

时空同频

山西永乐宫以精美壁画和宫廷式建筑闻名于世,在美术史、建筑史与宗教史上具有重大价值。1950年代,因三门峡水库建设,永乐宫处于规划淹没区内。为保护这一文化瑰宝,国家决定对其进行整体搬迁。当时,年轻的迁建者们争分夺秒,与工程进度争先、与黄河水势赛跑,最终凭借双手将神像彩画等珍贵构件安全迁移,使永乐宫重获新生。

舞剧《永乐未央》以这一迁建工程为核心叙事线索,融入了“古建、壁画、琉璃、传承”等多重美学维度。主创团队多次实地采风,与搬迁亲历者对话,将对历史文化的理解融入动作设计。谢元臻坦言创作挑战:“面对着浩瀚的史料,最大难题是如何将宏大叙事落到实处、打动人心。”他指出:“团队经历了一次关键视角转变——从最初意图展现文物与民族文化,最终回归到‘人’本身。”作品因而联结古今,既呈现古人的热爱、使命与担当,也寄托当代创作者以自身年华延续文化遗产的精神。

“《永乐未央》抛弃成熟的线性叙事,采用了单元篇章式结构。有人问我,为什么要‘自讨苦吃’?”曾担任爆款舞剧《只此青绿》《咏春》编剧的徐璐蕊说:“面对如此火热的市场,我们常常扣心自问:要不要让观众长期观看相似的作品?舞剧是否只能抒情而不能叙事?能否为我们本土生长出来的艺术形式开拓新的可能?这正是近年来许多年轻创作者持续探索的道路,也是我们所秉持的自我挑战与担当。”

在舞台呈现上,通过时空同频的叙事语汇,让当代建筑师与古代督建者心神交汇,再现“立观度人,时不可失”的建宫宏愿;元代画工将生命祈愿融入《朝元图》,与临摹壁画的当代美术师隔空共鸣;执着技艺的琉璃匠师则与700余岁的“老角神”共同复原失传的孔雀蓝釉琉璃制法,延续守护的誓言。全剧以古今交织的结构实现跨越时空的情感共振。

联合出品方之一、上海品英文化传媒集团总裁陈英武表示:“《永乐未央》的诞生,源于对文化根脉的敬畏。这不仅是对一座历史建筑的回望,更是对中华文脉绵延不息的深情礼赞。”

匠心共舞

“为了在舞台上呈现永乐宫的艺术之美,我们大量提取了藻井、壁画等经典元素,甚至将拱眼壁的伎乐彩画、房檐四角的琉璃部件都一一复原。”谢长慧介绍道。今年10月,《永乐未央》在北京保利剧院首演,三场演出门票全部提前售罄。社交媒体上,“神仙舞剧”“壁画会跳舞”“古建复活”等话题持续引发热议。有观众感叹:“原来舞剧可以如此叙事,历史可以如此靠近。”《永乐



舞剧《永乐未央》让沉睡的文物在翩跹舞姿中重焕生命。

舞剧《永乐未央》在沪启动首轮全国巡演

跨越700年 永乐宫在当代舞台重生

守岁华,共丹青。近日,舞剧《永乐未央》在上海西岸大剧院宣布启动首轮全国巡演。作为中国东方演艺集团继《只此青绿》之后倾力打造的又一匠心之作,该剧让沉睡的文物在翩跹舞姿中重焕生命,以舞蹈艺术唤醒历史的呼吸。明年1月,永乐宫的故事随舞步流转,将亮相上海西岸大剧院。

从永乐宫的飞檐斗拱,到《朝元图》的绚烂流光;从孔雀蓝釉的温润莹澈,到迁建壮举的万众瞩目——《永乐未央》将静默于博物馆的文物、沉淀在岁月中的技艺与记忆,化作饱含情感与叙事张力的舞蹈诗篇,演绎出中华文脉生生不息的隽永力量。舞剧总编导谢元臻、谢长慧阐释:“此剧以‘未央’为名,寓意永恒不绝。我们希望通过当代迁建者的目光,重现古人营造壁画与殿宇的智慧,亦向数十年前以青春守护国宝、完成永乐宫整体搬迁的先辈,致以最深的敬意。”



舞剧《永乐未央》剧照。

未央》或许正为传统文化题材的艺术创作,劈开了一条既敬畏历史、又属于这个时代的表达路径。

该剧通过古今交错的立体叙事,不仅增强了戏剧张力,更借助舞者扎实精湛的肢体表达、巧妙的舞台影像与空间设计,实现了舞蹈与剧情的深度融合。从壁画仙班的群舞齐绽,到琉璃匠师与角神的诙谐互动,再到迁建者们

的动人群像,每一段舞蹈都紧密贴合人物命运与故事脉络,达成了“含舞量”与“含剧量”的有机统一。例如,由张翰饰演的“蓝釉角神”,借助光影效果幻化出早已失传的孔雀蓝色泽,奇幻视觉与舞者肢体交融,将传统工艺之美转化为生命的流动。

最令观众惊叹的是一段唯美的“藻井群舞”,其以精妙的队形编排

复刻了古建筑的结构之美。“‘藻井舞’的编创花了整整三个月!将水平的古建筑作‘竖’立起来,没有先例可循。”谢长慧表示,复杂的钢架装置与演员动作的结合点需要反复摸索。舞者们身着精美服饰,通过错落有致地起身、叠臂、旋转,模拟出藻井从中心向四周辐射的层次感。头顶光影随舞蹈变幻,宛如千年斗拱在舞台上重筑,既展现古建的庄严恢宏,又暗含“天圆地方”的东方哲思。为了让游走的“藻井团龙”更加活灵活现,饰演者吴富莉透露,仅依靠几个支点,以几乎悬空的姿态完成了所有高难度动作,以至于排练结束“身上留下大片淤青”。

首演至今,《永乐未央》仍在不断地打磨提升。“我们看完了每一篇能找到的网友repo(观演笔记),并且认真考虑大家的建议。”谢元臻透露,目前的修改侧重于优化各个单元之间的流畅衔接,实现古今时空的无缝过渡,以及让角色演绎更加真实、可信。

宣晶

原创话剧《金中都》——

深挖历史富矿 追溯古都之始

北京870余年的建都史,如何化为文艺创作的养分?12月13日晚,国家大剧院原创话剧《金中都》迎来首演,“北京建都三部曲”系列作品的序幕由此正式拉开。沿着《金中都》的开篇定调,“北京建都三部曲”以《元大都》为中章,以《紫禁城》为终章,描绘北京从北方重镇跃升为大一统国家首都的历史轨迹,在珍重并充分挖掘古都文化这座富矿的层面,舞台艺术留下了属于自己的见证和注脚。

现场

极简舞台凝练迁都风云

金中都,一座封存在历史长河中的城池,要如何变为一台能打动观众的演出?原创话剧《金中都》的破题之法,是选择围绕充满矛盾与雄心的君主完颜亮,高度压缩一段波澜起伏的历史,在家国前途与个人情感的强烈冲突中揭示更宏大的主题——就兄自立的完颜亮为把大金带向更广阔的天地,放心放弃苦寒偏远、固守祖制的旧都。然而迁都大业遭遇重重阻碍,姑母兀鲁守守祖陵以命相逼,挚友阿鲁朴反目决裂、死于牢狱,忠贞的爱人挾兰因道义难全而自戕。完颜亮悲愤交加,始

终不改其志。顶着巨大阻力,他毅然焚毁旧都,迁鼎燕京。女真人迈出了向中原正統脱变的关键一步,但冥冥中,命运的轮回再度流转,昔年因憎恶完颜亶嗜杀取乐而向其举刀的完颜亮,最终也难逃“暴君”殒命的结局。

在约150分钟的演出时长内,《金中都》不仅以流畅的起承转合讲述了完颜亮迁都燕京的始末,也以饱满张力突破流水账式的铺排罗列,立起了一众性格鲜明的角色:祖永宸饰演的完颜亮有目光长远的雄图大略,也有众叛亲离的决绝孤独,他安坐朝堂君心难测的阴鸷、被连番掣肘而近乎癫狂的爆发,是全剧最成功的记忆点之一;在影视剧中塑造了多个母亲形象的萨日娜,演活了老国太兀鲁游走于亲情与权力之间的纠结,当两个侄子完颜亶、完颜亮兄弟阋墙时,她清醒地强忍悲痛,审时度势扶持完颜亮上位,可恰恰是这份支持,日后让她付出了惨痛代价……

在舞台呈现上,《金中都》不同于“国家大剧院制作”惯常给予观众的华丽宏大的印象,整合作品以写意为主,烈火、宫阙等意象景片极简而凝练。表现旧都上京时,野草般的线条苍茫勾勒出女真人栖息于白山黑水间的粗犷气概,朝堂戏则以

几张长椅精简带过;简洁的立体框架结构在移动中展现迁都的空间变化与戏剧冲突,大片金色简洁挥洒出中都气象。严谨考据金朝纹样和服饰的服装造型、化妆造型设计进一步加强了人物的可看性。

幕后

调研采风填补认知空白

缘何要排《金中都》?从导演王瑞的心里,可以窥见立意之必要。王瑞是土生土长的北京人,但扣心自问,说起“金中都”,许多人或许和他印象一致,止步于“知道有这件事”,但来龙去脉知之甚少。在某种程度上,《金中都》以艺术化的方式填补了观众对相关历史了解的空白。“真实的历史,并不像艺术作品,这么好看,激烈的冲突淹没在很多历史文献里,我们首先要把它一个个找出来,就像在荒野岩石中找到许多钻石,再用一条线把它们串起来。”编剧熊召政比喻道。为此,主创团队曾赴哈尔滨阿城区,即昔年的金上京等地调研采风,翻阅浩瀚史料,连剧中角色的服饰均取材于壁画和出土文物。完颜亮这个深陷漩涡之中、即便是不少女真人亦深



话剧《金中都》剧照。

恨于他的人物,成为《金中都》打通故事的重要线索,他一意迁都、推行汉化,由此牵引出与以完颜亮、兀鲁为代表的两方势力的激烈对抗。“这是两个很强势的角色,他们之间的矛盾是不可调和的。”熊召政说,在如此尖锐的冲突中,“希望观众能体味北京建都之初的不易,以及这一历史抉择背后所蕴含的艰辛与深意。”

“北京是世界著名古都,丰富的历史文化遗产是一张名片。”国家大剧院副院长王斑说。在追溯北京城市地位的奠基之始、凸显统一多民族国家形成与发展的历史必然的层面上,原创话剧《金中都》留下了让历史化为舞台叙事的积极探索。

高倩

舞台艺术

电影《遥远的普若岗日》路演活动走进贵阳

本报讯 12月16日,电影《遥远的普若岗日》登陆全国院线,影片导演、演员、制片人等主创团队来到贵阳举行路演活动,与近千名观众分享创作故事。

影片《遥远的普若岗日》作为西藏自治区成立60周年的献礼影片,根据多位驻藏干部亲身经历改编,展现普通人在艰苦环境中的成长与奉献精神。本片也是首部全程深入藏北海拔5000米无人区实景拍摄的故事片,最高拍摄地点到达海拔5800米,还在那曲、羌塘实景实拍62天,不仅是一次电影

技术的极限挑战,更是一场致敬人与自然的光影远征。

在映后见面会环节,导演蔡宇、主演阿旺仁青、王家强及制片人上合与大家互动。针对“是什么动力让大家完成这部影片?”“泡在冰湖里的时候在想什么?”“在拍摄及机位上有哪些创新?”等现场观众的提问,主创团队一一回答。

据悉,接下来,影片主创团队还将走进杭州、成都、武汉等地开展路演活动。(贵阳日报融媒体记者 舒锐)

音乐剧《此生必驾》——

三代女性勾勒天路史诗



音乐剧《此生必驾》剧照。

川藏公路、青藏公路的修筑与开通是一个历史性事件,但很少有人了解背后的故事。近日,以川藏公路、青藏公路通车纪念为背景的原创音乐剧《此生必驾》在京首演,该剧在一家三代女性之间的情感羁绊中,铺展出一段跨越时空之路之旅,也谱写出一曲荡气回肠的心灵史诗。

《此生必驾》的故事始于林晓静为完成外婆安新荣的遗愿,怀揣外婆骨灰与三千余封泛黄的书信,毅然驱车踏上进藏旅程。在这条通往高原的天路上,她与关系长期疏离的母亲安高原从摩擦不断到逐渐理解,共同在风雪与颠簸中揭开了一段被尘封于崇山峻岭之间的家族记忆,也触摸到一代人无声而伟大的时代奉献。

《此生必驾》是一部既接地气又能于细微处见宏大的作品。它巧妙地将三代人的命运交织叙述:女儿与母亲的西藏之行险遇翻车与暴风雪,而那三千余封书信的浮现,如同打开时空之门,直接将观众带回数十年前一——外婆与她的战友们正是在同样的土地上,用血肉之躯开拓天路。舞台叙事借助蒙太奇手法自然流转于今昔之间,此刻的风雪凛冽与彼时的开山艰辛相互映照,同一舞台的两个时空,让当代观众更直观而深切地感知到当年建设者们付出的巨大牺牲。

尤为值得称道的是剧目对祖孙三代女性角色的塑造。她们摆脱了常见的“傻白

甜”都市形象,各自承载着真实的年龄与生命重量:四十多岁仍面临人生困惑的女儿、步入晚年心事重重的母亲,以及记忆中那个仍在青春年华的外婆。外婆当年投身事业的选择,造成了女儿与母亲之间的长期情感“缺席”,也影响了代际关系。

串联起这段母女情感的歌曲旋律优美,耐人寻味。这些歌曲并非直白的流行大歌,而是在听感上舒适入心,于编曲中暗藏巧思,同时也对演唱者的技巧与情感表达提出了一定要求。主演谭维维凭借扎实的唱功与充沛的感染力,充分展现了音乐上的驾驭能力,赋予角色更深厚的声音形象。

该剧的歌曲与剧情都值得称赞,但略显遗憾的是,二者之间的衔接仍有提升空间。全剧部分歌曲插入的时机略显生硬,例如在风雪交加、寻路紧急的危急之夜,藏族小伙子多吉唱起的一段颇具民族风、旋律朗朗上口的歌曲,来表达汉藏同胞如亲人般的情谊,希望加入找路的小分队。虽意图美好,但在“若不及时找到出路全队恐有冻死之险”的紧张情境下,歌曲相对舒展的节奏在一定程度上扰乱了戏剧应有的紧迫感。若能将此类抒情段落调整至情绪节奏更合适的剧情气口,使旋律与情节同频共振,整体观演体验必将更加流畅丝滑。

韩轩

话剧《问骨》——

再现文人风骨



话剧《问骨》剧照。

今年是清末著名金石学家、甲骨文发现者王懿荣诞辰180周年。12月12日至14日,由王懿荣纪念馆与光束戏剧联合打造的原创话剧《问骨》,在北京国话先锋智慧剧场上演。

该剧以庚子年间的历史风云为背景,通过艺术手法再现了这位晚清文人志士发现甲骨文、守护中华文脉,最终与家人殉国的悲壮历程。张巍、杨楠、郗意、阿妮尔、惹滋诗薇、陆宇鹏等一众优秀演员,勾勒出晚清士人的精神图景,呈现出晚清知识分子在国难、危局与思想巨变中的精神困境与抉择。剧中既有王懿荣与张之洞、张人骏等晚清重臣之间,围绕战与和、学与用展开的激烈辩论,也有谢云鹤、张允淑等两代女性在兵荒马乱中坚韧的身影;既有书房中秉烛释金石的凝神片刻,也有庚子城破前夜,围绕“殉

职、殉道、殉义”展开的撕裂与追问,将一门之殉与时代之变交织呈现,为戏剧舞台献上跨越百年的精神对话。

毕业于西南政法大学法学专业的青年编剧朱学佳,在《问骨》中延续其编剧的《国子监风波》中对历史题材和文人风骨的深刻挖掘,她表示:“剧中甲骨文代表文化根脉,殉国则是家国命运的终极抉择,两者碰撞诠释了‘风骨’的深层意义”。

执导该剧的国家话剧院青年导演王斯汀则运用形体舞蹈、梦境穿插等现代舞台语言,打破时空壁垒,让甲骨文释的沉静与国难当头的激烈形成戏剧张力。她认为:“王懿荣代表那个时代知识分子的精神追求与坚守,他的选择,不只属于过去,也照亮今天。”

王润