

如何让法国观众真正理解传统曲艺？

“巴黎中国曲艺节”是由巴黎中国文化中心与中国曲艺家协会于2008年起联手打造的对外文化交流品牌。从最初的法国当地华人华商界的各方协助到现如今巴黎中国文化中心独立承办，巴黎曲艺节的观众人数逐年稳步增加，总人数已接近万人次；受众群体呈现出越来越国际化的整体趋势，其文化品牌影响力越来越大，辐射范围越来越广，逐渐培养出了一批爱好中国传统曲艺的忠实法国拥趸。巴黎曲艺节每年举办一次，主要以演出、交流讲座、外国人评奖的方式，向法国观众推介中国传统曲艺艺术。至今，曲艺节已在联合国教科文组织会议大厅、巴黎中国文化中心、巴黎十三区政府节日大厅、法国巴黎皮尔卡丹艺术中心将相声、评书、快板、苏州评弹、绍兴莲花落、四川清音、扬州清曲、云南月琴弹唱、常德丝弦、二人台等来自中国22个省市、自治区的50余种具有中国地方特色的传统曲艺表演形式，近300个传统曲艺演出曲目呈现给海外观众。法国文化的戏剧总监伍兹先生（Jean-Pierre WURTZ）、著名书画家及联合国教科文组织顾问范曾先生、法国著名笑星罗曼诺夫女士（Anne Roumanoff）、法国著名影星拉芳女士（Bernadette Laffont）等中外嘉宾前来观摩曲艺表演，进行中外文化之间的交流，让法国友人更好地了解中国传统民间艺术形式。

讲好中国故事，传播中华优秀传统文化的内涵。中国传统曲艺博大精深，文化底蕴更接近老百姓，生活化、群众化和口语化的特征使其具有能够完整阐述中国传统价值观、道德观的能力与环境，也使其在传播与接受、理解方面具有了得天独厚的优势，成为提高文化影响力、推动促进中外文化交流的有效途径。而在众多的民间曲艺节目库中又有着大量弘扬中华传统美德与精神的“中国好故事”，这无疑是讲清楚中华民族优秀文化、传播中华民族优秀传统文化内涵的绝佳途径与契机。

培养出众多“曲艺迷”，曲艺节与法国观众共成长。10年来的每一场

曲艺演出都是座无虚席。每一届都会收获新的欢呼与掌声。一位名叫戴梦平的法国男生从小就热爱汉语，自发地学习汉语言文化。他在第七届曲艺节登台献艺，用流利的汉语说了一段相声，讲述中法语言的差异和汉语学习过程中遭遇的尴尬与享受到的快乐。这个段子是巴黎中国文化中心文化活动策划负责人吴钢特意作为戴梦平量身打造的，语言幽默风趣，包袱接二连三，赢得观众的好评。在随后的第九届曲艺节上，戴梦平携手另一位喜爱汉语言文化的法国姑娘兰亭为大家带来了相声《汉语与方言》，用稍带口音但十分流利的中文逗笑了所有观众。现在身为中法双语导游的戴梦平更是将相声中的学说逗唱技巧融入平时的工作中，在卢浮宫的导览词中加以应用，实现了中西合璧。这些由土生土长的法国人所引领的“中国风”见证了中国曲艺在海外的的发展以及曲艺的潜在文化影响力。

构建广阔平台，促进两国民间艺术交流互鉴。文明因交流而多彩，文明因互鉴而丰富。曲艺节的演出不仅获得了观众的热爱与欣赏，也获得法国同行的肯定，并且双方在专业上开展了一定的互动沟通，进行借鉴学习，取得不错的效果。法国著名笑星罗曼诺夫女士在观看曲艺节的演出后与姜昆、戴志诚沟通交流自己的心得体会，期望了解更多中国传统曲艺的表演形式、演绎内容以及技巧方法，在专业层面上与中国传统曲艺表演者进行切磋学习，这是中法之间民间艺术层面宝贵的深入沟通与交流，对于推动中华曲艺艺术在海外的传播有着积极的作用。

高效系统的组织，是每一届曲艺节别开生面的保障。为了确保法国观众能够真正地理解传统曲艺的精髓，完善演出中的每一个细节是重中之重。小到姜昆、戴志诚的每一句串场词，大到每一个演出曲目中的家国情怀的适当演绎表达，都必须通过与中国曲艺家协会的紧密合作来细细打磨。如何选择演出曲目、什么曲目才是适合法国观众的，成为每一届曲

艺节前一年就要做的重点考量。通过曲艺家协会的专业衡量，以及巴黎中国文化中心对受众群体的分析与经验总结，曲目讲述的故事完整度、能够具体表现中国非遗文化的传承价值、其所表现的核心价值要易于被外国观众接受等标准也逐步变成选择的准则。

同时，说唱是曲艺的生命力，因而每一次曲艺演出的翻译与字幕也是十分重要的一环。如何确保每一句话的翻译与表达能够生动还原中文语境的含义与效果是演出成功与否的关键。一字一句的翻译都需要做到地地道道的法文表达，但是又要传达出其中文语境的语言功能，这就需要对于每一个字的细致推敲以及故事逻辑的总体把握，通过中外专业人员的通力合作与沟通，才能使其达到较好的演出效果。每届曲艺节都设立了评奖环节，邀请法国专家组成评委会，以法国人的眼光为节目打分，评选他们喜爱的曲艺作品。增加了演员们的积极性，也为每一次演出的观赏性提供了保障。

当然，前期介绍文案的精心准备、现场人员管理协调的细致安排、技术人员在演出期间对于设备的微妙调控等对于细节的坚持与努力也的确为每一届的成功注入了坚实、可信的力量。

正值曲艺节这一品牌10周年之际，为了更好地提高文化品牌的深度影响力，让更多的法国人接受、了解、喜爱中华传统文化，理解、感悟中华传统美德，我们需要通过借鉴以往在传统戏曲节以及其他品牌项目操作推广上的经验，采取更多有效的举措：

更立体的形式 曲艺节的演出需要从更多方面来展现中华曲艺，今后活动的主题应当从以演出为主的形式转变成包括展示、图文展览、专题讲座、体验教学及专题影像展映等形式，将曲艺生活与亲民的特性、艺术无国界的本质通过更多近距离的互动方法，最大程度展示中国传统曲艺文化的特有魅力。

更有效的推广 今后的曲艺节将逐步辐射至巴黎以外的法国地

区。今年将首次赶赴马赛、斯特拉斯堡进行演出，并将在马赛及周边大学的中文系中进行讲演活动，期望通过“传统曲艺进校园”的活动，让众多热爱汉语言文化的青年更近距离地接触、了解传统的、正宗的中国民族文化，并慢慢培养更多的爱好者。通过接触与学习，领会中华民族传统的核心价值，更好地地悟中国文化的博大精深，就像春雨润万物，让法国青年感知中国文化魅力，越是民族的，也就越是世界的。

同时，应该最大程度地开发、利用媒体宣传与公共资源开展媒体联络和宣传工作，利用中外主流传统宣传媒体，并兼顾当今新兴媒体类型，打造自己多方位的各种传播渠道，将影响最大化。

更长效的机制 为了将品牌影响力最大化，利用中法大众媒体，整合国内丰富文化资源、使当地文化资源利用率最大化将是之后最为重要的也是最为有效的品牌打造途径之一。

首先，与国内相关主要机构、组织建立起有效且有益的长期对接合作关系，共建国内文化资源输出渠道与途径，充分发挥现有的部省合作机制，最大程度调动了地方文化、人力资源，在具体如翻译、专业人才的调配等操作中，前后方紧密配合，呈献更多高质量的文化盛宴。

其次，与法国当地的戏曲、音乐、表演以及民俗文化机构组织、协会等建立起长效化的战略合作关系，利用在地文化机构的文化生态链，明确观众目标群体，制定自身的准确定位，做到更好地利用文化品牌效应，使这一已经颇具影响力的文化品牌以深厚的中国传统文化背景为依托，以更为有效、有益的在地文化资源及布局为平台，以热爱中华民族传统美德及语言文化的法国优质群体为目标受众，尽最大可能将巴黎曲艺节变成一种受瞩目的“文化现象”，使其具有更为深远的文化影响力和更具国际视野与跨文化形象的品牌项目，使更多中国优秀民族文化“走出去”的步伐更加坚定、有力。

（巴黎中国文化中心供稿）

我们或许有过这样的经历：在我们身边这座城市鳞次栉比的高楼广厦中，中国画遍及各处，随意看去，就能看到画中树繁花茂、飞鸟临空；峰峦迭迭、草木萋萋；谷水潺潺、河流蜿蜒；风叶潇潇、心韵悠悠，目光所及，竟不得子推踪迹；忽又见红墙黛瓦、老木枯枝；赋色淡雅、风格清幽，诗情画意，美不胜收。

这其中，或许有一个完整的故事，或许还有一种背景在娓娓道来。然而，这些仅仅都来自直觉，一切尽在不言中。直觉呼之即来，真实存在，但直觉本身却不包括在画作之中。在一幅画中，分散的且不易察觉的枝节会组成一个整体，而丝丝入扣的布局和整合，才会产生出完整的画面。正因为直觉，方使我们能感受画面中的种种关联。

一幅画作本质的东西也许就是这样，即什么都没说，什么都没表，笔墨之中，只留下无声的告白；我们的眼睛看不到风，但风却真实存在，如影随形。此时，无形胜于有形，有形寄寓于无形，神秘莫测，呼之欲出。

我得承认，以前我对此知之甚少，但随着我一步步深入中华大地，身临其境，遍览画家笔下真容，我便愈感其魅力，愈感其奥妙。我只是在读了法国伟大的汉学家李可曼的书之后，才懂得了其中的道理，在此，我引用他的话：“理想的画作不是在纸上得以成就，而是在赏画者的精神上得到认同；选用最少的笔墨和启发性的元素，将无形的东西留给观众想象，这样才能使作品的表达贯穿于画作之中。正所谓‘空谷无声接千古’‘此时无声胜有声’，这就是我们在这里要推崇的东西，即不仅仅是在画中‘留白’，还要像音乐中‘休止’的处理手法一样，寻求‘此处无声胜有声’的境界，使诗情画意尽在其中。”

几个月前，当我为《吴为山的雕塑世界》一书做序时，我看到雕塑家吴为山先生引用受人崇敬的伟大的哲人老子的话：“三十辐，共一毂，当其无，有车之用。埴埴以为器，当其无，有器之用。凿户牖以为室，当其无，有室之用。故有之以为利，无之以为用。”

吴为山先生对此归纳总结为意义深远的两句话，在这里我也引用如下：“‘空’是宇宙乾坤之象，是大境界，它吐故纳新，包罗万象。智者得空则思接千古。”

忽然间，我懂了，人们所要知道，所要了解的，其实无止境，正所谓：观其物，而不知其物；知其然，而不知其所以然；习其道，而不知其道何以而为之。在上述老子的举例中，车子是由轮圈和辐条组成，辐条为实，为有形之物，轮圈为空，为无形之物，有形作用于无形，车轮才能转动。而器皿也正是因为有中空的部分，才能起到装东西的作用，否则即使有外壳，也无法发挥其作用。

这就是“道”，也是吴为山先生在他的创作中一贯推崇的“大道至上”。他说：“我每天都在通过艺术实践，追寻‘道’的真谛，永不言弃……”这一点与葡萄牙小说家沃尔吉里奥·费雷拉的“不可言说”非常相似，即想说的和不想说的，永远只到到最后那一刻才会揭晓。

吴为山先生的雕刻同样寻求塑造这样一种效果，即塑造那些只可意会不可言传的东西。其不朽的作品《孔子》就是一个例子，该作品就是试图重现“人的生理结构与山体之间的结合点”。对此，吴为山先生阐述说：“自上而下纵观，山脚、山腰、山顶，层层递进；自左而右横看，道道天沟，而下纵观，山脚、山腰、山顶，层层递进；自左而右横看，道道天沟，或峭壁奇凸，或峰壑互生。孔子面含春风，满怀慈爱，智者仁相，巍然山巅。”

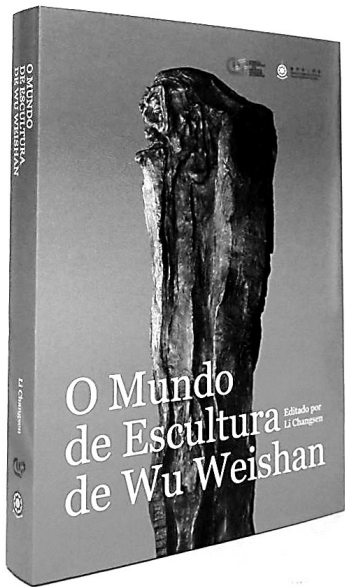
说到孔子，就不能不提到老子，他们都是吴为山先生作品中出现最多的人物。人物还是那个人物，但塑造出来却每次都有所不同，因为这两位是中国文化中最具代表性的人物形象，同时也是普世文化中的大家，其无穷的魅力一直都是艺术创作取之不尽、用之不竭的源泉，在这方面的创作作品数不胜数，令人目不暇接，其意义无所不含，对其探索也永无止境。

孔子或老子的每一幅像，由于历史的原因，多千篇一律，沧桑的面容下笼罩着神秘的光环。而今，我们终可透过这一切，踏足其神圣的殿堂，重新审视这两位至圣先哲，听从他们的召唤，对他们的形象作出前人从未有过的新的解读。

也许是因为吴为山先生过人的天赋，也许是他无处不在的灵感，吴为山先生在中国文化方面的造诣以及他巨大的名望、设计和作品，已使他跻身于东方、西

塑造中华民族的大「道」——读《吴为山的雕塑世界》

卡洛斯·安德烈

葡文版专集《吴为山的雕塑世界》

方，乃至全世界最显赫的艺术家之列。

就像有人指出的那样，塑造一个民族的灵魂，就是造他人所不能造，做他人所不能及，就是塑造出整个民族的大“道”。毫无疑问，吴为山先生是中国当今的雕塑大家，也是中国现代雕塑家中的集大成者，其名声享誉全球。他和他的作品曾在法国卢浮宫、英国伦敦皇家艺术学院以及意大利罗马威尼斯官留下过身影，他的作品亦在世界最著名的艺术展馆展出，展览遍及整个亚洲和西方国家。在中国，在北京、南京、太原、武汉等地显赫的位置，到处都有他创作的雕塑，这其中也包括澳门，这正是我们引以自豪的。吴为山先生是澳门理工学院的名誉教授——这是中国高校最高的荣誉称号之一，澳门理工学院在明德楼大堂为他的作品专门开辟了永久的展出场地和空间，供人们参观浏览。

在卢济塔尼亚国际协会第十二届大会在澳门召开之际，我们通过《吴为山的雕塑世界》这本书分享吴为山先生的艺术成就。书籍虽小，但“窥一斑可观全豹”“透一叶可见泰山”，吴为山先生的艺术成就对文化整体而言，都极具象征意义。澳门理工学院的李长森教授对这本书付出很多，正是因为他的翻译和译审，我们才得以领略吴为山先生精湛的艺术造诣和不朽的艺术成果。李长森教授如作诗填词一般精准娴熟的翻译，与吴为山先生的作品介绍珠联璧合、天衣无缝，使这本书的内容和翻译双双达到了艺术的高峰。我们今天把《吴为山的雕塑世界》介绍给大家，就是要“举一人之力，劳众人之功”，将这种中西文化的交融和对话进一步发扬光大。

（作者为澳门理工学院葡语教学暨研究中心主任）

一曲情真、景真、理真的民族赞歌——观豫剧现代戏《一家亲》

刘 茜

正所谓“戏无奇不传”，生活中一个人距家万里、别母离妻已经“不近人情”，更何况理由还是为了照顾和自己并无亲属关系的孩子。然而在两天前，新疆石河子市艺术剧院豫剧团参加中国豫剧优秀剧目北京展演月，就带来了这么一台别开生面的新戏《一家亲》，故事线条明晰，人物刻画得合情合理，而且反映的是民族团结主题，非常感人。

《一家亲》故事发生在上世纪50年代末，30岁的郝雪喜别母离妻来到新疆生产建设兵团，结识了哈萨克族牧民马木尔·别克。自此，两个异族兄弟情同手足，心心相印。郝雪喜为了马木尔临终前的“请为我看管好儿女”的一句嘱托，耗尽人生最美时光，抚养两个没有血缘关系的孤儿长大成人。本剧由新疆生产建设兵团石河子市艺术剧院党支部书记肖师编剧，石河子市艺术剧院副院长、豫剧团团长陈文忠导演，作曲嵇为民、音乐制作刘思岐、舞美设计侯俊峰、灯光设计范炜等共同打造。

面对民族团结的重大主题，主创们在深入生活中汲取营养，选取了一个小的切入点，在剧中用了很多感人的细节和具有独特新疆兵团人语境的朴实台词，赢得了现场观众的共鸣。总体看来，该剧呈现出了三大特点，即情真、景真、理真。

说它情真，在于故事一波三折、人物命运起伏跌宕。全剧有洗练的笔墨，事件发展脉络清楚，情感焦点集中在五个主要人物身上，郝雪喜和妻子刘芳、马木尔和他的两个孩子。谋篇布局却做到了一波未平一波又起：在那个特殊的历史年代，戏的主人公遭遇坎坷，被打成右派，郝雪喜“自流”到新疆生产建设兵团某农场。在牧场，遇到了热情善良

的哈萨克族牧民马木尔。由于不熟悉情况，郝雪喜在一场突然而来的暴风雪中摔下山崖，生命垂危。马木尔冒险攀山跳崖，救出郝雪喜，并用体温暖活了被冻死过去的他，两人遂成生死之交。后马木尔心脏病发，把儿子别迪克、女儿古丽托付给汉族好兄弟郝雪喜之后，撒手人寰。此后，郝雪喜得到平反，可以回故乡教书，妻子刘芳特别赶来新疆告信儿。郝雪喜再次在人生路口抉择，一方面这里尚且年幼的一双儿女无人抚养，两个孩子哭得感天动地，另一方面，如果回去，家中还有老母和幼女，家庭面临破裂。郝雪喜最终是忠于对马木尔的承诺，并征得妻子的谅解和支持，留了下来照顾那一双孤儿。两个小时的演出中，戏剧矛盾始终牵动观众情感，揪心不已。

而说这个剧的“景真”并不是单指舞美上的描摹之真，而是编、导、音、舞美通力合作、共同携手营造出的意境之真。让两个民族同现于一个舞台上，其艺术上的难度是相当大的。汉族与哈萨克族在语言、服饰、生活习俗等方面特点各异，区别很大。而且剧种又是豫剧，让身穿哈萨克族服装的演员说河南话，唱河南戏，在艺术上如处理不好，会让观众感到不伦不类，跑调走味。主创人员在艺术上不断摸索，大胆创新，使出这戏取得了初步成功。在舞台美术上，逼真的布景呈现了天山之大美；少数民族舞蹈戏曲化的运用非常贴切合理；音乐上的突破，主要表现在把哈萨克族音乐与豫剧传统板式“慢板”“二八”紧密结合，整个音乐呈现中，不仅能感受到西部音乐的豪放，亦能品味出河南豫剧在新疆扎根发芽长出的另一种“雪莲香”的

豫剧《一家亲》剧照 挚友摄

味道。特别是剧中以一位哈萨克老人串场弹唱冬不拉来讲述故事，别出心裁。

归根结底，写出情真、景真，关键在于理真。这个“理”就是民族团结。众所周知，新疆生产建设兵团诞生第一天起，就继承发挥着人民军队生产队、工作队、战斗队的的光荣传统。习近平总书记最近在考察新疆和新疆生产建设兵团时强调：新形势下，兵团工作只能加强，不能削弱。使兵团真正成为安定固疆的稳压器、凝聚各族群众的大熔炉、先进生产力和先进文化的示范区。应该说，新疆生产建设兵团人是新疆维护祖国统一、推动社会长治久安的

基石。剧中所讲述的感人故事，正是兵团人勇于奉献、敢于担当的生动写照，形象地写出了民族团结是我国社会主义民族关系的基本特征和核心内容。

《一家亲》是一部新戏，刚刚才完成首演和本次在北京的第二次公演，璞玉初成，在细节上尚需精细打磨。本剧的主题歌词：“一滴水见太阳，一句话暖胸膛。你把真情播撒在草原上，为一句承诺用一生奔忙。我们是亲亲一家人，就像那石榴子一样。”可谓意味隽永悠长。唯愿主创们凝聚业内专家的智慧，精益求精，出更多精品，继续唱好民族团结的赞歌。