共建文明百花园

汤显祖与莎士比亚跨时空相会

中外传世名作“深情共赴”

柯　军

近日，第七届汤显祖国际戏剧交流月在江西抚州举办。在开幕演出中，由我与英国导演里昂·鲁宾联合创排的《汤莎会》，让《牡丹亭》与《罗密欧与朱丽叶》在400多年后的今天展开了一场跨越时空的对话。整场开幕式演出依托水上舞台，打造出一台兼具戏剧审美、实景沉浸与国际视野的艺术盛典，展现出中国戏剧从古老传承到当代创新、国际对话的风貌，彰显了新时代文化创新创造的蓬勃活力。

东西对话　情贯古今

此次开幕式演出，以汤显祖与莎士比亚关于“梦境”的跨时空对话为线索展开，表现了戏剧作为人类共同精神表达方式的独特魅力。我与里昂·鲁宾导演合作的跨界戏剧《汤莎会》在第三篇章“美美与共赋长情”中得以呈现。

如何让《罗密欧与朱丽叶》与《牡丹亭》这两部跨越东西方的爱情史诗，在10分钟内实现对话？关键，在于精准。它们的体量何其庞大，爱情是星火，却映照出东西方不同历史阶段的社会桎梏、哲学追问与生命沉思。虽然我们无法呈现全貌，但却可以选取最具代表性、感染力的片段——即“一见钟情”与“生死离别”。于是，熟悉的《惊梦》昆笛声响起，“是哪处曾相见”，杜丽娘在牡丹亭畔的梦中，被柳梦梅点燃沉寂的生命；随后，在东西方音乐旋律的烘托下，另一个文学世界里的罗密欧与朱丽叶以大段莎剧对白，在舞会中款款登场。

中英创作团队都惊艳于这两部作品蕴含的异曲同工之趣，尽管语言不同，但戏剧的节奏与温度却如此相宜，都在单一的叙事之外留足了抒发心绪的空间。在这些密层层的曲词或对白中，我们看到：莎士比亚以戏剧性的诗，在现实冲突中高歌爱情的力量与永恒；汤显祖则以诗意的戏剧，在梦幻的穿梭中抒写情感的纯粹与超越。于是，我和里昂导演设计了让朱丽叶轻抚过柳梦梅的袖、杜丽娘亦与罗密欧驻足对视的桥段，这既是场景转换的舞台调度，也是我们为“汤莎神交”设计的小小仪式。

接下来，我撷取了具有南昆特色的折子戏《牡丹亭·冥誓》片段，汤显祖以一种极尽浪漫的手法给了男女主人公生死殊途却依然得以相会的可能。里昂导演选择了罗密欧与朱丽叶最后一次离别的场景，罗密欧即将开启放逐生涯，他们依依不舍，却不断期盼着希望的到来。两段作品关于生死、悲喜的刻画如两条平行并肩的线条，去向迥然却又互为注脚。从“相逢”至“离别”，深情款款，展现了东方“至情”与西方“挚爱”的精神契合；同时，又蕴含着两个戏剧文类的不同审美观念及文化精神。

这场创作是我与里昂·鲁宾导演的再度携手。回溯2016年，我策划并担纲主演的中英版《邯郸梦》作为纪念汤显祖和莎士比亚逝世400周年的重要活动，在英国伦敦圣保罗教堂演出。当时，我们选取《邯郸梦》的《入梦》《勒功》《法场》《生寤》四折，将莎士比亚《麦克白》《李尔王》《皆大欢喜》等作品的经典片段融合进卢生的梦中。中英版《邯郸梦》的创作过程充满挑战。我与里昂导演虽然语言不通，却常常无需翻译，通过手势和表情就能达成一致，真正做到了“心心相印”。

10年后的这次合作，我们从《邯郸梦》的“单线行进”升级为《牡丹亭》与《罗密欧与朱丽叶》的“双线并行”，在叙事和表达上都实现了新的突破。10年间，昆曲这门古老的艺术也以崭新面貌走向世界更多地方，成为中华文化出海的成功实践。近年来，我们连续推出“文明遇·鉴”中国昆曲江苏周等活动，赴欧洲多地巡演；今年我也参加了俄罗斯索契艺术节，与来自世界各地的200多名艺术家交流对话，致力于让更多国际友人通过昆曲艺术聆听中国故事、了解中国形象。在这个过程中，我们都深切体会到文化互鉴的真谛在于平等对话。艺术的使命之一，是让不同心灵在美的感召下同频共振。明年，我们将携《汤莎会》走向更广阔的国际舞台，与俄罗斯艺术家合作，并策划以“爱”为主题的金砖国家艺术创作，继续推动不同文明在舞台上对话共鸣。

戏韵无界　美美与共

如果说东西方戏剧对话，在“纵向”上开拓了经典的深度，那么不同艺术形式的同台碰撞则从“横向”上展现了戏曲艺术的广度。

此次，由昆曲、粤剧、赣剧三大剧种同台共绎杜丽娘故事的戏曲创演节目《三生一梦·牡丹亭》，也感动了很多观众。《牡丹亭》于昆曲而言，不只是一部经典，更是一脉精神的源流，是“情之所至、生可以死、死可以生”的至情理想在舞台上的具象绽放。这样一部昆曲瑰宝之作，得以与粤剧、赣剧等同台呼应、彼此映照，并将剧中那份超越时空的生命热情，演绎得淋漓尽致，不仅展现出《牡丹亭》跨越地域与剧种的持久生命力，更让人们看到中国传统戏曲在多元共生中的熠熠光辉——各美其美，美美与共。

此外，我们还在开幕式的舞台上欣赏到了汤显祖另一部经典爱情名作——以盱河高腔来演绎的“临川四梦”的开篇之作《紫钗记》。当来自汤显祖故里的盱河高腔以高亢质朴的乡音唱响紫钗奇缘，我不由回想起戏曲史上那段“昆弋争辉”的岁月——昆腔婉转，高腔激越，声腔虽异，其情却一，都能在汤显祖的文本中找到自身气质的契合点，以不同的艺术色彩，共同诠释着那份穿越时空的“意趣神色”。400多年前，汤显祖用他那个时代最鲜活、最动人的方式去抒写性灵；而今天的我们，也正是要循着这条“最传统”与“最先锋”的道路，用我们时代的艺术语言，让老故事在今天的舞台上，焕发出全新的生命力。这种创作追求，正与汤显祖当年的创作精神一脉相通。

月华如水，洒在汤显祖故里的亭台楼阁。当昆曲水袖与英伦袍裙在风中共舞，我们更加确信：汤显祖笔下“情不知所起，一往而深”的至情，早已成为全人类共通的语言；汤显祖与莎士比亚的“相会”，还将在未来开启新的故事，继续书写文明交流互鉴的佳话。

（作者系昆曲表演艺术家）

图①②：中英共创戏剧《汤莎会》中，罗密欧与杜丽娘、柳梦梅与朱丽叶同台。

图③：柯军（前左）与里昂导演合排中英版《邯郸梦》。

新作首演

歌剧《可可西里》

一段荡气回肠的守护史诗

本报电（**丁悦**）由中央歌剧院与青海省文化和旅游厅联合制作的原创歌剧《可可西里》日前在北京首演。作为新近推出的生态文艺力作，该剧入选文化和旅游部“中国民族歌剧传承发展工程”重点扶持剧目及国家艺术基金2025年度大型舞台剧和作品创作资助项目。

可可西里是中国面积最大的世界自然遗产地，生活着藏羚羊、野牦牛等稀有野生动物。歌剧《可可西里》以这片高原净土为背景，讲述了一段荡气回肠的守护史诗：定居北京的记者央金梅朵为调查藏羚羊盗猎真相返乡，途中与父亲、退休民警扎西相遇，不料却陷入盗猎团伙的围困。危急时刻，巡山队长索南多杰解救众人。当盗猎团伙计划在太阳湖对产仔藏羚羊展开屠杀时，索南多杰毅然带巡护队前往阻止，在保护藏羚羊的战斗中英勇牺牲。多年后，藏羚羊群自由驰骋，以索南多杰命名的保护站巍然屹立。真实生动的人物故事，深情讴歌了生态环境保护者的无私奉献与英勇无畏精神，艺术化诠释了“绿水青山就是金山银山”的生态理念。

歌剧《可可西里》汇集了曾为电影《可可西里》作曲的吴立群（捞仔）以及编剧李玉昆、指挥杨洋、导演施晶芙、舞美设计常炜等主创人员。作为歌剧的灵魂，该剧的音乐具有浓郁的藏地色彩，青海玉树山歌、藏族龙头琴弹唱、江孜踢踏舞等音乐元素的融入，让这部歌剧音乐呈现出相当强的张力和可听性，使作品既扎根民族沃土，又具国际视野。该剧的舞美设计以根系与血脉为灵感，塑造了有呼吸、有灵魂的“山体母亲”形象。当灯光透过半透明的材质时，山体内部的纹理像血脉一样在流动。而无论是藏羚羊、还是金雕，它们与山川融为一体，象征着自然之间的共生与依附。

“可可西里”是一个具有特殊意义的宏大命题。作为国家级艺术院团与地方共同制作的作品，歌剧《可可西里》力求让故事扎扎实实、人物有血有肉，打造成一部立足青海、面向全国、走向世界的艺术精品。

▲歌剧《可可西里》舞台照。　　卢　旭摄

舞蹈诗剧《四季》

展现中华民族女性的生命历程

本报电（**徐子文**）近日，由中央民族歌舞团创排、获北京市文联文艺创作扶持专项资助的舞蹈诗剧《四季》在北京完成首轮演出。

《四季》聚焦女性成长，以四季为序，巧妙运用多民族舞蹈语汇，讲述属于“她”的生命故事——从春日的懵懂初绽，到夏日的热烈追寻，再到秋日的沉淀丰盈，直至冬日的静默孕育，“她”是多民族女性的代表，既有不同民族的鲜明特征，更拥有中华民族儿女共有的真诚、善良、坚韧的优良品格，展示了中华民族女性的生命历程与精神追求。

《四季》由中央民族歌舞团青年导演沙呷俊楠执导。作品没有明确的人物故事，以“她与季节”的成长经历为线索，呈现了一个少女到母亲的成长历程。剧中深埋着一条故事线，是“她与家”。母亲的角色出现在每一幕剧里，四季中的“她”与母亲的关系是不同的。春天的“她”从妈妈的怀抱里跑进大自然；夏季的母亲注目于“她”，可“她”陷入热恋，眼里只有情郎；秋季的“她”远嫁前与母亲的依依惜别，母亲为她披上嫁衣，似轻却重；冬季的“她”将母亲对“她”的爱，传给下一代。无论什么季节，母亲对“她”都是不求回报的付出，是无微不至的牵挂，是心心念念的祝福。“她与家”的故事线折射了生生不息的生命延续，以及各民族对于中华大家庭血脉根系的认同。

从艺术表达方式来看，《四季》既保留了各民族特有的艺术风格和舞蹈特征，又表现了多民族的共同习俗。剧中令人印象极为深刻的是秋季里的一场“哭嫁”。许多民族都有“哭嫁”的习俗。彝族的“哭嫁”是婚礼中的重要仪式，后来又用以表达对亲人、伙伴和家乡的惜别。这一幕，众舞者将斗篷一件件搭在新嫁娘的身上，倾诉他们的不舍。秋姑娘的母亲，从春夏两幕之后，愈见苍老，她将所有的祝福和牵挂，都织进了女儿的嫁衣。“慈母手中线，游子身上衣，临行密密缝，意恐迟迟归”，在织机前，母亲拉动分经杆与梭子，一带一拉，越来越快，越来越有力量，这部分也成为整部诗剧中的高潮。

《四季》中的“她”，带着女性的喜怒哀乐，演绎了生命从萌发、盛开走向成熟的历程。四季共情，是人性的共情，是人与自然的共情，更是多民族与中华大家庭的共情。

▲舞蹈诗剧《四季》舞台照。　　中央民族歌舞团供图

老丝厂又热闹起来了

本报记者　**王明峰**

晚霞烂漫，位于四川省巴中市巴州区的“巴城记忆·1958”文创产业园迎来许多市民。“真没想到，还能再次回到丝厂跳舞。”原巴中丝绸厂舞蹈队队员杨少秀挺感慨。

杨少秀说的“丝厂”，是文创产业园的前身——巴中丝绸厂。丝厂于2001年3月全面停产后，厂区一度闲置。2021年，《关于新时代支持革命老区振兴发展的意见》出台，巴州区委、区政府抢抓政策机遇，以文旅产业赋能城市更新，通过项目带动、产业重塑推动工业遗产活化，曾经破败的丝厂蝶变为城市文旅新地标。目前，园区已入选第六批四川省工业遗产名录。

“我们在保留部分原有风貌的基础上，将工业元素与现代艺术融合，规划打造不同功能的文旅融合板块，让老丝厂在烟火气中焕发新光彩。”巴州区文广体旅局相关负责人介绍。

文创产业园开园以来，通过搭建天府百姓大舞台，常态化举办啤酒节、摄影展、厨王争霸赛等活动，持续吸引客流。

引客，更要留客。针对不同人群需求，园区还引入特色餐饮、儿童游乐、VR体验等项目，配套“水上巴士+城市夜游”，打造沉浸式体验新场景。

“园区采取‘国企主体+商户联营’的模式，通过客源互享、业态互补、宣传互推，更好提升运营质量、成效。”巴中市巴城记忆文化旅游发展有限公司总经理李友志介绍。

“巴州区将文旅融合作为推动城市更新、做强城市经济的重要抓手，大力发展全域文旅，推动县域经济提质增效、革命老区振兴发展。”巴州区委书记余斌说。

丝厂退休职工杨绪仁说：“现在，路宽了，灯也亮了，老丝厂又热闹起来了。”微风掠过广场，将音乐和欢笑声吹向巴河，杨少秀和舞蹈队成员随着音乐起舞，舞出了老丝厂的新活力——工业遗产活起来，文旅融合有了新图景。

▲『巴城记忆·1958』文创产业园夜景。

“元青花：景德镇考古新发现”特展举办

本报电（记者**郑娜**）记者从景德镇御窑博物院获悉，该院与香港中文大学文物馆联合主办的“元青花：景德镇考古新发现”特展，日前在香港中文大学举办。

此次展览共展出400余件元代陶瓷。其中，2023至2024年间在景德镇落马桥窑址出土的部分标本属首次公开展示。景德镇御窑博物院文物修复团队与香港中文大学文物馆研究团队通力合作，以元大都遗址出土实例为参考，使用树脂及三维打印技术补配，平衡保护与展示目标，实现了考古出土器物的良好展示效果。

展览分为3个单元——“草原风起：元代陶瓷业的发展”“交流共融：元青花的产生与使用”及“海宇会同：元青花的海外消费与全球影响力”，主要介绍了元代历史文化与窑业成就、元青花诞生的背景、元青花在景德镇的生产状况、元青花在设计制作中的技术与审美交流、元青花的海外贸易情况等内容。

展览开幕当天，国际瓷器研究联盟第二届大会同步举办。来自中国、德国、俄罗斯、法国、英国等20余个国家和地区的近百名专家学者参与研讨会，他们从考古新发现、文化交融、技术交流、艺术风潮及科学检测等视角出发，围绕“海外珍藏与景德镇新发现”“青花的起源与早期发展”“元青花的创烧与生产”“元青花的全球流动”等议题展开研讨。

据悉，国际瓷器研究联盟成立于2023年10月，在英国、葡萄牙、意大利、美国、中国等多个国家设立了工作站。国际瓷器研究联盟旨在助力开展陶瓷历史文化领域的国际联合研究，推动古陶瓷保护国际标准化取得阶段性成果。