

【第443期】

一幅古画从博物馆到舞台—— 《只此青绿》舞绘千里江山

现象级舞台艺术作品。
一幅古画如何从博物馆走到舞台?该剧如何打通传统与现代?对未来舞台创作又有哪些借鉴意义?近日,在中国艺术研究院舞蹈研究所举办的线上研讨会上,《只此青绿》主创与专家围绕相关话题展开交流。

一场跨越时空的对话

舞蹈诗剧《只此青绿》由故宫博物院、中国东方演艺集团、人民网共同出品,采用时空交错结构叙事,《千里江山图》即将展出,一位故宫研究员(展卷人)穿越时空,来到千年前即将完稿之时,观众跟随展卷人的步伐,循着“展卷、问篆、唱丝、寻石、习笔、淬墨、入画”的篇章,进入希孟的绘画世界……

藏于故宫博物院的《千里江山图》,一向被视为宋代青绿山水的巨制杰构,2017年曾全卷展出,引发了“故宫跑”的观展热。彼时熙熙攘攘的观展人群中,就有《只此青绿》的两位编导周莉亚、韩真。惊鸿一瞥却令两人终生难忘——千年之后,画中明艳的青绿色彩依旧令人赞

叹。可以说,《只此青绿》是两位编导情之所至、由心而发的一次创作。

然而《千里江山图》几乎没有人物和情节,关于希孟的记载也极少,如何建构起一部舞台剧呢?《只此青绿》的题材决定了无法以极致的戏剧冲突呈现。我们尝试以情感逻辑进行叙事。”周莉亚说。

“我认为《只此青绿》有一种叙事与抒情相结合的特点。一方面有叙事,比如这幅作品的产生过程,包括各种工艺、步骤都是以叙事性展现;另一方面也有抒情性的场面,包括展卷人面

对这件国宝的心情、织绢女优美的舞蹈样态等,有着丰富而超拔的艺术追寻。”中国艺术研究院话剧研究所所长宋宝珍说。

周莉亚表示,《只此青绿》有多重维度,蕴含着古与今、静与动、虚与实。比如,展卷人是一个真实的维度,观众透过展卷人的眼睛和想象回到过去,看到了少年希孟和画作背后的工艺人;“青绿”是将《千里江山图》概念化的一个生命体,是一个虚化的维度,它又带领观众从古走到今,如此完成时空交错的古今对话。

“在舞台上呈现多维需要开辟一种新的叙事模式,我称之为‘新的视觉连续性的叙事系统’。”《只此青绿》舞美设计高广健说。为此,《只此青绿》的舞美设计打破常规,舞台以同心圆结构表现卷轴的概念,也是时间的概念。地面四层转台,空中三层轨道,那转动不息的舞台仿若是镌刻着民族记忆的年轮,引领观者踏入时光的循环。

一种内敛温厚的古典美

观看《只此青绿》,一种内敛温厚的古典美扑面而来,令人赏心悦目。错落有致的造型变化,动静结合的节奏转换,清丽雅致的服装色彩,让一幅古画在今天的观众面前鲜活生动了起来。

这正是主创们想要表达的意象。例如,舞蹈编排以静为出发点,以内敛、内收为基调,设计了静待、望月、垂思、独步、险峰、卧石等造型动作,呈现出一种静雅之美。

“青绿”片段把这种静雅之美演绎到了极致。“青绿”是全剧中纯写意的一段,青绿的衣衫,高耸的发髻,美而不柔的身姿……宋韵之美随着舞者轻缓的步伐走进观众心中。

“我们创作这段的时候,心里想到的是一种山石的状态和一种身处山峦当中的感觉。比如大家熟知的‘青绿腰’,我们设想的是山石在岁月变迁中,形成的一种缓慢而强大的张力。”韩真表示,就像是博览群山时的慢镜头,观者在慢节奏中感受一种连绵不断的气魄。

服装造型同样如此。“我们要表现

的是宋制服饰,但也许剧中并没有一件完全复原的宋制服饰,更多是一种对宋代美学的感受的体现。”《只此青绿》的服装设计阳东霖说,比如“青绿”片段的服装,并不是特别传统的宋制样式,但它传递出的是宋代美学中简约雅致的态度。

中国艺术研究院舞蹈所副所长卿青认为,《只此青绿》呈现了一种沉静、简约、克制又坚韧的美学,剧中使用的大量留白也代表着中华文化的开阔与包容。

一次传统文化的回望

“此画,与天地众人共绘,往来者,但见青绿足矣!”希孟的独白体现出《只此青绿》的又一层深意——《千里江山图》千年不褪的色彩,由无数劳动者匠心创造,又经一代代的文物保护工作者们接续守护。正是这样一群人,最终凝成了这独具一格的青绿,共同构成了层峦叠嶂、更具厚重深意的“千里江山”。

除了表现希孟、展卷人和“青绿”,《只此青绿》还以大量篇幅着墨于篆刻人、织绢人、磨石人、制笔人、制墨人

……正是“无名无款”手艺人穷其一生、工于一事的精耕细作,希孟才得以自在挥毫,成就千古名画。

“这部剧体现了精神生产和物质生产的互望互敬。我们讲文艺创作,往往局限在精神生产和创作者本身,而忽略了物质生产。事实上,精神生产有赖于物质生产基础,这是《只此青绿》的一个贡献。”中国艺术研究院马克思主义文艺理论研究所所长鲁太光表示,少年希孟富有传奇色彩,容易形成个体叙事,但《只此青绿》反其道而行之,把一个人创作的故事讲成了一个集体创作的故事,是对传统文化的回望,对工匠精神的致敬。

全剧结尾处,一轮明月朗照千年,希孟与展卷人在画卷两端四目相对,远隔时空惺惺相惜,这是跨越千年的文脉传承。“只此青绿,又不止青绿;是青绿山水画卷,也是情景交融的人文画卷——见画,见人,见故事,见精神。”周莉亚、韩真表示,《只此青绿》是为《千里江山图》而作,也是为中华五千年的文明传承而作。
(《人民日报·海外版》赖睿)

创新表达让传统题材剧目火出圈

孔小平 王易新

无论是舞剧《红楼梦》还是舞蹈诗剧《只此青绿》,观众们的感慨是一致的:“原来最能打动我们内心的还是传统文化。”其实在《只此青绿》《红楼梦》之前,这些年火出圈的还有《孔子》《杜甫》《诗经·采芣》等多部舞剧、话剧、音乐剧。此前河南卫视推出的《唐宫夜宴》等一系列节目,也都让人眼前一亮。传统文化题材舞台剧目为什么会日渐受到欢迎?综合来看,创新表达是出圈的原因之一,也就是说,它的故事和表现形式能吸引现代人走入历史的时空。

近年来,展现传统文化的作品越来越多样化,戏曲、相声、音乐剧、话剧等演出形式不断融入传统文化主题或元素,作品的呈现方式也更符合时代发展、更加年轻化。原创民族舞剧《红楼梦》秉承尊重原著的原则,致敬中华民族优秀传统文化,同时又由具有丰富想象力和创新追求的年轻优秀艺术家为其注入现代意义,进行

了当下的演绎。而《只此青绿》在表现形式、叙事手法和舞蹈技巧上都做出了创新,更重要的是做到了对中华优秀传统文化的创造性转化和创新性发展。同时,这些传统题材舞台剧的热演,也体现了当代观众对中华优秀传统文化的热爱,我们正身处一个文化自信的时代,在这样的时代背景下,这些传统题材舞台剧成为寄托这份文化自信的载体。正如《只此青绿》导演之一韩真所说,团队创作时没想到它会“出圈”,“但千百年来,中国的传统文学、诗词歌赋以及绘画等告诉当代的我们,中国人充满诗性。对于这点,我们在创作时一直很自信。”

科技为晋祠千年古树“延年益寿”

笔者24日从山西省太原市晋祠博物馆获悉,“千年古树无损检测技术”项目通过验收,在不损害古树的情况下通过科技手段对其检测,为古树健康生长制定复壮方案,为太原乃至北方地区古树名木保护管理提供参考。

西周周柏、东周长龄柏、汉槐、北齐雀巢槐、隋槐、唐槐、明银杏……在千年皇家园林晋祠,汇集了各个历史时期的古树。尤以周代柏树等古树填补了晋祠宋代之前实物例证的空白,对晋祠乃至太原的历史研究和未来发展具有重要的文化价值。

“千年古树无损检测技术”项目,是2019年由晋祠博物馆申请、太原市文物局策划、山西省文物局组织、山西省科技厅审定的科研项目,被列为2020年山西省重点研发计划项目。经过两年的项目实施,超额完成各项任务指标,利用PICUS弹性波树木断层成像诊断装置和TRU树木雷达等无损检测技术,掌握了5株千年古树的树干空腐情况及根系分布情况,通过土壤理化性质检测分析及土壤微生物Biolog功能多样性分析,为古树健康生长制定科学有效的复壮方案。

晋祠博物馆相关负责人表示,该项目应用先进科技,在不损害古树的情况下对其进行全面检测,完成古树的诊断和安全评估,研究结果为制定古树保护方案提供依据,为太原乃至北方地区古树名木保护管理提供参考。

据2021年太原市古树名木资源普查资料显示,晋祠博物馆现有古树名木147株,其中一级古树50株(千年以上古树30株)、二级古树25株、三级古树39株、后备古树33株。此外,还有后续古树100余株,是太原市最大的古树群。
(中新网 高雨晴 胡健)

树影婆娑

张成林 摄

夏日绿豆汤

吴琳

每年夏日,各式各样的降温食品很多,但我唯独心仪绿豆汤。

从我儿时记事起,绿豆汤便是夏日生活中不可或缺的食物。那时,我经常在外婆家过暑假,那个年代,物质不丰裕,夏天能吃的只有瓜果、冰棒等。进入三伏天后,为了让我清热解馋,外婆会每天早起,煮一锅甜甜的绿豆汤,然后放凉,让我随意饮用。

外婆熬汤时的场景,至今一直历历在目。她先把绿豆去掉杂质洗净,然后放入锅中加水烧开,再用文火慢慢把绿豆煮烂,最后放入白糖,端到一

边,让它慢慢变凉。

外婆通常用煤炉熬制绿豆汤,每日清晨,公鸡刚打过鸣,她就蹑手蹑脚地起床,先把煤炉点燃。偶尔我会睡眼惺忪地醒来,从窗户中看到瘦削的外婆,站在晨光微露的院子里,一边弯腰扇着煤球燃烧时腾起的浓烟,一边拼命掩住被呛得咳嗽的嘴,我知道外婆生怕把我吵醒,便又躺下沉沉睡去。待我醒来后,绿豆汤正好已经放凉,我就端着鸡蛋、面饼等,大口喝着甘甜清凉的绿豆汤,吃得津津有味,丝毫感觉不到外面的炎炎酷热。

绿豆汤除了可以当甜品享用,还可以缓解夏日里身体的不适。记得有一次,我从外面玩回来,一身大汗淋漓,到家后,鼻子就开始流血。外婆见状,让我坐在椅子上,一边用湿毛巾给我降温,一边从一个冷水盆里端出一碗绿豆汤,我把这碗透凉的绿豆汤喝下后,身体便舒服了许多,鼻血也慢慢止住了。原来,细心的外婆见那日气温特别高,担心我中暑,便走到很远的一户人家,舀来一盆井水,把绿豆汤放井水里一直冰着。

我那时觉得真是幸福,外婆居然这么料事如神,提前为我准备了冰凉

的绿豆汤。直到我长大后,有了自己的孩子,我才明白,大人对孩子那份浓浓的爱,虽然无言,但都浸透在了日常无微不至的关心里。

时光流转,岁月更替,如今外婆已经离开了十多年,但她的绿豆汤,却依然出现在每一个夏天,所不同的是,现在喝汤的人已经换成我的孩子。每次看到满头大汗的儿子,酣畅喝着绿豆汤时的快乐模样,我的心里便会充盈着满满的幸福。在时光的隧道里,又仿佛看见了儿时的自己,坐在外婆家的饭桌前,享受着绿豆汤的幸福滋味。

随着人们的生活条件越来越好,市面上各种夏季时尚饮品、新潮食物如今层出不穷,但我却一直怀念和钟爱着绿豆汤。它虽只是一道寻常百姓家的普通食物,却也是一份最平凡动人的人间烟火,承载着尘世间最真挚朴素的爱。

这份爱,沁人心脾,代代传承,抚慰了你我,温暖了岁月。

