、希腊编舞家欧里庇德斯·拉斯卡里迪斯创作，其灵感来源于希腊神话中宙斯打败其父乌拉诺斯的故事。然而作品并未复述这个故事，而是以完全现代的艺术手段将这个故事化用到作者的表达之中，舞台上集合了现代舞、默剧、装置艺术、现代音乐等艺术手段，具有高度的综合性，生动、大胆而充满怪诞的趣味。创意十足的表演令人眼花缭乱，戏谑里带着悲凉，哀愁中凝着笑靥，调侃时却又饱含深情。作品探讨了人与神的关系，没有永恒的神祇，人在探索真理的路上涅槃之后就成为了神，如同宙斯打败父亲成为众神之王一样。

由毛俊辉导演的粤剧《百花亭赠剑》则是对传统戏曲剧目的一次重新诠释。年轻的编剧江骏杰为这部唐涤生旧作重新改编剧本，创作新的唱词。毛俊辉导演则从表演手法、音乐处理、舞台视觉、制作设计，甚至是排练方式上都对传统粤剧的模式进行了新的使用，在去年香港艺术节上推出了这部作品，今年又再次升级改造、精心打磨后再登香港艺术节的舞台。“年轻化”是这部作品的显著特点，不仅演员大多是三十出头的青年粤剧演员，舞美、服装造型上也更加贴合年轻观众的审美，同时又延续了古典的程式，为粤剧艺术在当今的发展提供了一种可能，也让对粤剧并不十分熟悉的观众，对这门艺术有了一个新的审视视角。

2011年普利策奖获奖作品、由作曲家周龙创作的英语歌剧《白蛇传》，将古老的中国传说与西方的歌剧相结合，创作出一部现代感极强的作品。全剧被分为春夏秋冬四个篇章，每个篇章以一首中国古诗的合唱作为开篇，暗合着剧情的起承转合。在笔者看来，音乐之外更吸引人的是这部作品给传统故事赋予的新的立意。这是一个探究爱的本质的作品，它提出一个问题：当我们完全了解一个人的全部真相之后，是否依旧还会爱他？如果不会，那么我们爱的是自己以为的他，还是他本身？在这个故事里，每个人最终都发现了自己所爱不为自己所知的一面，许仙、白娘子、小青面对的是爱情，法海面对的是爱情的治愈力量，当面对“千山鸟飞绝，万径人踪灭”的真相时，他们各自给出了自己的答案。

德国汉堡芭蕾舞团带来的编舞大师约翰·诺伊梅尔的《胡桃夹子》同样对原作进行了大刀阔斧的改编。原作老鼠国王等形象都被删去，而梦境中的冰雪王国、糖果王国则被改编成了芭蕾演员日常在教室的排练场景和舞台上绚烂多姿的演出晚会。于是，这场梦境成为开启玛丽芭蕾梦想的一把钥匙，也成为对芭蕾大师彼季帕乃至芭蕾艺术传统美的一种致敬。剧中对于儿童心理的描摹刻画不仅可以打动孩子们的心灵，更令每一个成人感同身受又感动不已。女主演阿丽娜·科约卡鲁的表演令人惊艳，那些人人在孩提时代都会有的稚拙、扭捏、顽皮以及对喜爱的事物既心向往之又胆怯害怕的种种心理，在剧中皆被肢体语言细腻、精准、纤毫不差地呈现出来，让每个人仿佛看到了童年时代的自己重拾初心。

这四部作品题材、国别、艺术形式等虽然各具特色，却都在传统的土壤里开出了属于今天的花朵。也许正像本届香港艺术节的主题“一步一舞台”，今日丰硕的艺术成果正是来自前人一步步的积累，当代艺术家的每一次新的尝试也都将有可能成为未来的经典。而这似乎也契合香港这座城市的气质，东方与西方水乳交融，传统与当代和谐共舞。

▲粤剧《百花亭赠剑》

图片来源于**香港艺术节**