

青綠旋風 攜詩韻全球出圈

舞蹈詩劇傳揚中式古典美學

●《只此青綠》是近年來火爆的現象級舞台藝術作品。

金秋九月，俄羅斯遠東城市海參崴的馬林斯基劇院座無虛席。隨著夜幕的緩緩降臨，一場跨越國界的藝術盛宴在濱海舞台上絢麗綻放。獨特的中式美學、精湛的舞蹈技藝，以及震撼的視覺聲效，讓這座濱海城市沉浸在一片熱烈的掌聲與讚嘆聲中……這是舞蹈詩劇《只此青綠》今年全球巡演的其中一站。自1月「展卷」香港、3月風靡新加坡、6月走過亞歐大陸交匯點——土耳其伊斯坦堡後，中華文化魅力再次激發起不同文化背景下心靈的同頻共振。

●香港文匯報記者 秦占國、王珏 北京報道 受訪者供圖

▲中國東方演藝集團總經理高艾

千里江山靈動現，萬頃青綠裊娉婷。近幾年，《只此青綠》作為婉約美感與中華文化藝術底蘊兼具的舞蹈詩劇，已在海內外為世界觀眾營造了多場如夢似幻的觀賞體驗。舞台上，《千里江山圖》徐徐鋪展開來；展卷人在月光下與宋代畫家王希孟跨越時空，相對而立。

提煉符合當代視角的審美精髓

近日，《只此青綠》總監製、中國東方演藝集團總經理高艾接受香港文匯報專訪，暢談「青綠旋風」跨越山海的神秘所在，以及中國東方演藝集團作為承擔「文化外交」使命的國家級文藝院團，在積極推動中國優秀文化「走出去」方面的歷程與所思所得。高艾認為，舞蹈藝術產品要出彩、「出圈」，以及有效出海，關鍵在於牢牢把握中華優秀傳統文化深厚綿長的底蘊，同時以一絲不苟的創作態度和精益求精的工匠精神精雕細琢，提煉符合當代視角的審美精髓，讓中國舞講述「世界語」。

中國東方演藝集團擁有70多年的歷史，推出的一大批底蘊深厚、涵育人心的優秀文藝作品走遍了五大洲近百個國家，在中國對外文化交流與交往中，傳承和發揮了「文化使節」的作用。特別是近年來，該集團參與主創的《只此青綠》等現象級舞台藝術精品，不僅在國內紅遍大江南北，在海外也場場爆滿，一票難求。

為傳統文化創造新價值

談及《只此青綠》等作品「出圈」又出海的成功秘訣，高艾娓娓道來。他指出，舞蹈不受語言、種族、政治觀點的限制，最具交流優勢，而源遠流長、積澱深厚

●《詩憶東坡》今年3月在美國的演出吸引了約1.5萬名觀眾。

的中華優秀傳統文化能為舞台藝術提供綿綿不絕的養分。只有持續從中華優秀傳統文化中汲取營養、尋找靈感，悉心挖掘中華優秀傳統文化中能夠引起人類共鳴的人文精神、思想內核、審美意趣，才能創作出不同背景觀眾都接受、喜愛並難忘的精品佳作。比如，以國寶文物《千里江山圖》為創作背景的《只此青綠》；以表現厚重三蘇文化、東坡精神為主題的現代舞詩劇《詩憶東坡》；以表現「詩仙」李白人生經歷和詩詞情懷的音樂劇《將進酒》；以展現中國瓷器文化的舞劇《唯我青白》；以表現河北定窯白釉瓷器孩兒枕、彰顯家文化的民族舞劇《孩兒枕·家和興》等，都將藝術創造力與中華文化價值相融合，激發了中華文化的生命力，讓觀眾流連在中華五千年文化的長河裏。

其次也要致力在古老的傳統文化中創造文藝新價值。高艾介紹，中國東方演藝集團近年來着力推動傳統文化的創造性轉化、創新性發展，通過現代化舞台藝術形式對優秀傳統文化進行詮釋和呈現。比如，《只此青綠》打破傳統單線敘事的桎梏，劇中設置了「展卷人」「希孟」兩位主要人物角色，並採用時空交錯的結構進行敘事，令人耳目一新；現代舞詩劇《詩憶東坡》融合了詩詞、國畫、書法、篆刻、古琴等多種中國傳統文化元素，通過音、舞、詩、畫的綜合視聽體驗，深度提煉中國古典哲學和美學的精粹，是一部立足中國傳統文化、對標國際市場和國際審美表達、大膽探索中外藝術融合的創新之作。

他還提到，將藝術設想轉化為藝術精品，需要藝術家把匠心傾注到創作的每一環節中。就《只此青綠》而言，其創排匯聚了國家級藝術院團的優秀資源和業界頂尖人才，僅前期創作就耗時一年多，創排用了5個月。團隊還多次與故宮博物院專家舉行座談交流，團隊對內容已臻化境的追求，以及一次次「較真」到極致，才有了《只此青綠》所見即美的驚艷。

港為「走出去」重要橋樑 全球巡演首站開門紅

今年年初一個周末的夜晚，香港文化中心大劇院內，隨著大幕落下，掌聲如潮，演員6次返場謝幕，觀眾沉浸在青綠山水的古典意境中久久不願離去……新年伊始，《只此青綠》開啟全球巡演，首站就來到香港，「青綠旋風」席捲香江之畔。

「在香港的演出成功，意義重大，為我們走向世界舞台帶來了更多信心和動力。」回憶起1月帶隊赴港演出的盛況，高艾難掩心中激動。他介紹，舞劇原計劃演出三場。首輪開票，三場演出共計逾4,000張門票在數小時內告罄，於是臨時加開兩場，也迅速售罄。

很多香港市民在透過央視春晚領略美輪美奐的青綠風采後，慕名前來近距離欣賞舞臺演出風姿。觀眾們為劇組用心、用情的真摯演出歡呼，發自內心地感嘆「開場就震撼到我了，太美了！」「非常震撼，音樂舞蹈太棒了！」「為中國文化感到自豪！」男高音歌唱家莫華倫先生攜夫人觀演後表示：「非常好，用現代的表現手法與古典舞蹈相結合，展現了中華優秀傳統文化……百聞不如一見，親眼看到之後更受震撼。」

演出結束後，觀眾仍自發排隊等待主創人員簽名紀念，有的人甚至排隊兩三個小時，排隊隊伍還延伸至劇院門

●中國東方演藝集團近年「走出去」的優秀作品在海外受到熱烈歡迎。

●《只此青綠》今年6月在土耳其引發熱烈反響。

國際市場期待了解中國故事

中國東方演藝集團總經理高艾在接受香港文匯報採訪時表示，隨着新的歷史機遇下中國的綜合國力和國際地位不斷提升，國際社會期待聆聽新的中國故事，了解一個真實、開放、包容、立體的中國，中國東方演藝集團將推出更多具有中國特色、時代特徵、世界影響的藝術作品，力求增進國際社會對中華文化的了解和認同。

「今年我們的海外演出計劃已經排得滿滿當當。」高艾表示，從2021年至2024年，集團主創的多個作品連續四年參加了央視春晚。通過媒體的強勢傳播，海外同胞和其他國家的觀眾通過電視看到了中國優秀劇目。此外，《只此青綠》今年1月從香港出發，開啟全球巡演，計劃完成十餘個國家及地區的70餘場演出，並以此為契機推陳出新，制定中國東方演藝集團優秀劇目長期海外巡迴演藝計劃。集團精心打造的現代舞詩劇《詩憶東坡》也會開啟全球巡迴演藝計劃。今年3月，此劇目就在美國華盛頓和紐約商業演出8場，吸引了約1.5萬名觀眾觀演。演出結束時，觀眾多次鼓掌致敬，久久不願離去。

「總結廣受歡迎的舞台作品的共性，它們既是創作者在作品的主旨、選材、審美等方面回應時代的成功，也是藝術創新的火花與觀眾審美深度契合的結果。」高艾表示，下一步，集團將不斷探索商業和交流演出雙模式，持續開拓海外市場。同時積極與權威媒體合作，在海外平台進行多元化媒體宣傳，包括組建海外社交媒體矩陣，開設運營Facebook、YouTube和Instagram平台，加強線上演播和品牌推廣，以影響力先行的方式，為後續進一步開拓海外市場夯實基礎。

●《只此青綠》今年年初讓「青綠旋風」席捲香江之畔。

太虛幻境、紗幕低垂，金陵十二釵從景深處款款走到台前，精緻、克制、唯美。江蘇大劇院出品的民族舞劇《紅樓夢》自2021年首演以來，已走過34座國內城市，演出270餘場，與約45萬名觀眾雙向奔赴。今年9月該劇首次「出海」，在新加坡演出，更將中華優秀傳統文化的時代張力和當代審美帶出國門。

改編經典，自帶光環，亦有束縛。民族舞劇《紅樓夢》究竟有何魅力一再請君入夢？

第一重美，青春視角新說紅樓。將一部120回的章回體小說濃縮為約兩小時的舞台演出，視角與敘事尤為重要。民族舞劇《紅樓夢》為古典意蘊找到了當代表達，黎星、李超兩位青年導演沒有拘泥於常規路數，呈現出年輕人心中的紅樓。

全部舞劇敘事上採用傳統章回體小說結構，分為「入府」「幻境」「含酸」「省親」「遊園」「葬花」「元宵」「丟玉」「沖喜」「團圓」「花葬」「歸彼大荒」十二章目，既各自獨立，又可串聯成篇。其中，不乏元妃省親、劉姥姥進大觀園、黛玉焚稿等名場面，還創造性地加入金陵十二釵合體等新場面，構建具有當代藝術青年觀點的舞劇語彙。「一條寶黛感情糾葛主線，一條賈府家族興衰輔線，用傳統章回體形式對經典進行解構，兩線並進

光影中的名著敘事新意 唯美紅樓舞劇首出國門

●民族舞劇《紅樓夢》今年9月首次在海外演出。

串聯全劇十二章目，這是改編創排過程中最大的創新。」黎星說。

第二重美，中式美學賦韻金釵。文學是語言的藝術，轉化為舞劇則需要賦形於視覺。「民族舞劇《紅樓夢》的美學是傳統的，它的審美、氣息，包括舞

美、服裝細節等設計，我們都用了中國傳統的語彙去進行包裝、解構、整合。」在導演李超看來，這部舞劇就像一個「轉接口」，連接着傳統文化與現代審美。看服裝，以清代古畫和戲曲服飾為靈感，融入原著寓意人物性格的花語；看舞美，巧用中國水墨畫虛

實相生的創作理念，將帷幕、屏風、桌椅和燈光巧妙搭配；看燈光，將層層簾幕作為載體，光影設計上選取流光浮雲、珠簾金屏、落花滴雨等視覺元素，營造出大夢一場、虛實之間的大觀園氣質。

第三重美，鬪鴻一舞引人入夢。用舞蹈動作表達出人物內心的情緒，頗具挑戰。排練時，每位演員不僅要熟讀原著，還要為角色寫人物小傳，一顰一笑都需要與人物「嚴絲合縫」。

「別的劇都是先有團、再有劇，而我們是先有劇、後立團。」江蘇大劇院總經理、民族舞劇《紅樓夢》出品人廖屹介紹，上級主管部門堅持最大程度地將創演主權交給年輕導演、編劇、作曲和舞者，充分激發青年藝術家的創新創造活力，也讓江蘇大劇院探索出一條聯合多個製作方為主創模式、以大劇院探索一條聯合多個製作方為主創模式、以生產型表演藝術中心為主要目標的原創劇目生產製作路徑。

去年8月，該舞劇摘得第13屆中國舞蹈「荷花獎」。業內專家評價，該劇是對中華優秀傳統文化予以創造性轉化與創新性發展的一次有益嘗試，是中華民族傳統文化精品與現代頂級舞美的對話，彰顯了「第二個結合」的實踐偉力。

●文：雨竹 綜合新華社 圖：新華社