

以舞传承东方文脉 以新赋能文化出海

——访中国舞蹈家协会副主席杨丽萍

■中国城市报记者 王迪

不久前,舞蹈艺术家、中国舞蹈家协会副主席杨丽萍的舞剧《孔雀》在越南河内首次亮相,以极致的东方美学盛宴在当地引发观演热潮,被业界称为“中越人文交流与艺术互鉴的重要里程碑”。近日,她又将融合了京剧、剪纸等传统符号与现代剧场理念的《十面埋伏》舞剧带到了上海北外滩友邦大剧院的舞台,也迅速成为沪上热议的文化盛事,演出门票几近售罄。

从“走出去”惊艳海外,到“立得住”火爆国内,其作品“墙内开花,内外皆香”的成功实践与国家关于推动文化繁荣的部署高度同频。今年《政府工作报告》明确提出,要“深入实施中华优秀传统文化传承发展工程”“鼓励更多文化企业和优秀文化产品走向世界”。近日,中国城市报记者专访杨丽萍,了解她如何以一腔热爱在舞台上激活千年回响,并让“中国之美”在海外赢得满堂彩。

中国城市报:近日亮相上海北外滩友邦大剧院的舞剧《十面埋伏》融合了京剧、功夫、琵琶、剪纸、皮影反串等大量非遗与传统文化元素,您如何平衡传统艺术本真与当代舞台表达,让非遗和传统文化真正实现活态传承、贴近当代观众?

杨丽萍:我始终扎根中国文化的深厚土壤,《十面埋伏》取材于2000多年前楚汉相争的故事,其中刘邦、项羽、韩信等人物所承载的人性特质与精神内核,依然能跨越时空与当代观众产生共鸣。在我看来,战争与博弈、人性的刚柔与抉择,是人类共通的情感,这让传统故事拥有了不过时的当代意义。

在创作中,我并不照搬非遗形式,而是提炼京剧、剪纸、皮影、功夫、琵琶等传统元素的精神内核与视觉符号。例如,京剧作为国粹,历经百年淬炼,拥有成熟的美学体系,但我并未将整出戏搬上舞台,而是提取其程式化动作、服饰美学与叙事逻辑,以说书人式的串联

打破平铺直叙,选取胯下之辱、四面楚歌、霸王别姬等经典桥段点睛呈现,让国粹精神融入舞蹈叙事。此外,剪纸、皮影等民间非遗,则从生活用具转化为艺术装置。数万把剪刀化作舞台意象,随剧情变幻出乌云压顶、战场合围的视觉效果,既保留传统肌理,又赋予极简而极具张力的当代表达。满台铺设的羽毛,承载“轻如鸿毛,重如泰山”“一将功成万骨枯”的东方哲思,让传统意象拥有直击人心的情感力量。我希望通过这种创作逻辑,让非遗不再是陈列的标本,而是可感知、可共情的舞台语言。

中国城市报:在您看来,科技为《十面埋伏》以及今年亮相河南卫视春晚的生肖舞蹈节目《万马奔腾》这类传统题材作品带来了哪些新突破与新可能?

杨丽萍:新版《十面埋伏》在舞台装置、视觉效果与空间叙事上的升级,并非依赖炫技式高科技,而是坚持艺术为本、科技为辅的创作理念。我始终认为,舞台艺术的核心是舞蹈与情感表达,这与行业倡导的“回归舞台本质”的理念高度契合,过度堆砌高科技会掩盖艺术本真。另外,我们的海外巡演版本更注重简约性与适配性,适配不同国家老旧剧场与巡演需求,以三到四个标准集装箱完成舞美运输,兼顾艺术品质与商业可行性。因而,对于AI等新技术,我持开放包容态度,河南卫视春晚《万马奔腾》融入AI元素,是对时代技术的顺势运用,但技术始终是辅助工具,核心比拼的是审美、理念与艺术品质。AI降低了创作门槛,却无法替代真人表演的情感温度与生命力,观众最终偏爱“拳拳到肉”的真实表达,偏爱舞者用身体传递的力量与情感。

科技为传统题材作品打开了新的表达空间,能丰富视觉层次、拓展叙事边界,但不能喧宾夺主。无论是《十面埋伏》的舞台升级,还是《万马奔腾》的技术尝试,都是以科技赋能艺术,而非让科技主导艺术。我觉得未来传统题材创作,仍需坚守艺术内核,让技术服务于内容、服务于情感,用适度创新为传统艺术注入新活力,实现传统与现代的和谐共生。

中国城市报:不久前,您的代表作、2022版舞剧《孔雀》在越南河内首演,不仅让越南观

众近距离感受东方舞蹈的魅力,更成为中越人文交流与艺术互鉴的重要里程碑。在推动中国舞剧“走出去”过程中,您如何用跨越语言与文化的舞蹈,讲好中国故事?

杨丽萍:推动中国舞剧“走出去”,不是简单的文化输出,而是以艺术为桥,实现人文交流与情感互鉴。我的作品走向国门,始终坚持不迎合、不妥协,坚守东方文化根脉,同时尊重人类共通的审美与情感,让中国故事以世界听得懂的方式传播。

在国际巡演中,我摒弃同质化表达,打造独具东方美学辨识度的舞台设计,例如《十面埋伏》《孔雀》等作品融合民族风与东方哲思,将藏族音乐、六字真言、京剧神韵、民族舞蹈等中国元素融入创作,形成独一无二的东方审美体系,让海外观众感受到中国文化的独特魅力。同时,我们也坚持市场化运营,实现“自主走出去、盈利走出去”,区别于补贴式输出,通过精简演职人员、本地化承接舞台技术、采用阻燃合规服化道等方式,控制巡演成本,让大型舞剧在海外实现可持续演出,这是中国舞剧真正走向国际市场的关键。

我认为,人类对美、对生命、对情感的追求是共通的,《孔雀》对生命意义的诠释,《十面埋伏》对人性与英雄的解读,能跨越文化差异引发共鸣。此外,创作中融入国际团队视角,邀请懂中国文化的海外编剧参与打磨,让故事内核更具普适性,同时避免说教式表达,让东方精神自然流露。

中国城市报:您的大型原生态歌舞集《云南映象》将云南乡土歌舞与民族舞经典整合重构,展现了浓郁的民族风情,成为云南的一张文化名片,在多地巡演。在您看来,像《云南映象》这样的舞台艺术IP在赋能地方文旅发展上有哪些独特的优势?未来还将如何打造更多舞剧IP,促进艺术价值与文旅产业发展的双向奔赴?

杨丽萍:相较于普通文旅项目,舞台艺术IP具有强感染力、高传播度、可复制巡演的特点,能突破地域限制,让地方文化走向全国、走向世界,大幅提升城市与地域的文化知名度。

在我看来,艺术IP与地方文旅是双向奔赴的,《云南映象》用艺术形式提炼云南民族风情,让观众通过舞台爱上云南文化,进而带动实地文旅消

费,形成“观剧—旅游—传播”的良性循环。同时,艺术IP具有持久的生命力,能持续为地方文旅赋能,成为城市文化名片与精神符号。未来打造舞剧IP,我们将继续坚守地域文化根脉,深挖地方非遗、民俗、历史故事等特色资源,不盲目跟风、不流于表面,打造有灵魂、有辨识度的原创作品。同时,兼顾艺术价值与市场价值,让精品IP实现可持续运营,通过巡演、文旅融合等方式,拓展IP价值边界。

中国城市报:您深耕民族舞台艺术数十年,经常大胆启用新人舞者进行表演,比如曾通过网络选定《孔雀》的男主演等,这些都给年轻人以极大的鼓励。您对民族舞蹈传承、原创精品打造和青年舞者培养,有哪些规划与思考?

杨丽萍:青年是艺术的未来,启用新人、培育新人,是民族舞蹈薪火相传的关键。选拔青年舞者,我把灵气、热爱、刻苦、外形适配作为核心标准,舞蹈不仅是技术展现,更是情感与灵魂的表达,有灵气、真热爱的舞者,才能赋予角色生命力,这也是我大胆启用新人的根本。

我认为,培养青年演员,不能采用刻板的程式化教学,而是给予其充分的创作空间,引导演员理解角色、消化角色、创造角色。每个演员身体条件与性格特质不同,要让他们在把握作品框架的基础上,融入个人理解与风格。例如在此次《十面埋伏》的表演中,黑白韩信、项羽、虞姬等角色,都是演员与角色深度融合的结果。日常排练中,我也非常注重细节打磨与情感引导,在演员演出后以轻松交流的方式与他们探讨表演得失,让年轻人能在实践中快速成长。同时,设置AB角制度,保障演出稳定性,也为青年演员提供更多登台机会,让他们在实战中积累经验、提升能力。

民族舞蹈传承,要坚守传统根脉,也要鼓励原创创新。原创精品是行业发展的动力,要深挖中国文化与民族特色,打造有辨识度、有生命力的作品。青年舞者是原创的生力军,要为他们提供创作平台,鼓励他们大胆探索、突破自我。我非常欣喜地看到,从《云南映象》到《十面埋伏》《孔雀》,一代代青年舞者在舞台上成长,成为民族舞蹈的中坚力量。

在舞剧《孔雀》中,杨丽萍身着素白孔雀舞裙,于舞台光影间以极致肢体语言,演绎孔雀的灵韵与东方美学。

北外滩友邦大剧院供图