艺术·行走

浙江小百花越剧团《寇流兰与杜丽娘》此次海外巡演，开创了多项“第一”：第一个创排“寇流兰大将军”并使之与《牡丹亭》“合体”；第一次将新创剧目首演放在世界的戏剧中心伦敦进行辐射；第一个在莎士比亚故居进行表演；第一个组织“粉丝团”全程体验随团生活；第一个利用互联网开启“中国·小百花号”全球互动直播；第一个让电影与演出同步，使中国戏曲电影走进欧洲院线并在德国全面开启首届中国越剧电影展海外展暨茅威涛越剧电影《梁祝》百场献映的商业模式。

汤莎对话 中国表达

——《寇流兰与杜丽娘》由伦敦时间进入北京时间

国 清

为纪念汤显祖和莎士比亚逝世400周年，面向欧洲社会“讲好中国故事，传播好中国声音”，7月19日至8月10日，浙江小百花越剧团在团长茅威涛的率领下，携新创越剧《寇流兰与杜丽娘》，搭乘“中国·小百花号”飞越英、法、德、奥四国，先后举办了10场意义非凡的活动，从遥远的东方带着“汤莎对话”在异国进行了“中国式表达”，为东西文化交流和互鉴留下华彩篇章。

载誉归来后，9月10日，茅威涛又率《寇流兰与杜丽娘》、《春香传》主要演员抵达北京，与中国侨联签订3年期海外推广战略合作协议，同时宣布两剧将于10月27日至30日在北京国家大剧院上演。

汤莎对话 越剧搭台

《寇流兰与杜丽娘》系将英国剧作家莎士比亚晚年创作的悲剧《大将军寇流兰》与中国明代剧作家汤显祖的代表作《牡丹亭》合二为一的创新之作，以现代演绎手法讲述了古罗马传奇将军寇流兰为坚守自我理想而战的悲剧人生，以及杜丽娘与柳梦梅的传奇故事。该剧在当代中外戏剧舞台上首度将两位大师的经典名著加以“连体”，让两个相隔千山万水的人物在越剧舞台上通过“梦境”相遇，一同探讨生与死的意义。

“用女子越剧来表现两位戏剧大师汤显祖和莎士比亚的作品本身就是一次创意。”导演郭小男在接受英国广播公司(BBC)采访时说，“能与工业文明影响带来的戏剧抗衡的唯有中国传统文化，但必须更新。‘小百花’这些年的努力使越剧脱胎换骨，今天能走到这儿，不是以一项非物质文化遗产的面貌，而是以一个世界先进戏剧形态出现的。”

首演伦敦 迷倒众生

7月23日，《寇流兰与杜丽娘》世界首演的伦敦现场显然被这一前无古人的戏剧构作震住了，更震醒了；被艺术家茅威涛一人分饰寇流兰与柳梦梅两角的灵魂演绎倾倒了，更倾心了。郭小男指出，汤显祖写的是人鬼情未了，它对生命意义的追溯其实与莎士比亚殊途同归，也就是生命价值。“之所以把二者放在一起，除了两位剧作家逝世400周年的纪念，也希望在人文层面上能够产生一些比较和思考。这是一次东西方文化非常难得的交流，在生命意义的话题上，以一男一女、一刚一柔、一阳一阴、一西一东的形式，给予最特殊的呈现。”

首演之际，中国驻英大使刘晓明指出：“浙江小百花越剧团此次在英访演，是对习主席访英成果的具体落实，也是今年汤显祖和莎士比亚逝世400周年纪念活动的重要项目之一，必将为中英‘黄金时代’的文化交流添砖加瓦。”英国国家剧院行政总监丽莎表示：“这是一场让人深感意外的演出，这样两个角色，尤其是寇流兰这样具有强大力量的角色，竟然由一个女性演绎，实在不可思议。我们期待更多的对话交流。”《泰晤士报》知名剧评人多纳德说：“我很爱这部作品。把这样两部戏组合在一起，这是个很勇敢的尝试，甚至说有点奇怪，但是事实证明这是可行的。”皇家中央戏剧与演讲学院戏剧学系主任乔恩感言：“在舞台上以鲜明的对比呈献了两部如此不同的戏剧作品，对于两种文化下的观众可谓一箭双雕。”米德尔塞克斯大学戏剧与舞蹈学院教授克里斯赞叹：“不仅仅是舞台语言上贯穿了两部作品，更是通过演员精湛的演技把来自不同时代、文化和种族的人物区别开，形象化。这样的水准，不是很多作品中能看到的。”环球莎士比亚剧院制作人玛卢表示：“将莎汤两剧东西合并的创举，既需要高超的艺术技巧，更是在跨文化的素材中，找到了终极的、永恒的主题。这是西方剧场一直在追求的目标。中国的同行在这个方面俨然已走在了世界的前列。”

对此，茅威涛表示：“《寇流兰与杜丽娘》是‘小百花’继《春琴传》、《江南好人》、《春香传》之后第四次涉足具有世界戏剧话题性的创作，体现了‘小百花’高度的文化自信和使命担当，把该剧带到英国、带到伦敦西区最主流的剧场售票演出，是一次高风险的尝试。出发前我还有些忐忑，担心国外观众能否接受这样的拼贴穿越。没想到，在伦敦首演收获了观众意外的热情和反响。”

亮相莎翁故居

7月26日，“中国·小百花号”抵达莎士比亚故乡斯特拉特福，参访了皇家莎士比亚剧院并在该剧院天鹅剧场做了《寇流兰与杜丽娘》的经典演示，皇莎艺术总监格里高利·道兰携《李尔王》剧组以及莎士比亚研究学院院长等嘉宾一起观看了表演。常年演出莎剧的演员们对中国戏剧有着如此细腻高超的表演表示由衷赞叹。

当日下午，访问团拜访莎士比亚故居，并当众献演《寇流兰与杜丽娘》“选举”和“游园惊梦”两幕。超乎寻常的演出吸引了游客的围观和致敬。“小百花”缔造了中国剧团第一次在莎士比亚故居演出的纪录。“我们以女子团体的方式，从遥远的东方带着莎士比亚而来，并且把《寇流兰与杜丽娘》介绍给莎士比亚的故乡。”郭小男自豪地说。

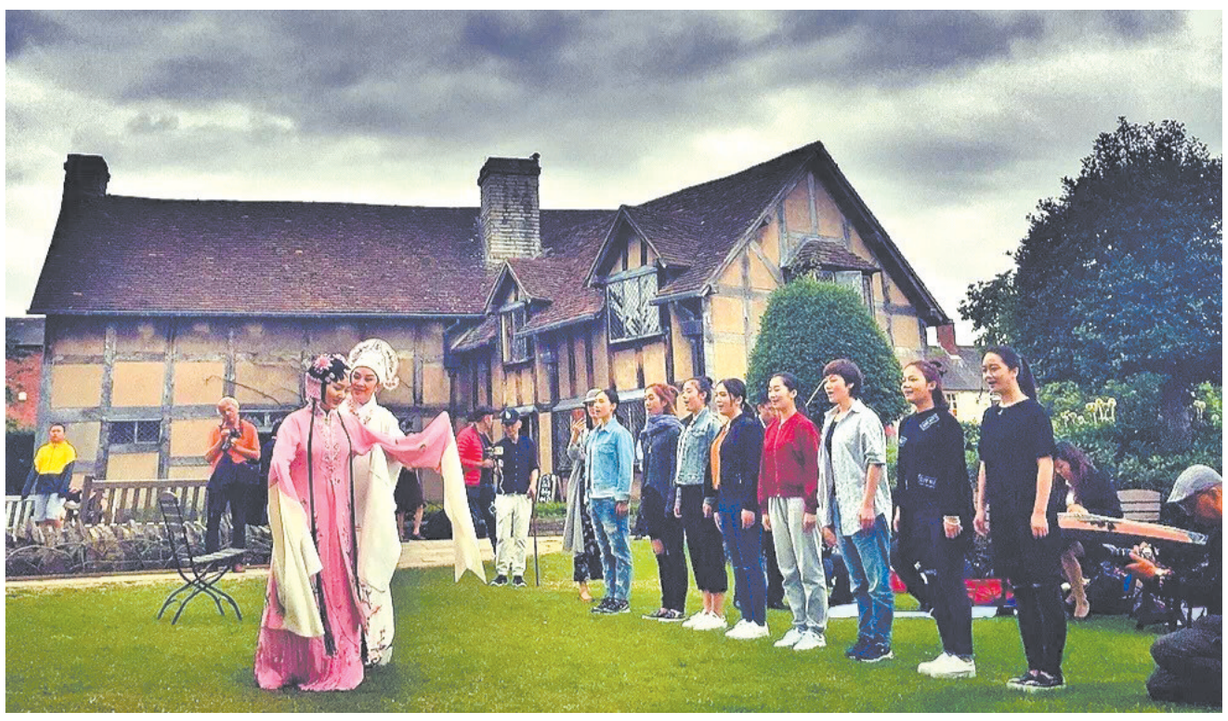
走出去，讲好中国故事

8月3日德国法兰克福“亲情中华”现场，《寇流兰与杜丽娘》惊艳亮相。中国驻法兰克福总领事王顺卿表示，这是一场东西相和、交好的演出，是一场为“小百花”、为东方艺术叫好的演出，这还是一场为未来中德文化交流形态留下成功经验的演出。

除了伦敦和法兰克福的3场《寇流兰与杜丽娘》演出，“小百花”还在法国巴黎和奥地利维也纳献演了两场精彩纷呈的“亲情中华·越剧嘉年华”，赢得了现场观众的掌声，更迎来了“再巡欧洲”的多项邀请：文化部外联局西欧处已向“小百花”调集《江南好人》演出资料，为明年中德建交45周年做节目备选；皇家莎士比亚剧院明确表示欢迎“小百花”2017年再来演出交流；欧洲时报德国分社向“小百花”提出了2017年北欧巡演及中国戏曲电影展的建议；法国法华工商联合会期待“小百花”2017年2月参加他们的换届庆典演出；西班牙侨界希望“小百花”参与他们一年一度的元宵节表演；德国杜塞尔多夫、奥地利萨尔斯堡、意大利米兰等多个地方均向“小百花”伸出橄榄枝，打出合作牌。

特殊的反响迎来了中国侨联的极大关注。9月10日，经过一个月准备的海外推广战略合作协议在中国侨联机关大楼签署。双方约定，至2019年，“小百花”将利用独特的演艺资源和艺术创新能力，为国内侨眷、海外华侨华人以及外国主流民众提供具有中华文化特色的传统戏剧节目，中国侨联文化交流部将利用“亲情中华”活动平台为越剧走向海外提供多层次、多角度、多类型的帮助和支持，双方力争在3年合作期推出多部讲述“中国故事”的越剧到海外，通过海外华侨华人的独特渠道，实现“中国故事”在外国主流民众中的传播和发酵。

签约现场，中国侨联文化交流部部长刘奇表示：“‘侨’与地方戏曲的结合既是‘中国元素’又是‘国际元素’，通过这种纽带作用，‘小百花’讲述的‘中国故事’定能在国际舞台上美丽绽放！”茅威涛回应：“我们将不辱使命地积极服务于国家文化战略，努力做大做深交流文章，使中国文化在海外的推广形成新常态，构建新亮点，开创新篇章！”



《寇流兰与杜丽娘》在莎士比亚故居

艺术·资讯

业界纪念高元钧诞辰百年

本报讯 （记者张婷）今年是山东快书艺术大师高元钧诞辰百周年。由中国文联、中国曲协共同主办的纪念高元钧诞辰百周年系列活动9月8日在京举办。

高元钧(1916-1993)原名高金山，我国著名的山东快书表演艺术家、曲艺作家、曲艺改革家和曲艺教育家。郭沫若曾盛赞他是“民间艺术的一面旗帜”，茅盾看过高元钧的演出后写下“轻敲绰板轻摇舌，既慷慨兮复诡谲，绝技快书高元钧，沁人心脾如冰雪”的诗句。

当日上午，中国文联党组成员、副主席李前光，中国曲协分党组书记、驻会副主席、秘书长董耀鹏，中国文联国内联络部副主任谢力、副巡视员罗江华，中国曲协副主席马小平、吴文科，中国曲协分党组成员、副秘书长黄群，与田连元、赵连甲等文艺界代表以及高元钧徒弟、家属代表出席纪念座谈会。

会上，中国曲协主席姜昆的书面发言由董耀鹏代念。姜昆高度评价和有力概括了高元钧的艺术风格、从艺品格、做派修为。他指出，高元钧始终保持植根生活、说唱百姓的深厚情怀，始终保持苦心孤诣、精益求精的传世匠心。中央文史研究馆馆员、清华大学教授李燕回忆了父亲李苦禅与高元钧一同参加土改工作队的经历。山东曲协主席孙立生赞誉高元钧始终如一地坚持用舞台上的艺术作品传达、阐释自己坚定不移的审美理想与中国艺术的工匠精神。李前光总结了高元钧70余年的舞台生涯和艺术实践，号召广大曲艺工作者向高元钧学习。

当日晚上，纪念演出《向大师致敬》在八一剧场举行。演出群星云集，唐爱国、蔡小华、胡文阁、温玉娟等老中青少名家新秀先后登台，通过评弹、京剧、诗朗诵、短剧、山东快书以及名家访谈、多媒体串讲等多种艺术形式，重现了高元钧璀璨的一生，重温了《一车高粱米》、《金妈妈看家》、《抗洪小夜曲》、《武松打虎》等高元钧经典代表作。

梅派培训班演出邀请宏志班师生观看

本报讯 （记者罗云川）北京京剧院、北京市梅兰芳艺术基金会为延续由国家艺术基金资助举办的京剧梅派青年人才培训班的成果推广，于9月7日至9日在北京国家大剧院举办了3场演出，特别邀请北京广渠门中学宏志班师生观看演出。

早在1996年，著名京剧表演艺术家梅葆玖从报纸上看到关于广渠门中学宏志班的报道后，与张学津、梅葆玥、李玉芙、王树芳等艺术家联袂举办了义演，将该场演出的所有票款都捐给了宏志班。此次3场演出延续了这一情缘。

9月7日郑潇主演《生死恨》，张馨月主演《生死恨》；9月8日刘畅主演《断桥》，刘琪主演《起解》，尚伟主演《霸王别姬》；9月9日胡文阁携白金、路洁等奉献经典剧目演唱会……演出让宏志班的同学看得津津有味。他们说，刚开学连续观看3场演出，优秀青年演员以精彩的表演给他们上了一堂难忘的京剧艺术教育课。北京梅兰芳艺术基金会负责人表示，未来拟为传承传播京剧梅派艺术和广渠门中学建立长效机制，为学生们增强对京剧的了解和喜欢，多做些实实在在的工作。

张火丁开班传艺

本报讯 （记者罗云川）中国戏曲学院“张火丁京剧程派艺术人才研习班”9月8日正式开班。研习班共招收10名学生，以剧目传授等教学方式，以点对点的持续指导，培养京剧程派艺术新一代年轻尖子人才。

张火丁学习程派艺术，师承于程派嫡传弟子赵荣琛。2008年张火丁调到中国戏曲学院后，学院为了更有效发挥教授治学、传承流派、培养新人的作用，于2015年11月成立了“张火丁京剧程派艺术传承中心”，为张火丁搭建教学、实践、创作和科研的工作平台。传承中心成立以来，参加了一些重大艺术演出及创作活动。2015年和2016年张火丁两次参加“相约北京”国际艺术节闭幕式专场演出，分别演出了《春闺梦》、《锁麟囊》、《白蛇传》等戏；2016年3月张火丁参加了“纪念赵荣琛先生诞辰100周年”的《荒山泪》演出。

经过传承中心专家组的认真筛选和考核，从全国报名的30多位学员中录取了来自北京京剧院的李丽，天津市青年京剧团的殷婵娟，上海京剧院的张娜，湖北省京剧院的郑雪莲和潘钰，青岛市京剧院的马凤凤，中国戏曲学院京剧系的毕业生、在校生翟谦、姜笑月、孟栩羽、杨晓阳。

据了解，研习班学习期限为一年，由张火丁教授亲自授课，并组成理论、剧目和基础课程的专家群集中教授理论和专业课。传承中心还将大幅安排学员舞台实践，通过传承中心的平台将优秀学员推向社会，促进流派和京剧的传承和发展。

中国戏曲学院院长巴图表示，开办“张火丁京剧程派艺术人才研习班”是中国戏曲学院京剧人才培养的科班教育、学历教育、师徒教育、职业教育之外的又一积极探索，通过这个研习班的教学设计与教学实践，将为传承、传播京剧艺术探索和积累宝贵的经验。

艺术·剧评

文明交流互鉴史上的中国故事

——原创舞剧《传丝公主》观后

于 平

为迎接“十一艺节”这一文化盛会，西安演艺集团歌舞剧院趁天时、扬地利、促人和，聚焦丝绸之路经济带，发掘历史故事的时代内涵，拓展经济融会的文化贯通，特邀陕籍军旅舞蹈编导左青担纲总导演，成功创演了大型舞剧《传丝公主》。

牢记丝路原乡人的文化担当，“身着武装爱‘丝’装”，左导带领赵小刚、张云峰“改‘闲’归‘争’”，与编剧黎琦、舞蹈学者文鹰、作曲杜鸣、舞美设计张继文、服装设计宋立、灯光设计胡耀辉、造型设计方绪铃等业内“能人”，将黄路霏、汪子涵、徐立昂等一批青年舞蹈表演才俊招入麾下，以工匠精神投入创作排演。剑锋磨砺出，梅香苦寒来。历时3年的辛苦创作，《传丝公主》终于走上舞台。今年3月29日首演即受到广大观众的热烈欢迎，引起中国舞坛的高度关注，成为当前舞剧创作的一抹亮色。7月30日、31日，该剧在北京国家大剧院的演出更是获得了圆满成功。

平心而论，我是该剧剧本初稿最早的读者，也是舞剧首演的观众。我敬佩左青执着和严谨的文艺创作精神，为探求传丝故事的史实依据，他与陕西《仿唐乐舞》的文学执笔黎琦、舞蹈学者文鹰东临唐都，寻梦丝路原乡，西出阳关，追逐大漠驼铃，以虔诚和敬畏之心，深入解读唐代史料，在玄奘《大唐西域记》卷十二《瞿萨旦那·麻射僧伽蓝及蚕种之传入》中挖掘出“丝绸西传”的详尽记载，与1900年英国人斯坦因在新疆和田丹丹乌里克遗址发现的迄今还收藏在大英博物馆的唐代木版画《传丝公主》相互印证。最终，他们寻到了这个发生在盛唐时代丝绸之路上的美丽故事，找到了这部舞剧审美所需的坚实依托，激发了创作灵感。

在舞剧的创作过程中，主创团队对故事题材内核进行放大，对艺术情境外延进行引申，着力聚焦主题的当代表达。把传丝故事的终点从古西域的于阗(今新疆和田)国引申到海西的拂菻国，营造了从唐长安到古罗马万里丝绸之路的大文化背景；进一步丰富故事内涵，将传统的大国人文情怀视点与高僧玄奘的文明需要交流互鉴视点进行成功转换，破解了“蚕种西传”是泄露国家机密这一“间谍戏”的单向认知。首演后，主创团队坚持边演出边研讨边修改，不断打磨提升，使舞剧主题更加昂扬向上，戏剧结构更加合理流畅，剧情脉络更加清晰，体现了人类文明需要交流互鉴的历史必然性。

舞剧由序幕、尾声和四幕组成。盛唐时期，陆海通达。拂菻国王派遣王子小波多力出使长安，赓续与丝绸大唐久远的友好邦交，《传丝公主》的故事由此拉开了序幕。一幕两场的“西市邂逅”和“桑园心仪”，向观众展示了繁华西市，令人流连忘返。拂菻国王子小波多力和唐室宗亲少女宁儿因“蚕桑为媒”互生爱意，却受到宁儿的哥哥和母亲极力梗阻。三幕“和亲前夜”，公主宁儿与驸马小波多力憧憬未来的丝梦，而宁儿的母亲想到女儿即将远嫁不产丝绸的异国他乡，百感交集苦苦掂量，最后一刻毅然将装着蚕种的荷包藏进凤冠。四幕“闯关传丝”，和亲队伍关口接受检查，边将明娃发现了凤冠里母亲装有蚕种的荷包，经受着亲情与大义、国事与家事的心灵拷问。千钧一发时内官奉旨赶到边关宣诏，唐皇以怀远之志，敕命公主宁儿一路西行和亲传丝。尾声讲述了光阴荏苒，10年过后，拂菻国新国王小波多力和王后宁儿长安省亲，进献宁儿制造的拂菻锦缎，唐皇赐封宁儿为“传丝公主”。至此，一条从唐长安通往古罗马的丝绸之路越走越宽，把中国丝绸的温暖与美丽带给沿途各国的人们……

可以说，该剧从题材选择、主题立意、情节构成、性格刻画到音乐形象塑造、舞蹈动态设计以及舞美、服装、灯光、造型设计等都有了厚实的基础和较高的起点。舞台上的每一幕都有情景定位、情节助推、情感渲染、情调润濡，既有依托文本结构的真情诉说，又有舞蹈本体的诗意表达，构建起舞剧的整体形式感。该剧在情感叙事和舞蹈语言上“意中生象”“象中达意”，在舞段和舞蹈的设计中，取李白“醉入胡姬酒肆中”诗意演绎《胡姬舞》；取唐代画家周昉《簪花仕女图》画意演绎雍容华贵的《簪花舞》；取唐代画家张萱《捣练图》笔意演绎撞击心灵的《捣练舞》；取王维“大漠孤烟直，长河落日圆”诗意生发粗犷雄豪的《西凉武舞》；从细微处融入从唐诗、唐画、唐俑中提取的唐代文化元素，形成这部舞剧的艺术品质。在戏剧情节的递进和戏剧冲突碰撞中，设计符合人物性格的“独、双、三”主题舞段，以及为凸显西市风情的《胡旋舞》、表现曲江踏春的《采桑舞》和张扬教坊舞技的《白纻舞》、西域天路的《云裳舞》等情景舞段，都有鲜明的唐文化特征，成为剧情必不可缺少的有机组成部分。而青年舞蹈家们对剧中人物的塑造与把握，使舞剧充满情感的温度。

该剧从中华民族优秀传统文化的典籍中观今鉴古、脱颖而出，从丝绸西传的史实中挖掘历史渊源，为我们讲述了中外文明交流互鉴史上一个真实的中国故事。主创团队以舞剧形式诠释和表达了和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢的古今丝绸之路精神。在深厚的历史文化底蕴积淀下，陕西西安艺术团队在“一带一路”主题性文艺创作领域里喜着先鞭、奋勇前行。

《传丝公主》剧照