

舞艺术

国家大剧院原创话剧《雨燕》首演

“雨燕”舞中轴 巍巍堪栋梁

1939年的北平深陷日寇侵华的阴影,为从敌人手中抢救下祖辈智慧与文明存续的火种,一支青年测绘队穿梭在古建筑间,用画笔代替刀枪,秘密丈量着故宫的每一根梁柱、每一块砖瓦。近日,国家大剧院原创话剧《雨燕》迎来首轮演出,这段意义深远却并不为人熟知的“文化抗战”,以厚重而诗意的样貌在舞台上呈现。

现场

中轴线上的“文化抗战”

大幕升起,尘封往事被《营造法式》的吟诵唤醒。话剧《雨燕》源自真实动人的历史:抗战前期,梁思成先生与营造学社的同仁在艰苦环境中坚持对中国古建筑进行系统性测绘与研究,并提出“中轴线”理念,将建筑保护提升到文化传承的高度,为我国建筑文化遗产保护奠定了重要学术基础。话剧主角张锐,原型是我国建筑设计大师张锐,他早年受业于梁思成门下,曾带领天津工商学院的学生进行了故宫中轴线及外围的文物实测。

故事线索由此生发:来自五湖四海的年轻人满腔热血投入测绘工作,不料,各种各样的困难接踵而至,战争的阴云时刻笼罩在测绘队员头上,他们一边要完成繁重紧急的工作,一边要面对是否给日本人做事的外界质疑与自我拷问。经历1542个日日夜夜的艰辛鏖战,704张图纸留下了紫禁城的灵魂,也书写着中华民族自强不屈的品格。

在舞台呈现上,“一张被时代掀起的图纸”成为整体视觉主题,斗拱、鸱吻等古建筑构件与测绘图纸的元素虚实交融,配合精细的光影变化,在流畅带动场景切换的同时,典雅留白地塑造了独特的中式美感,成为全剧的一大记忆点。另外,《雨燕》作为立足北京的舞台新作,京味儿浓郁热络,三弦、鼓点构建的旋律框架,北平测绘队员等几位角色口中的北京话,城中悠扬回荡的叫卖声等听觉元素,给整部作

《雨燕》剧照。

品留下了深刻的京产烙印。
幕后
实地勘测1:1复制古建

一部《雨燕》,编剧唐凌酝酿了三年。“我非常惊讶,竟然有这样一批人可以不顾生死,也要担起保护古建筑的使命。一定要保存民族文化的信念支撑着这些青年,他们相信,文化基因在,国家和民族就在。他们的眼界、胸怀、勇气非常值得敬佩,也值得被更多人了解。”

唐凌和其他主创用了大量时间查阅资料,了解艰深复杂的建筑学和当时北平的社会氛围,尝试把历史遗留的些许文字一点点还原为剧作中丰富立体的众多角色。在更加抽象凝练的层面,常常盘旋在中轴线古建

筑间的雨燕,成为提挈全剧的精神符号——测绘队员捡到的小燕儿,是唯一以“北京”命名的野生候鸟,一生几乎不落地,“从生至死,永不懈怠,而无论飞得多远,它们最后一定要回到北京城。”雨燕无畏风雨,执着回归的特质,与建筑人在至暗岁月的艰难守望巧妙相合。

“测绘队员丈量的不仅是一条城市空间上的轴线,更是我们中华民族文化的脊梁。”导演方旭说,在专业的建筑学知识、测绘的深远意义与面向普通观众的戏剧情节之间找到平衡,是《雨燕》创作的一大难点。舞美设计王琛同样深感把建筑测绘转化为舞台张力的挑战性:“我们不仅要呈现古建之美,更需外化测绘这一行为背后‘与时间赛跑、为文明存证’的紧迫和崇高。”为此,主创团队赴天津大

学追溯营造学社的源流,仔细研读相关的文献图稿,并多次前往故宫进行实地勘测,在空间中感受光影。

王琛透露,舞台上关键的古建筑构件均严格按照1:1的真实比例复原制作,当它们悬置于观众面前,一种视觉上的“冲击力”油然而生,“观众能直观体会到剧中人物每日工作的物理尺度和精神重量,体会测绘队员是以怎样的血肉之躯攀爬、丈量并挽留这份巍峨的文明。”舞台地面,北平时期中轴线的建筑脉络化为起伏线条,如纸张般弧形掀起,“寓意着古城文明在战火中飘摇欲飞却又根基深植的命运。建筑的‘实’代表文明遗产,图纸的‘虚’代表传承意志,虚实暗的衔接过渡,共同凝固了那段惊心动魄的历史。”

高倩/文 方非/图

当“演戏会”遇到“水舞间” ——多元文化映照多彩澳门

1月30日,澳门文化中心综合剧院,澳门特别行政区政府举行2025年度勋章、奖章和奖状颁授仪式。

授勋名单里,获授文化功绩勋章的澳门妈阁水陆演戏会,与获授旅游功绩勋章的《水舞间》汇演团队,一个是香火、唱腔与锣鼓共鸣的信仰传承,一个是水效、光电与舞蹈交织的现代汇演。它们在表彰名单上并肩而立,各自精彩,同时像一幅文化拼图里的两枚插片,紧密相连、不可分割。

“两个团体同获勋章,清晰而有力地展现出澳门文化的相容性、层次性与多元性,构成了澳门文化特质最生动、最浓郁的写照。”文化功绩勋章获得者、澳门理工大学人文及社会科学学院院长林发钦这样评价。

百年回响与当代奇观

每年农历三月廿三日妈祖诞期间,妈阁水陆演戏会都会在妈阁庙前地搭盖戏棚,上演贺诞粤剧神功戏。一方戏台上,演员身穿华丽戏服粉墨登场,唱腔悠长,灯火温暖,讲述着海上守护神妈祖的古老故事。这一盛景历史悠久,在19世纪60年代,就曾有德国风景画家绘下妈阁古戏棚内外人头攒动、观者如潮的热闹画面。

妈祖信俗植根澳门数百年,2014年列入国家级非物质文化遗产名录。妈阁水陆演戏会理事长、澳门妈祖信俗代表性传承人陈健铭深有感触:“这份荣誉是对本会先辈与全体成员多年来实践、传承妈祖信俗的肯定。”

从妈阁庙出发,跨过西湾大桥,一脚油门功夫,便可到达为《水舞间》量身打造的剧院。集杂技、跳水、舞

蹈、特技及戏剧于一体的表演,演员们或从高台跃入深池,或在水幕中临时现、或驾乘摩托车腾空穿过,复杂的技难度令人咋舌,这是澳门送给世界的一场视觉盛宴。

自2010年9月首演以来,《水舞间》已累计演出逾4000场,常有游客在旅游网站留言,称演出“震撼、刺激”,是“澳门之行的点睛之笔”,“这是推动澳门旅游与艺术文化产业融合发展的重要一步,让世界看到澳门文化旅游的无限可能。”《水舞间》汇演负责人表示。

戏台上是传承,水幕间有交融

春节过后,妈阁水陆演戏会即将开启妈祖诞期筹备活动。很多工作,已是会里年轻一代在挑大梁。“妈祖信俗传到我这辈,已是家中第四代了。”演戏会理事刘嘉琪回忆,从小时候记事起,便跟随父辈来妈阁庙看戏,与这份传承结下不解之缘。

为了吸引更多年轻人,演戏会自2023年推出“非遗进校园”活动,并在妈祖诞期间邀请青年学生参与搭棚工作坊、体验“神功宴”、观赏“神功戏”等。澳门旅游大学文化与遗产管理专业的谢芷桐说:“非遗原来对于我们只是‘传说’,通过体验,我们真切了解到非遗源于生活,是真正活着的存在。”

而《水舞间》,本身就是一场多元文化的融合实践。30多个国家和地区的300名表演者与幕后人员,在节目里形成惊人的默契。“我们的语言、文化、背景都不一样,但为同一个剧场、同一份热爱努力,是件很热血的事。有时,一个眼神就能明白

2025

年5月7

日拍摄的

《水舞间》

汇演。

彼此的意思。”来自澳门的潜水演员华欣仪说。

饰演女主角安妮公主的俞晶晶来自湖北,她担纲中国舞,这一版本的中国古典舞与八卦掌、太极、武术等元素一起,为表演加入更多东方韵味。“我也想在舞台上,把属于中国的文化自信展示给更多观众。”俞晶晶说。

美美与共,定义未来

沿着澳门议事亭前地的葡式碎石路漫步,不远处便是供奉关帝像的三街会馆;玫瑰堂的巴洛克风格祭坛典雅精致,门外一侧,老招牌的传统美食摊经营多年;曾有新春、望德圣母堂门口挂着红底金字春联,中西合璧的浓厚节庆氛围获得来往市民好评……

《水舞间》里擅长“缩骨”绝活的坦桑尼亚小伙阿图曼·福特·阿图曼结束了一天的表演,会在澳门街头闲

逛,他想找机会体验澳门的传统文化。俞晶晶同样对老城区的妈阁庙产生了兴趣:“那里香火很旺,还有传统戏剧表演,有机会一定要去看看。”

演戏会里的年轻人,也在思考创新。“创新不一定是在舞台上,可以从细节出发做小小改变。”演戏会理事关心和畅想,不妨邀请观众一边看戏,一边“喝凉茶、吃葡萄”,以年轻人、外国人更理解和亲近的方式,让这份文化魅力潜移默化浸润人心。

演戏会与《水舞间》的相遇,并非巧合。“澳门文化的核心特质,在于其所具备的广阔包容力。”林发钦说,“传统与创新的理想关系,应立于包容而自信的文化心态之上,相互滋养、相互成就,各美其美,共创未来。”

海对岸,《水舞间》的夜场演出开始了。水幕升起,妈阁庙一点点灯光依稀可见。彼此映照,折射出多彩澳门。

新华/传真

这是了解中国文化的“敞开窗口”

——记中央音乐学院民族管弦乐团在美国费城演出

中央音乐学院民族管弦乐团近日在美国费城金梅尔表演艺术中心奏响中国新春乐章。对许多当地听众来说,这是他们首次现场聆听琵琶、二胡等中国传统乐器的音色与韵味,进而感受到一个此前只存在于想象中的中国。

22岁的听众塞阔亚·萨德勒直言,这场音乐会是他原汁原味了解中国文化的“一个敞开的窗口”,他此前对中国的认识大多来自唐人街。

“我想中国会是我的下一站。我非常想去。”塞阔亚说。

塞阔亚的父亲哈什·萨德勒对儿子所受的触动并不意外。作为一名演奏长笛和小提琴的音乐家,他曾与中国音乐家有过合作。哈什说:“这是一个双向奔赴的过程。它让人们开始理解彼此的文化,这也常常是理解差异、建立认知的起点。”

当晚的音乐会有40余名优秀演奏家参演。音乐会上精选了10首作品,涵盖独奏与合奏等多种形式。从热烈欢腾的《欢庆序曲》《丰收锣鼓》,到意境深远的经典名曲《春江花月夜》,再到充满民间风情的《喜相逢》《笙·临境》,曲目既展现了中华传统音乐的蓬勃生命力,也体现

了当代的创新演绎。为庆祝农历马年到来,音乐会还特别演绎了《赛马》等多首以马为主题的名作。

听众内森·莫尔韦尤为赞赏中国艺术家们充满活力的演奏以及他们对传统曲目的精心改编与诠释。

“中国艺术家之间的互动非常有趣,在不同乐器之间都有精彩的呼应。”莫尔韦尤说,“我对中国所有乐器都不熟悉,从未见过笙。它体型较大,结构精巧,演奏起来真是不可思议。”

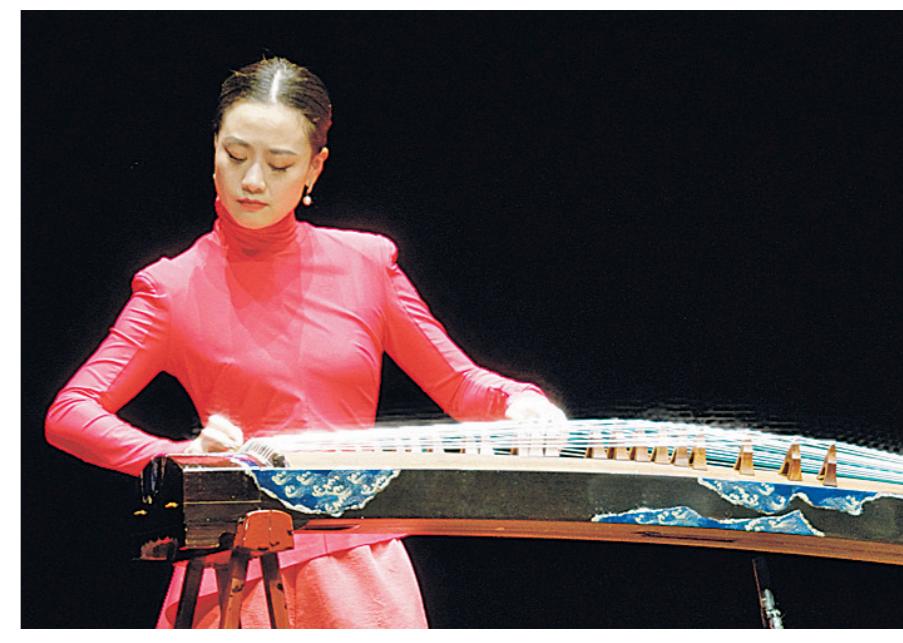
对华侨华人而言,这场音乐会承载着更多的情感共鸣。特地邀请了当地朋友一同前来欣赏音乐会的听众金文永说:“我由衷地为中国文化感到自豪。”

金文永曾问朋友是否能从《赛马》的旋律中感受到万马奔腾的画面,得到了肯定的答复。“虽然没有视觉画面,但你也可以通过音乐感受到它。这正是中国音乐的魅力。”

金文永表示,希望今后能看到更多中国乐团走进更多的美国城市,与不同文化背景的观众分享中国传统音乐的动人之处。

新华/传真

海派民乐《中国色》西班牙巡演

《中国色》演出现场。 资料图片

当地时间2月2日晚,在西班牙历史名城塞维利亚的卡尔杜哈演艺中心,一场中国民乐盛宴引发当地观众全场起立,掌声与欢呼声经久不息。上海民族乐团在西班牙首场音乐会《中国色》成功拉开“欢乐春节”巡演序幕。

《中国色》是上海民族乐团2024年创作推出的原创音乐会,深植中华文化基因,融入当代艺术语汇。这是《中国色》首次走出国门,向海外观众展现中国民族音乐的当代气质与国际表达。

《中国色》从千年诗词的字里行间,撷取意蕴深远的中国传统色彩,将动人诗句化为可闻旋律,徐徐展开东方画卷。音中有诗,诗中有色,二胡、琵琶、中国鼓、唢呐等民族乐器成为描绘中国色彩的“声音画笔”。

14天的西班牙巡演充满挑战。上海民族乐团42名演职人员克服长途飞行与时差带来的疲惫,投入紧张的装台、排练与走台,只为让中国传统文化的无尽魅力在伊比利亚半岛绽放。

“色彩在变化,从绿色到红色,从蓝色到黄色。一切都令人无比震撼。这完全超出了我的想象!”观众何塞·路易斯·阿吉纳加·桑斯说,这是一次非常新颖的中国民乐体验,“我看到了许多从来没有见过的中国民族乐器,听见许多来自中国的音乐。这一切给我的感觉是什么呢?是大自然。我在聆听音乐的时候,仿佛听见水流落下的声音,像是在一条有岩石的小溪里,水在其中缓缓流淌。”

前西班牙国家乒乓球联合会会长曼努埃尔·穆尼奥斯曾在2008年到访北京奥运会,他说:“音乐和体育一样,具有跨越国界、打动人心的力量。我非常喜欢这台演出,美妙的音乐和精致的乐器令

人享受。”

“整场演出堪称卓越,其中呈现的色彩变化让人着迷。”塞维利亚大学医学教授何塞·卡洛斯·克雷斯波·德拉罗萨对中国文化很感兴趣,“弦乐的律动、木的质感、金属的力量,以及鼓声带来的空气中的流动与共鸣,我认为这是中国哲学五行思想的体现。”

《中国色》从千年诗词的字里行间,撷取意蕴深远的中国传统色彩,将动人诗句化为可闻旋律,徐徐展开东方画卷。音中有诗,诗中有色,二胡、琵琶、中国鼓、唢呐等民族乐器成为描绘中国色彩的“声音画笔”。

恰逢马年新春将至,乐队特别加演两首充满节日氛围的中国乐曲:热烈奔放的《赛马》展现出万马奔腾的开阔意境;清新欢快的《花好月圆》描绘出欢聚团圆的佳节美景。

随着塞维利亚站成功首演,本次“欢乐春节”巡演乐团将携《中国色》音乐会继续前往西班牙的圣胡安堡、萨拉曼卡、瓦伦西亚3座城市,继续讲述中国故事,展现海派民乐的魅力。

当地时间2月8日,乐团还将参加由文化和旅游部主办的2026年“欢乐春节”全球启动仪式,在马德里西班牙国家音乐厅举办新春音乐会。音乐会将上演一系列海派民乐的原创曲目,并与马德里爱乐乐团联袂演出,呈献中西合璧的艺术对话。

吴桐

北方昆曲剧院在台展演《牡丹亭》

新华社电 北方昆曲剧院近日在台北和高雄进行三场展演,带来《牡丹亭》《青冢记》《货郎旦》等昆曲作品中的经典选段,让观众近距离感受昆曲艺术魅力。

此次系列展演由中华两岸人民和平交流协会、北京戏曲评论学会和台湾京昆艺术推广协会共同主办。每场演出均邀请来自台湾京昆艺术推广协会的演员同台演绎,通过两岸昆曲表演者不同诠释方式的交融,呈现传统戏曲艺术丰富

多元的面貌。展演吸引大量戏曲爱好者前往观看,演出现场座无虚席。现场观众表示,北方昆曲剧院的演员们展现了与台湾当地昆曲表演不同的唱腔风格,令人耳目一新,许多精彩的武戏动作也让人叹为观止。

北京戏曲评论学会会长窦强说,此次两岸昆曲演员同台共演、切磋技艺,使经典剧目焕发出新的光彩,也充分体现了两岸文化同根同源、血脉相连。