

为中国文化“走出去”出谋划策

——第二届粤港澳大湾区文艺创新论坛侧记

本报记者 赖睿

日前，以“中国艺术形象的世界展现”为主题的第二届粤港澳大湾区文艺创新论坛在广东深圳举办。本次论坛由中国文艺评论家协会、中国文联文艺评论中心与广东省文联共同主办，来自海峡两岸暨港澳以及海外的艺术家、专家、学者齐聚一堂，聚焦人文湾区建设，共话近年来粤港澳大湾区文艺创作新动向、新思考、新成就，为中国文化“走出去”出谋划策。

视角指向海洋

文学艺术与地域关系密切。不同地域有不同的生活方式、文化传统、地方语言，形成了多姿多彩的文学艺术。粤港澳大湾区在近代以来开埠较早，有着岭南文化的传统。改革开放以来，大湾区不仅积累了强大的经济实力，也培养了生机勃勃的文化土壤，多元文化在这里相遇，呈现出丰富的文艺面貌，迸发出创新活力。

本届论坛发布了优秀文艺创新案例，包括舞剧《咏春》创演、南风艺术部落、广州文艺市民空间“大师下午茶”活动、观澜版画基地传承与创新、全球微粤曲大赛等8个项目入选。

舞剧《咏春》自去年12月首演以来，已经巡演近百场。9月底，该剧首次走出国门，在新加坡滨海艺术中心连演4场，叫好又叫座。“越是民族的，越是世界的。《咏春》着眼于传承创新与现代艺术表达，将中华优秀传统文化和当代中国时代风采相结合，活化‘咏春拳’和‘香云纱’两项非遗项目，通过舞台的精美叙事和细节体现，多角度呈现鲜活生动的人物形象，凸显中华民族独特的精神标识，在同宗同源、民俗相近的海外华人中引发共鸣。”深圳市文联党组书记、主席梁宇说。

从默默无闻的古村落，到蜚声中外的国际版画原创产业基地，观澜版画基地10余年立足客家古村落，探索出一条古村落保护与文化发展相融合的创新之路。深圳市龙华区中国·观澜版画原创产业基地副主任赵家春说：“我们为客家古民居注入了崭新的内容和国际化元素，让它在当代更好地发展，走向世界，走向未来。”

全球微粤曲大赛则是在融媒体技术赋能下，将优秀传统文化播撒到世界各地的华人中。大赛推出了融合传统粤曲与流行音乐、题材新颖、构思巧妙的“微粤曲”，让传统文化在年轻一代的心中生根发芽。

“过去的岭南文化是以山为界，是陆地的视角；如今的大湾区地理视角是指向海洋的。现在，我们需要站在海洋的视角，来审视大湾区文化的存在与未来。”中国文艺评论（暨南大学）基地主任蒋述卓说，大湾区文艺应形成自己的美学风格和美学特质，推动更多具有大湾区气派的文艺作品走向海外。

走向市场 走向世界

在中国舞蹈家协会主席冯双白看来，文学艺术以独特的形式表现、阐发、传达、凝聚人类的共同价值。“中华文明自古就以开放包容闻名于世，在与其他文明的交流互鉴中不断焕发新的生命力。以和

舞剧《咏春》剧照。（网络图片）

“全球微粤曲大赛第四届作品创作赛”颁奖典礼现场暨“第五届作品创作赛”启动仪式上的表演。（网络图片）

为贵、和而不同、天下大同理念在中国世代相传。”冯双白认为，文明交流互鉴应成为当代文艺创作所秉持的共同追求。

一直以来，影视作品是海外观众认识中国、了解中国的重要途径。比如电影《流浪地球2》在海外40个国家和地区上映，观看人次超过8000万。电视剧《山海情》被译制为马来语、哈萨克语、法语、西班牙语等20多个语种，在北美、东南亚、阿拉伯、非洲等50多个国家和地区播出，引发广泛共鸣。电影《封神第一部：朝歌风云》目前正在多个海外市场上映。《封神三部曲》电影编剧冉平说：“讲好中国故事，不仅要找好题材，更重要的是叙事策略的选择和应用。熟练掌握类型叙事，有时是决定电影产品走向市场、走向世界的关键。”他认为，未来，大众的观影量可能会大于阅读量，而中国古典文艺作品从文字到视觉形象的转变，不再只是依赖技术，还将面临当代性、国际性重新阐述的挑战。“眼下我们要做的就是背靠传统，立足当下，面对青年，放眼世界。”冉平说。

近年来，以网络文学、手游、纪录片等为代表的中国文艺作品，在海外收获众多粉丝。新疆喀什地区文联主席于智军说，这些在海外广受欢迎的作品，都做到了“中外融通”。比如国产游戏“原神”，不仅有突出的中国元素，也有中外文明的融通，唤起了不同受众的共鸣。“我们要从小切口反映大主题，以小故事折射大时代，结合国际视角和人类共同精神价值，创造出具有创新精神和智慧内涵的文艺作品，和其他文化互学互鉴，寻找共同点，弥合差异性。”他说。

融入全球化传播

香港演艺学院戏曲学院院长刘国瑛从小在海外

长大，其父亲刘月峰是20世纪60年代有名的粤剧小生。在父亲影响下，刘国瑛从小在海外粤剧社学习中文，接受中国文化的熏陶。如今，他已经在香港多年从事教育和粤剧艺术表演工作。“我们曾带着很多学生到海外交流，走进美国纽约的华人社区等。我们希望让更多人了解中国的艺术和文化，提高华人学生的民族文化意识。”刘国瑛说。他从个人的海外成长经历出发，认为现在还需要加强海外中华文化艺术基地的发展，“海外有很多民间艺术团在教授书法、粤剧等，我们可以和海外民间团体加强合作，搭建交流的平台。”

数字化时代为中国艺术“走出去”带来了新的机遇。随着互联网和社交媒体的普及，中国艺术家和机构有了更多机会与全球观众进行互动交流，使全球化传播成为可能。

深圳大学文化产业研究院院长周建新认为，数字化对中国文化出口提供了非常重要的路径。“数字化能够将文化优势和科技优势结合起来。特别是当下正在着力发展的数字文化产业，它本身就既有文化属性，又有技术属性。在技术属性的包裹之下，文化属性的传播方式更加有力。”他以短视频为例，认为短视频强调视觉效果，弱化语言表达，因此更容易跨越语言障碍，实现广泛传播。

在北京外国语大学艺术研究院院长宁强看来，数字化时代传播主体的个人化和个性化，带来了全民传播活力和多样性。“我们可以看到像李子柒这样的个人传播者，通过自己独特的表达方式，吸引了大量的关注和粉丝。这种个性化的传播方式使得中国艺术更有灵活性和创造力，进一步激发了全民参与的热情。”

面对数字化时代的机遇，与会人士认为，应当注重平台建设，发挥粤港澳大湾区的技术优势、人才优势，用文艺作品搭建沟通的桥梁。

音乐剧《少年觉醒》引导青少年 走进历史 倾听历史 思考历史

杨益琳

“少年智，则国智，少年强，则国强。”日前，由广东省东莞市文化广电旅游体育局、东莞市虎门镇人民政府等出品的音乐剧《少年觉醒》，在东莞市麻涌岭南水乡文化艺术中心剧场首演。《少年觉醒》以现代少年阿杰穿越到1839年的故事，用生动易懂的音乐剧形式，呈现了虎门销烟之前的社会状况，反映了青少年的思想觉醒，让人耳目一新。

“很意外，没想到虎门销烟的故事还可以用穿越的形式来表现。剧情里有许多有趣的设定，孩子在看的过程中几次被逗笑，阿杰和1839年的伙伴分别时，又让人忍不住流泪。”观众李女士说。

“以前在博物馆里就了解过虎门销烟事件，看了剧后，这段历史变得更加生动了。我也想穿越回去，帮助那时的人们。”今年上小学5年级的小观众陈梓桐说，这部剧让他对虎门销烟的历史有了更深入的了解。

“我们一开始就把这部剧定位为‘一堂生动又深刻的历史课’。”《少年觉醒》编剧之一梅哲说，虎门销烟是一个重要、严肃、厚重的历史事件，但该剧的主要观众是青少年，因此在创作时，主创希望以当下的文学表达、奇幻冒险的情节设定，还有结尾处反问式的留白，引导青少年跟随主人公阿杰走进历史、倾听历史、思考历史。《少年觉醒》的导演刘溯溪也表示，他们在创作时，想用一种比教科书更加生动的方式，让孩子们对这

音乐剧《少年觉醒》剧照。出品方供图

段历史产生兴趣。

“我们希望通过少年的视角，引出对虎门销烟重大历史事件的关注和思考，并以舞台艺术创作助力东莞文化强市建设。”本剧制作人、虎门镇文化服务中心主任万桂莲说，首演之后，主创团队将进一步完善《少年觉醒》，力求以更好的舞台效果，走向更广阔的舞台。

叶嘉莹：

把古诗词之美传给年轻人

本报记者 武少民

“我一生以教书为事业，想把古人诗词中的美好传给年轻人。”著名中国古典诗词研究专家、中央文史研究馆馆员、南开大学中华诗教与古典文化研究所所长叶嘉莹说。

叶嘉莹今年迎来百岁华诞。10月15日，“中华诗教国际学术研讨会”在南开大学开幕。来自世界各地的近200位学者，共话中华诗歌的传承与弘扬，以学术研讨交流的方式向叶嘉莹致敬。

百岁高龄的叶嘉莹在开幕式上讲述了自己的诗词人生与诗学情怀。她回忆了40多年前决心回国教书、结缘南开的往事。“我当时离开祖国多年，远在加拿大温哥华。‘漫向天涯悲老大’，我在遥远的天涯，感叹自己已经衰老，‘余生何地惜余阴’，那剩余的生命，我应该到哪个地方？我想我要回到祖国，一生终老在南开。”

自1979年起，叶嘉莹每年利用假期回国授课。40多年来，她应邀到国内几十所大学巡回讲学，举行古典诗词专题讲演数百场。为了在祖国传承优秀传统文化、传播中华诗词，叶嘉莹于2015年回国定居。

关于诗学传承，叶嘉莹认为，诗歌能够用美丽的韵律、声音传达一种教化。中华诗学要流播、传递给下一代。年轻人要朝着诗歌的高山去攀登。叶嘉莹说，研讨会的召开令人振奋：“很高兴今天看到这么多年轻人。中国的诗歌传统一定会一直传承下去！”

在当天活动上，“中华诗教传承计划”正式启动。该计划以叶嘉莹的“中华诗教理念”为依托，结合南开大学“诗教乡土”行动的探索性成果，助力学术研究、诗词教学、服务学习和社会实践，以赓续中华文脉，推动中华诗学的当代发展和国际化传播。

研讨会期间，与会专家学者围绕中华诗词文化的海外传播与全人类共同价值建构、叶嘉莹先生的诗学思想及教育理念、叶嘉莹先生诗词曲创作及吟诵等主题分组展开研讨交流，成果颇丰。

据悉，本次“中华诗教国际学术研讨会”由南开大学、中央文史研究馆、国际儒学联合会联合主办，高等教育出版社、天津市教育发展基金会协办。

哈芭版《胡桃夹子》登陆国家大剧院 “冰城”舞蹈艺术再绽放

本报记者 郑娜

哈芭版《胡桃夹子》舞台照。

王小京摄

舞台上，华丽的吊灯、精美的礼物、盛装出席的宾客渲染着欢乐的节日氛围，伴随夜晚的降临，女孩克拉拉收到道森梅尔博士送来的一只胡桃夹子，奇幻的童话梦境拉开了序幕——近日，由黑龙江省哈尔滨市文化广电和旅游局主办，芭蕾舞艺术家、哈尔滨芭蕾舞团团长兼艺术总监张丹丹任总导演，指挥家、哈尔滨交响乐团艺术总监汤沐海执棒的世界经典芭蕾舞剧《胡桃夹子》，在北京国家大剧院精彩上演。

当晚，在芭蕾与交响艺术双架马车齐驱下，哈尔滨芭蕾舞团与哈尔滨交响乐团联手交织出一幅奇幻、华美、震撼的交响芭蕾画卷，精彩再现了这部世界级的芭蕾舞剧，将哈尔滨这座“冰城”的雪国浪漫，带到北京观众面前，也让更多人看到并了解了哈尔滨这座城市深厚的艺术底蕴。

早在20世纪初，哈尔滨就拥有了中国第一支交响乐团。20世纪20年代，中国第一家芭蕾舞学校在哈尔滨创办。《天鹅湖》《睡美人》《胡桃夹子》《堂吉珂德》《卡列利亚》等世界经典芭蕾舞剧，曾在哈尔滨的马迭尔旅馆剧场、亚细亚电影院、商务俱乐部等舞台上大放异彩。可以说，中外芭蕾交流史就是从哈尔滨开始的。

“哈尔滨这座城市有芭蕾生长的艺术土壤与氛围。2019年，在哈尔滨市委、市政府的支持下，哈尔滨创建了自己的芭蕾舞团。作为国内最年轻的芭蕾舞团，哈尔滨芭蕾舞团成立仅仅4年，便成功演出了《胡桃夹子》这样的世界级作品，非常了不起！”演出现场，舞蹈评论家、理论家欧建平表示。

哈芭版《胡桃夹子》委约国际编舞家彼得·匡兹编舞。彼得·匡兹的编舞温和细腻、情感丰富，注重复调式“多声部”的舞蹈织体编创手法。为了更突出舞蹈的交响性，他在第二幕中特意增加了其它版本《胡桃夹子》少见的双人舞。另外他重新编创了自己的“花之圆舞曲”，呈现了中亚地区、中国、法国和俄罗斯风格各异的舞蹈。

中国舞蹈家协会主席冯双白认为，哈芭版《胡桃夹子》风格纯正，呈现出非常高的艺术水准。哈尔滨芭蕾舞团仅用33人的阵容就完成了这部鸿篇巨制，令人佩服。芭蕾与交响的完美合作，给观众带来了极致的视听享受。

演出现场座无虚席，掌声雷动。有观众表示：“哈尔滨芭蕾舞团和哈尔滨交响乐团联合演出的《胡桃夹子》场面恢宏华丽。不论是舞美、道具、服装，还是演员们的舞蹈，都非常专业，让人仿佛置身于舞台上，沉浸在充满奇幻色彩的童话故事里。”

“感谢哈尔滨把这么好的演出带到北京。”国家大剧院舞蹈艺术总监、中央芭蕾舞团原团长赵汝蘅说。据了解，哈芭版《胡桃夹子》是第10届“舞止境”国家大剧院舞蹈节的重要演出之一。本届舞蹈节以“舞止境”为主题，为观众献上16台41场舞蹈盛宴。

德国观众参观展览。

hesign 供图

齐白石艺术精品亮相德国

闻逸

由北京画院、中国对外艺术展览有限公司、柏林视觉艺术中心主办的“不喜平庸——齐白石的艺术世界”展览日前亮相德国柏林视觉艺术中心。展览通过“可惜无声”“一花一世界”“诗与画之间”三个专题，展出齐白石艺术精品。

齐白石是有世界声誉的中国艺术家。1953年，齐白石被中国文化部授予“人民艺术家”称号；1955年，原民主德国授予他“民主德国艺术科学院通讯院士”。齐白石的绘画作品以其蕴含的哲思性、情趣性和人民性，为广大德国民众所喜爱。可以说，齐白石是中德文化交流的重要见证者和实践者。

中国对外艺术展览有限公司总经理张颖琳说，20世纪初德国的表现主义艺术，与齐白石的“红花墨叶”风格有异曲同工之妙。在齐白石诞辰160周年即将到来之际，希望开展更多全球性活动，用齐白石艺术连接中外观众。