

为传统文化发声 与时代精神共振

李震

▲话剧《主角》呈现了一个戏曲主角的魅力和命运。

本文图片由出品方提供

▲话剧《主角》凸显了中国戏曲美学特征。

话剧走进中国已经有100多年了。话剧中国化的历史进程，伴随着中华民族伟大复兴的梦想，创造了一个又一个新的高度，留下了一大批经典作品，树立起一座座艺术的丰碑。

2022年，陕西人民艺术剧院出品的由陈彦获得第十茅盾文学奖的同名小说改编的话剧《主角》，再一次引发社会公众和文艺批评界对话剧艺术的瞩目，并一举获得第十七届文华大奖。从茅盾文学奖的获奖小说到文华大奖的获奖话剧，《主角》的华丽转身，在赢得公众赞誉的同时，也让笔者再一次回顾与思索话剧中国化的历程。

如果说，百年来留下的经典话剧作品，都是其所处时代的回声的话，那么，话剧《主角》也是中华民族伟大复兴、中华优秀传统文化涅槃重生的回声。尽管笔者无意以经典论之，但《主角》从小说到话剧对以秦腔为代表的传统文化的精湛表现与深刻反思，以及在艺术上的深度打磨和种种探索，无疑使其成为中华优秀传统文化在话剧舞台上发出的时代回声。

在舞台上，《主角》用话剧这一外来剧种发出了保护、传承和发扬光大中华优秀传统文化的强烈呼声。作品展示了中国古老剧种秦腔近半个世纪的兴衰史，演绎了不同历史时期新旧文化在三秦大地上的激烈冲突，表现了以秦腔为代表的传统艺术摄人心魄的魅力和强大生命力。《主角》中的秦腔演员忆秦娥从一个大山里的牧羊女，到誉满京都的秦腔主角，再到重返大山为父老乡亲唱戏的经历，揭示了秦腔这一古老剧种是从中国大地中生长出来的、与广大人民群众紧密相连的艺术，必将以一种文化基因的力量，在中国现代化进程中传承下去，并回到人民中去。而忆秦娥成长为主角所经历的种种挫折、苦难，则预示了这一传承过程的重重困难，需要全社会和所有热爱传统文化

的人们共同去战胜、去逾越。话剧作为一种与秦腔完全不同的外来艺术形式，将小说对秦腔艺术的深度体验与精彩描述鲜活地绽放在舞台上，让人们从小说引发的想象进入了看得见、听得见的真切艺术场景。对于秦腔这种古老戏曲艺术的复兴而言，话剧发出的呼声，准确地延伸并有效地加强了小说的呼声，以至于成为这个时代精神的强大回声。

作为民族文化复兴的时代回声，《主角》可谓沁人心脾、振聋发聩，而在其不绝的余音中，也传达出其在艺术上经历的一波又一波艰难探索。这种探索不仅在于它跨越了“语言-文字”和“剧场-舞台”两种异质媒介，将一部65万字的鸿篇巨制和近半个世纪的历史，装进了三堵墙的舞台和180分钟的狭小时空之中，更在于它试图用话剧这一外来艺术形式去演绎秦腔这种古老的民族艺术。这两种艺术在整体语境、叙事方式、表演程式等各个方面都有着巨大的差异，而要跨越这种差异难度巨大。话剧《主角》的改编不仅没有回避这些差异，反而恰恰从这些差异出发。180分钟话剧对65万字小说的改编是以小说中忆秦娥成为主角后经历的几个秦腔剧目为单元的。这样，秦腔的精彩怎样从话剧舞台上展示出来？秦腔主角的魅力怎样通过一个话剧演员的表演表现出来？而且这种展示不仅要呈现秦腔的舞台表演，还要同时呈现秦腔观众的反应等，就成为一系列巨大的难题。可以说，话剧《主角》从编导到表演是在化解这一道道难题中走过来的。

就演员表演而言，用话剧舞台去呈现一个戏曲主角的魅力和命运，意味着对两种完全不同的表演方式的跨越与融合，意味着扮演秦腔“主角”忆秦娥的话剧演员必须同时具备话剧表演和戏曲表演两种技能，这对一个演员来说是从未有过的挑战，却又是一道必须逾越的难关。从演出效果来看，“主角”扮演者刘李悠悠成功完成了这两种技能的融合和两种演员角色的相互转换。刘李悠悠作为一个从来没有学过戏曲表演的话剧演员，经历了近3年的刻苦训练，基本掌握了一个秦腔武旦唱、念、做、打的功夫和仪态气质。很显然，这不仅仅是一种勤奋，更是一种艺术上的探索。

从导演策略和舞台呈现来看，话剧《主角》表现出多种探索意图。譬如，充分利用舞美背景设计和舞台调度巧妙地实现了“戏中戏”的转换，而且有效地引导观众去实现话剧意图的传达，将剧中秦腔的表演和唱腔严格控制在作为了一种叙事元素的层面；再譬如，导演在策略上，刻意用“人偶”代替真人表演、故意向观众亮明本属于幕后行为的背景切换和转场，造成了话剧版的“元叙事”效果，即用排演话剧的行为本身，告诉观众“我是怎么用话剧讲故事的”，或者“我是如何用话剧来演秦腔的”；还譬如，用“人偶”代替真人表演在客观上造成将人物意象化，且给观众留白的效果；在道具使用中，沿用了中国传统戏曲“一桌二椅”的简约和写意；在人物造型、舞美设计中特意要在外来的话剧中去凸显中国古典的戏曲美学特征等。这些都表现出主创团队挑战难度、挑战各种“不可能的可能性”的探索精神。从这个意义上说，话剧《主角》所创造的高度也在它深入艺术探索的程度。

《主角》是陕西人民艺术剧院继陈忠实《白鹿原》、路遥《平凡的世界》之后，推出的第三部由茅盾文学奖获奖作品改编的话剧作品。因而这3部话剧被人们称为“茅奖三部曲”。“茅奖三部曲”随着3部原著题材和文化品格的不同，各有千秋、姿态各异，但其坚持为传统文化发声、为时代发声，以及创新探索的精神却始终如一，而且以一种千磨万击、精益求精、力求卓越的精神，一步步拓展话剧艺术的表现方式，同时也一步步将话剧这个舞台打造成了中国文化和时代精神的回声壁。

（作者系陕西师范大学教授、陕西省文艺评论家协会主席）

中国西班牙文化和旅游年在马德里开幕

据新华社马德里电（记者孟鼎博、谢宇智）中国西班牙文化和旅游年3月27日在西班牙首都马德里开幕。中国文化和旅游部部长胡和平率团访西，并出席当晚在西班牙国家音乐厅举办的中西文旅行开幕式及音乐会。

胡和平在开幕式上致辞说，中国和西班牙都是历史悠久、文化底蕴深厚的国家，希望两国以互办文化和旅游年为契机，拓展文化和旅游交流合作、深化文明交流互鉴、厚植友好民意基础，为推动中西全面战略伙伴关系走深走实、构建人类命运共同体共谱新篇。

西班牙众议院副议长埃利索致辞表示，西班牙和中国虽相隔万里，但两国国民对彼此的历史文化都充满了敬仰。近年来，面对全球各类风险挑战，中国发挥了积极而重要的作用，堪称国际社会的典范。双方在西中建交50周年之际共同举办一系列文化艺术活动，将进一步增进两国国民的相互了解，共同续写中西友好合作的新篇章，为构建人类命运共同体作出积极贡献。

西班牙外交部外交和全球事务国务秘书莫雷诺表示，西中两国自建交以来，政治互信牢固，经贸往来密切，文化交流活跃，希望双方通过全年一系列的精彩活动，为进一步深化友好合作贡献力量。西班牙即将担任欧盟轮值主席国，西方愿在双边和多边各领域与中方加强合作，共促世界和平与发展。

中国文化和旅游部部长胡和平率团访西，并出席当晚在西班牙国家音乐厅举办的中西文旅行开幕式及音乐会。两国乐团合奏的新创曲目《阳光永远照耀着我们的友谊》融合了中西音乐特色，令观众耳目一新；京剧《贵妃醉酒》向西班牙观众展现了中国传统戏曲文化的独特风采；西班牙歌唱家用中文和西文演唱《我爱你中国》，以歌声传递了两国民众间的友好情谊；中国乐器笙演奏的《西班牙斗牛曲》“混搭”西班牙“国粹”弗拉门戈舞蹈，更是令人击节叫好。两国艺术家以音乐会友、以艺通心，通过中西音乐元素的碰撞与交融，展现了东西方文化的互融互鉴。

图片从上至下：中西艺术家在开幕音乐会上表演；观众在西班牙阿利坎特参观系列活动“中国秦汉文明的遗产”展。
新华社记者 孟鼎博摄

▲刘李悠悠在剧中饰演“主角”。

捷杰耶夫与马林斯基交响乐团重返中国舞台

本报记者 郑娜

文明因多样而交流，因交流而互鉴，因互鉴而发展。随着疫情形势总体平稳，涉外文化交流逐步恢复，国际名家名团近日陆续登上国家大剧院舞台。继国际著名大提琴演奏家杨·沃格勒之后，3月27日晚，国际指挥大师瓦莱里·捷杰耶夫率领马林斯基交响乐团亮相国家大剧院。

捷杰耶夫与马林斯基交响乐团重返中国舞台，不仅是积极响应中俄关于深化新时代全面战略协作伙伴关系的联合声明中“加强两国博物馆、图书馆、美术馆、剧院等文化、文学、艺术机构交流交往”的重要体现，也是北京推进全国文化中心和国际交往中心功能建设的又一艺术盛事。

对国内乐迷来说，捷杰耶夫与马林斯基交响乐团这对“黄金组合”再熟悉不过，他们与国家大剧院建立的深厚友谊已成为业内一段佳话。2007年12月，捷杰耶夫亲率马林斯基剧院的艺术家们来到北京，以鲍罗丁歌剧《伊戈尔王》为新落成的国家大剧院揭幕演出。此后，捷杰耶夫先后9次率领乐团到访国家大剧院，中国观众亲切地称他“姐夫”。

此次，捷杰耶夫与马林斯基交响乐团继续为观众带来分量十足的曲目。3月27日晚，音乐会在正曲开始前，乐团首先加演了《红旗颂》，随后奏响了普罗科菲耶夫最独树一帜的第一号交响曲、里姆斯基-科萨科夫交响组曲《天方夜谭》以及柴科夫斯基第六号交响曲《悲怆》。在捷杰耶夫如魔法一般的指挥下，马林斯基交响乐团展现了世界顶尖乐团的实力。

接下来的3天里，捷杰耶夫还与乐团带来了西方古典音乐史中极负盛名的经典曲目，如法国作曲家德彪西的《牧神午后前奏曲》、德国作曲家门德尔松第四交响曲、奥地利作曲家布鲁克纳第四交响

曲以及俄罗斯作曲家普罗科菲耶夫《罗密欧与朱丽叶》选段、穆索尔斯基《图画展览会》、肖斯塔科维奇第五交响曲等作品。

谈及演出曲目，捷杰耶夫说：“我们不仅带来了深受观众喜爱的柴科夫斯基的作品，也遴选了其他俄罗斯作曲家的精品力作。除此之外，还带来与乐团有着深厚渊源的欧洲作曲家作品，这也是我们非常擅长的强项。这些作曲家的作品大多闪耀着多国文化交流共融的光芒。”

捷杰耶夫表示：“音乐是没有国界的，伟大的作曲家往往都到过很多国家，博采众长。能够在演出里同时呈现不同国家作曲家的作品，我认为这就是文化交流最美好、最精彩的样子。”除了在国家大剧院连续执棒4场交响音乐会，3月28日上午，捷杰耶夫与马林斯基交响乐团特别为青少年艺术爱好者安排了一场公开排练，曲目为奥地利作曲家马勒的《第五交响曲》。这部作品与马林斯基交响乐团历史渊源深厚。作曲家在完成其德国首演后，第一时间就将作品带到马林斯基剧院，并由他本人亲自指挥演出。可以说马林斯基交响乐团见证了这部作品的诞生。

来自中央音乐学院、中国音乐学院、中央音乐学院附中的学生们一起进行了观摩，收获颇丰。中央音乐学院指挥系学生尹桐杰表示：“乐团展现出强大的技术实力和对经典文献的高度熟稔，令我们几乎意识不到这是一支俄罗斯乐团演绎的德奥交响曲，乐团各个声部的音色质感，包括木管和铜管的融合、弦乐细腻的表现力，都让我感到这支乐团能够驾驭多元的艺术风格。”

▲捷杰耶夫与马林斯基交响乐团在国家大剧院演出。
国家大剧院供图

中央音乐学院附中打击乐专业高二学生李小颀说：“这次公开排练，让我认识到了国际指挥大师对待音乐严肃认真的态度。这样的机会太难得了，希望以后能看到更多世界名团的排练。”

对于时隔3年多再度与中国观众和青年艺术爱好者交流，捷杰耶夫感觉“就像回到家一样”。他表示，此次国家大剧院与马林斯基剧院在表演领域的高水平合作，将使两国传统友谊更加深入人心。中国有着悠久的历史，并且拥有非常多优秀的艺术家，未来马林斯基剧院将与国家大剧院开展更深层次的合作，比如在联合制作方面和芭蕾舞、歌剧等领域，都有很大的潜力。

据国家大剧院有关负责人介绍，继捷杰耶夫与马林斯基交响乐团后，国家大剧院还将迎来更多国际名家名团名作。5月9日至11日、5月14日至17日，奥地利钢琴家鲁道夫·布赫宾德钢琴独奏音乐会将在7天内上演全套贝多芬钢琴奏鸣曲全集；5月21日，法国小提琴家雷诺·卡普松将举行小提琴独奏音乐会；5月29日至31日，维也纳交响乐团将连演3场。

70件明清花鸟画藏品赴美展出

本报天津电（记者龚娟娟）记者从天津市文旅局获悉，近日，“河上花：中国花鸟画之道”展览亮相美国纽约。

此次展览由天津博物馆联合常州博物馆共同策划，天津博物馆精心挑选出55件套，联合常州博物馆共计70件明代院体画、吴门画派、金陵画派等明清重要画派、重要画家的花鸟画藏品，较为完整、清晰地展现明清中国花鸟画发展的脉络。展览主题取自于天津博物馆重要馆藏文物——八大山人《河上花图》卷，长近13米，也是此次展览的最大亮点。

花鸟画的发展是中国绘画史中的重要组成部分，至明清两代，涌现出诸多优秀画家及经典作品。天津博物馆是中国古代绘画收藏的重镇，馆藏花鸟画具有时间序列完整、画家流派齐全、精品佳作众多的特点，此次同常州博物馆合作，充分发挥两馆馆藏优势，可谓珠联璧合、相得益彰。展览将向美国观众展示中国花鸟画史上的重要实例，探讨自然世界与中国人日常生活、社会习俗之间的关系，讲述中国“寓意兴寄”的创作传统及蕴含“天人合一”的哲学思想和人文精神。

▲展览画作之一：唐宇昭《荷鹭图轴》

据悉，展览将于3月至6月在纽约华美协进社中国美术馆展出，同期还将举办学术论坛、出版展览画册等配套活动。