



5月31日至6月10日，中国美术馆典藏活化系列展“中国写意——中国美术馆的艺术”在中国美术馆展出，图为参展作品、中国美术馆藏《华岳风骨》（中国画）周韶华

封面：故宫博物院藏铜镀金壳开光人物像怀表。选自“紫禁城与凡尔赛宫——17、18世纪的中法文化交往”展览

更多的友谊种子正在播撒

More seeds of friendship are being sown

这个春夏，世界文明百花园中，更多的友谊种子正在播撒——中法两国建交60周年之际，双方携手合作举办涵盖文化、艺术、旅游等领域的数百项精彩纷呈的活动。可以说，文化领域的“中法精神”照亮了中法关系60年的历程，对处理当前国际关系，尤其是思考大国间如何相处，仍有重要的现实意义。

当今世界正经历百年未有之大

变局，新的藩篱似乎正在筑起。在这一背景下，我们更要播撒“友谊的种子”——国与国之间，文化合作的舞台不应因隔阂而缩小，而应日益宽阔。在碰撞激荡交织的世界中，文化与艺术的交流，以其稳定性和正能量，将成为世界图景中的一抹亮色。

聚焦威尼斯双年展中国馆、探寻蜘蛛给予人类“共生”的启示、观察杉本博司怎样呈现“无尽的刹那”、回望欧阳予倩勾连的中日戏剧往事、

品味阿拉伯与西班牙的文明交流互鉴……在本期杂志中，我们同样将带领读者们，发现中外携手共建世界文明百花园的累累硕果。

第15届海峡两岸暨港澳地区艺术论坛在这个夏天于澳门吸引了众多艺术界专家学者共论艺术交流盛景；在北京举行的第二届“宝岛风情”艺术展，从艺术角度生动传递着“两岸一家亲”的美好。海峡两岸暨港澳地区，于情于理，都应亲如一家。 >>>

This spring and summer, more seeds of friendship are being sown in the garden of world civilizations--- On the occasion of the 60th anniversary of the establishment of diplomatic relations between China and France, the two sides have joined hands to hold hundreds of wonderful events, covering culture, art, tourism and other fields. It can be said that the "China-France spirit" in the cultural field has illuminated the 60-year history of bilateral relations and still holds important practical significance for dealing with current international relations, especially for considering how major countries get along with each other.

The world today is undergoing profound changes unseen in a century, and new

barriers seem to be being built. Against this background, we must sow the "seeds of friendship" - the stage for cultural cooperation between countries should not be narrowed by estrangement, but should be broadened increasingly. In a world of collisions, excitement and intersections, the exchange of culture and art, with its stability and positive energy, shall become a bright spot in the world landscape.

Focus on the Chinese Pavilion of the Venice Biennale, explore the inspiration of "symbiosis" given by spiders to humans, observe how Hiroshi Sugimoto presents "endless moments", look back at the past of Chinese and Japanese dramas linked by Ouyang Yuqian, and appreciate the

exchange and mutual learning of Arab and Spanish civilizations... In this edition, we will also lead readers to discover the fruitful results of China and foreign countries working together to build a world civilization garden.

The 15th Cross-Strait and Hong Kong and Macao Art Forum has been held in Macao this summer, attracting many art experts and scholars to discuss the grand scene of art exchange; the 2nd "Treasure Island Style" Art Exhibition held in Beijing has vividly conveyed the charm of "One Family across the Strait" from an artistic perspective. Both sides of the Taiwan Strait and Hong Kong and Macao should be as close as one family in terms of emotion and rationality. >>>



卷首語

001 更多的友谊种子正在播撒

006 资讯

封面文章

010 第15届海峡两岸暨港澳地区艺术论坛举行 文\冉 丹

013 用文艺谱写中华文明的时代华章
——记第15届海峡两岸暨港澳地区艺术论坛 文\冉 丹

016 2024“濠江之春——澳门与内地艺术家大联欢”
系列活动举行 文\冉 丹

专题

018 中法文化交流：三百余年，跨越重洋的对望 文\德 加

023 灵感与理性：17、18世纪中法艺术与技术的交流

文\周 蓉

027 “遇见拿破仑：消失的宫殿”：

81件拿破仑御用珍宝首次亮相北京

文\誉 北

030 在黑与白之间谱写光影韵律

文\周佳颖

036 大熊猫、金丝猴“双宝”见证中法文化交流奇缘

文\立 风

聚焦

038 ——第二届“宝岛风情”艺术展在京举行

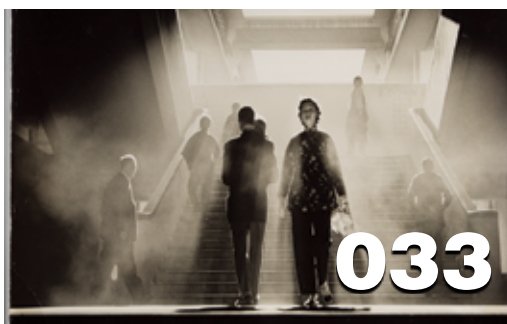
对中国传统文化的一次艺术性探讨

文\陈思静

042 要跳有灵魂的舞蹈中国芭蕾要有自己的表达

——专访北京舞蹈学院首任外籍芭蕾舞系主任马拉霍夫

文\乔燕冰





048 志合者，不以山海为远
——记“第60届威尼斯国际艺术双年展”中国国家馆 文\三 木

053 “豫剧洋教头”刘子杰和他的“豫知音” 文\金 涛

057 舞台上见证中塞“铁杆友谊”
——《我们的荆轲》赴塞尔维亚演出 文\艺 文

060 托马斯·萨拉切：诺蜘蛛是如何思考“共生”的？ 文\戴维章

064 动态

名家

068 欧阳予倩、田汉与中日戏剧文化交流 文\杜 京

读图

074 “醉”美候鸟迁徙季 文\张俊臣

艺文观察

080 阿拉伯与西班牙的艺术交流互鉴 文\穆姝丹 潘 睿

082 中国元素与好莱坞电影 文\陈一诺

085 探寻艺术的本能力量
——阿里·库尔松：用心作画 文\陈 杰

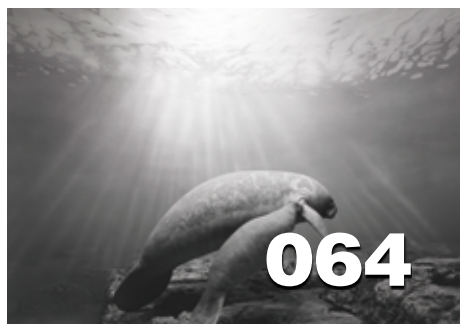
细节中国

087 筷子中隐藏的符号密码 文\赵运涛

文化行走

090 流过顾炎武生命的三条河流 文\伊红梅

093 亚马孙，这片神奇的土地 文\张 策



	Foreword
001	More seeds of friendship are being sown
006	Information
	Cover Article
010	Holding of the 15th Cross-Strait and Hong Kong and Macao Art Forum
013	Employing literature and art to compose a glorious chapter of Chinese civilization ——Note of the 15th Cross-Strait and Hong Kong and Macao Art Forum
016	2024 “Spring of Haojiang River - Grand Gathering of Artists from Macao and Chinese Mainland” holding of series of activities
	Topic
018	China-France cultural exchanges: more than 300 years, a look across the ocean
023	Inspiration and rationality: the exchange of art and technology between China and France in the 17th and 18th centuries
027	"Meet Napoleon: The Lost Palace": 81 pieces of Napoleon's royal treasures debut in Beijing
030	Compose the rhythm of light and shadow between black and white
036	Giant pandas and golden monkeys witness the wonderful cultural exchange between China and France
	Focus
038	The second "Treasure Island Style" art exhibition held in Beijing An artistic exploration of traditional Chinese culture
042	Dancing with soul, Chinese ballet must have its own expression Exclusive interview with Malakhov, the first foreign director of the ballet department at the Beijing Dance Academy
048	Even mountains and seas cannot distance people with common aspirations Record of the China Pavilion at the 60th Venice International Art Biennale
053	Liu Zijie, the "foreign coach of Henan Opera" and his "bosom friends of Henan"
057	Witness the "iron-clad friendship" between China and Serbia on & off the stage
060	Tomás Saraceno: How do spiders think about symbiosis?
064	Developments
	Masters
068	Ouyang Yuqian, Tian Han and the China-Japan drama cultural exchange
	Reading Pictures
074	The most beautiful season for bird migration
	Observation
080	Arab and Spanish artistic exchanges and mutual learning
082	Chinese elements and Hollywood movies
085	Exploring the Intrinsic Power of Art Ali Kursun: Painting from the Heart
	Specifics in China
087	Hidden symbolic code in chopsticks
	Cultural Going
090	Three rivers flowing through Gu Yanwu's life
093	Amazon, this magical land

VOL.2/2024 2024年第2期

June 30, 2024 2024年6月30日出版

ISSN1004-4795 国际标准刊号: ISSN1004-4795

CN11-3712/G2 国内统一刊号: CN11-3712/G2

Authorities in Charge: China Federation of Literary and Art Circles

主管: 中国文学艺术界联合会

Sponsors: China Art Gazette

主办: 中国艺术报社

Publisher: Art Exchange

编辑出版: 《艺术交流》编辑部

Editors-in-Chief: Kang Wei

主 编: 康 伟

Executive Editor-in-Chief: Yu Ning

执行主编: 余 宁

Assistant Editors-in-Chief: Meng Xiangning

副 主 编: 孟祥宁

Editorial Office Manager: Jin Tao

编辑部主任: 金 涛

Assistant Editorial Office Manager: Zhang Yameng

编辑部副主任: 张亚萌

Editors: Chen Sijing, Pu Bo

编辑: 陈思静 蒲 波

Translator: Chen Xi

翻译: 晨 曦

Art Designer: Li Zhenfeng

美术编辑: 李振凤

Proofreader: Leng Yi, Zhang Li, Wang Wei

校对: 冷 怡 张 黎 王 伟

Address: No.22, Anyuan Beili, Chaoyang District, Beijing

地址: 北京市朝阳区安苑北里22号

Postal Code: 100029

邮编: 100029

Tel/Fax: +86-10-64811906

电话 / 传真: 010-64811906

E-mail: ysjlhh@126.com

邮箱: ysjlhh@126.com

Advertising Department: +86-10-64811120

发行电话: 010-64811120

Address: No.22, Anyuan Beili, Chaoyang District, Beijing

地址: 北京市朝阳区安苑北里22号

Postal Code: 100029

邮编: 100029

Print: C&C JOINT PRINTING CO.,(BEIJING) LTD.

印刷: 北京华联印刷有限公司

本刊所有图片和文字均拥有版权, 任何机构或个人非经本刊授权, 不得以任何形式和手段进行复制和转载, 本刊所有图片和文字均可用于本刊网站和网络版, 并可根据本刊授权用于合作网站及其他传播媒介。如对本刊的上述使用权利有不同意见, 图片和文字作者可来函说明。如没有提出异议, 将视为认可本刊的上述使用权利。

“四季交响——来自中国的乡土绘画” 展览先后在塞尔维亚和法国举行

"Symphony of Four Seasons - Folk Paintings from China" exhibition held in Serbia and France

5月27日，由中国文联、中国驻塞尔维亚大使馆指导，中国美协、中外文化交流中心、贝尔格莱德中国文化中心主办，北京大学文化传承与创新研究院协办的“四季交响——来自中国的乡土绘画”展览在位于塞尔维亚首都贝尔格莱德的中国文化中心举行。中国文联副主席诸迪，中国驻塞尔维亚大使馆大使李明，中国美协驻会副主席马锋辉，中国驻塞尔维亚大使馆文化参赞汤达生，贝尔格莱德中国文化中心主任王衍良和塞尔维亚有关方面人士以及当地各界代表、媒体和观众百余人参加开幕式。

此次参展作品精选自历届由中国美协参与主办的“新生活·新风尚·新年画——我们的小康生活美术作品展览”中的入选作品。展览以季节为线，传统习俗为引，特色乡土绘画为载体，分为“邹律回春”“夏林堆绿”“秋疆如画”“冬藏谷廩”四个板块，共展出近50件作品。作品运用鲜艳的色彩、生动的线条和丰富的乡村生活场景，描绘了四季的更迭、生活的变迁和人们对未来的憧憬，展示了乡土绘画独特的艺术

特点和其中所蕴含的吉祥、喜庆与团圆的美好寓意。

5月30日，作为中法建交60周年系列文化活动组成部分的“四季交响——来自中国的乡土绘画”展览在法国巴黎开幕。中国文联副主席诸迪率中国美协驻会副主席马锋辉等一行4人的代表团，以及中国驻法国大使馆公使陈力、文化公参严振全，法兰西学院通讯院士迪迪耶·贝奈姆，联合国教科文组织协会委员会主席玛丽塔·邦切夫，法国艺术家之家协会主席雷米·艾融，巴黎中国文化中心主任刘红革，法国文化艺术等领域人士、当地观众等百余人参加开幕式。

本次展览作品同样由中国美协从历届参与主办的“新生活·新风尚·新年画——我们的小康生活美术作品展览”的入选作品中遴选而出。作品描绘了中国大地的秀美景色和人民日常生活的生动场景，传递出中国人对和谐、幸福、美好生活的向往和追求。此次在法国举办的展览以中法建交60周年和中法文化旅游年为契机，进一步深化了两国美术界的交流与合作，为增进两国人民的深入了解和感情发挥了积极作用。 >>>

On May 27, the exhibition "Symphony of the Four Seasons - Folk Paintings from China" has been held at the Chinese Cultural Center in Belgrade, the capital of Serbia, under the guidance of the China Federation of Literary and Art Circles and the Chinese Embassy in Serbia, hosted by the China Artists Association, the China Cultural Exchange Center, and the Belgrade Chinese Cultural Center, and co-organized by the Institute of Cultural Heritage and Innovation of Peking University. Zhu Di, Vice Chairman of CFLAC, Li Ming, Ambassador of the Chinese Embassy in Serbia, Ma Fenghui, Standing Vice Chairman of the China Artists Association, Tang Dasheng, Cultural Counselor of the Chinese Embassy in Serbia, Wang Yanliang, Director of the Belgrade Chinese Cultural Center, and more than 100 people from Serbian relevant parties, local representatives from all walks of life, media and audiences attended the opening ceremony.

The works exhibited this time are carefully selected from the "New Life, New Fashion, New NY Pictures - Our Well-off Life Art Exhibition" co-organized by the China Artists Association. The event, based on seasons, traditional customs and characteristic folk paintings, is divided into four sections: "Return of Spring", "Green in Summer", "Picturesque Autumn" and "Grain Storage in Winter", with a total of nearly 50 works on display. The works employ bright colors, vivid lines and rich rural life scenes to depict the changing of seasons, the changes in life and people's longing for the future, showcasing the unique artistic characteristics of folk paintings and the beautiful meanings of auspiciousness, joy and reunion contained therein.

As part of the series of cultural activities to mark the 60th anniversary of the establishment of diplomatic relations between China and France, the exhibition "Symphony of the Four Seasons - Folk Paintings from China" has initiated on May 30 in Paris, France. A four-people delegation headed by Zhu Di, Vice Chairman of CFLAC, including Ma Fenghui, Standing Vice Chairman of the China Artists Association, as well as Chen Li, Minister of the Chinese Embassy in France, Yan Zhenquan, Chinese Minister Counselor for Culture, Didier Bernheim, Corresponding Member of the French Academy of Sciences, Marietta Bantchev, President of the UNESCO Association Committee, Remy Aron, President of the French Artists' House Association, Liu Hongge, Director of the Chinese Cultural Center in Paris, and more than 100 people from culture, art and other fields in France, as well as local audiences have attended the opening ceremony. The works exhibited this time are also carefully selected from the "New Life, New Fashion, New NY Pictures - Our Well-off Life Art Exhibition" by the China Artists Association. The works depict the beautiful scenery across China and the vivid scenes of people's daily life, conveying the Chinese people's yearning and pursuit for a harmonious, happy and beautiful life. Taking the 60th anniversary of the establishment of diplomatic relations between China and France and the China-France Cultural Tourism Year as an opportunity, the exhibition held in France has further deepened the exchanges and cooperation between the two countries' art circles and played a positive role in enhancing the in-depth understanding and feelings between the two peoples. >>>

顶尖舞者走进澳门

Top dances visit Macao

今年是新中国成立75周年、澳门特别行政区回归祖国25周年。4月6日，由中国舞协、广东省文联、澳门文化界联合总会主办，中国文联舞蹈艺术中心、广东省舞协、澳门舞蹈总会承办的“中国顶尖舞者之夜巡演（澳门站）”举办。

本次巡演是“中国顶尖舞者之夜”首度走进澳门。由中国舞协驻会副主席罗斌率队，中国舞协副主席山翀领衔，汇集李德戈景、古丽米娜·麦麦提、骆文博等青年舞蹈家，以及李美静、朱瑾慧、孙晗硕、王方晴等在中国顶尖舞者成长计划中脱颖而出顶尖舞者，与澳门的青年舞者一起，以“顶尖”的舞蹈表演为祖国献礼。 >>>

（图片由中国舞协提供）



山翀表演的舞蹈《香如故》

This year marks the 75th anniversary of the founding of People's Republic of China and the 25th anniversary of the return of the Macao Special Administrative Region. On April 6th, the "Night Tour of Chinese Top Dancers (Macao)" has been held under the sponsorship of the China Dancers Association, the Guangdong Provincial Literary Federation, and the Macao Cultural Federation of Cultural Federation. The event is undertaken by Dance Art Center of CFLAC, Guangdong Dance Association and Macao Dance Federation. This tour marks the first time "Night Tour of Chinese Top Dancers" visited Macao for the first time. The delegation, headed by Luo Bin, standing vice chairman of the Chinese Dancers Association, and led by Shan Yan, vice chairman of the Chinese Dancers Association, has brought together young dancers, such as Lide Gejing, Gulimiya Maimaiti, Luo Wenbo, as well as top dancers, including Li Meijing, Zhu Jinhui, Sun Hanshuo, and Wang Fangqing who have emerged from the growth program of China Top Dancer. Together with young dancers from Macao, they presented a gift to the motherland with a "top-notch" dancing performance. >>>

“汉字之美·中国书法环球行”活动启动

"The Beauty of Chinese Characters: Chinese Calligraphy Around the World" event launched



扫一扫浏览更多内容

由中国书协、泉州市委宣传部主办的“汉字之美·中国书法环球行”启动仪式暨“国际视野下的中国书法”学术讨论会5月14日在福建泉州举行。中国文联党组成员，中国书协分党组书记、驻会副主席李昕主持启动仪式和讨论会并介绍中国书协开展书法对外交流的情况。中国书协主席孙晓云致辞。中国文联国际部主任董占顺，福建省文联主席陆开锦，叶培贵、鄢福初、张潇羽、王来文、方坤、刘林霜等有关负责人，国内外专家学者等在线上线下参加活动。

据介绍，“汉字之美·中国书法环球行”项目是中国书协进行国际交流的主要平台。多年来，中国书协先后在法国、德国、葡萄牙、澳大利亚、新西兰、墨西哥、加拿大、比利时、俄罗斯、毛里求斯等国组织书法展览，不断加强书法国际传播力与影响力。

“汉字之美：国际视野下的中国书法”学术讨论会围绕“文明互鉴中的中国书法”和“中国书法的国际性及其样态”两个议题进行了深入交流和讨论。来自中国、日本、意大利、法国、韩国的专家学者进行了交流发言。

当天还开展了中国书法文化传播专委会专题研修。董占顺以《发挥两个优势推动中国书法高质量对外传播》为题专委会成员作讲座。鄢福初、王立翔、江吟、容铁、张瑞田作相关报告，阐述了推进书法国际传播的建议和思考。✕✕

The launching ceremony of “The Beauty of Chinese Characters: Chinese Calligraphy Around the World” and the academic discussion meeting on “Chinese Calligraphy from an International Perspective”, hosted by the Chinese Calligraphers Association and the Publicity Department of the Quanzhou Municipal Party Committee, has been held in Quanzhou, Fujian on May 14. Li Xin, member of the Party Leadership Group of the China Federation of Literary and Art Circles, Secretary-general of the Party Leadership Group of the Chinese Calligraphers Association and Standing Vice Chairman, has presided over the launching ceremony and discussion meeting and introduced the situation of the association's calligraphy exchanges with foreign countries. Sun Xiaoyun, Chairman of the Chinese Calligraphers Association, delivered a speech. Dong Zhanshun, Director of the International Department of the CFLAC, Lu Kaijin, Chairman of the Fujian Federation of Literary and Art Circles, Ye Peigui, Yan Fuchu, Zhang Xiaoyu, Wang Laiwen, Fang Kun, Liu Linshuang and other relevant persons in charge, experts and scholars from home and abroad, etc. have participated in the event via online and offline manner.

According to reports, the “The Beauty of Chinese Characters: Chinese Calligraphy Around the World” project is the main

platform for the Chinese Calligraphers Association to conduct international exchanges. Over the years, the association has organized calligraphy exhibitions in France, Germany, Portugal, Australia, New Zealand, Mexico, Canada, Belgium, Russia, Mauritius and other countries, continuously strengthening the international communication and influence of the Chinese calligraphy.

The academic seminar of “The Beauty of Chinese Characters: Chinese Calligraphy from an International Perspective” conducted in-depth exchanges and discussions on the two topics of “Chinese Calligraphy in Mutual Learning among Civilizations” and “The Internationality and Forms of Chinese Calligraphy”. Experts and scholars from China, Japan, Italy, France and South Korea have delivered their speeches.

The Chinese Calligraphy Culture Communication Committee also held a special training session on the same day. Dong Zhanshun gave a lecture to the committee members entitled “Exploiting Two Advantages to Promote High-Quality Overseas Communication of Chinese Calligraphy”. Yan Fuchu, Wang Lixiang, Jiang Yin, Rong Tie and Zhang Ruitian also delivered relevant reports, expounding on their suggestions and thoughts on promoting the international communication of calligraphy. ✕✕

粤港澳“小梅花”盛放

"Little Plum Blossoms" from Guangdong, Hong Kong and Macao are in full bloom

5月18日至20日，首届粤港澳（第十五届广东省）少儿戏剧小梅花荟萃活动总决赛在广州粤剧艺术博物馆剧场举行。6场别开生面的少儿戏剧现场竞演陆续呈现，现场竞演的127个节目涵盖粤剧、潮剧、汉剧、西秦戏、花朝戏、京剧、黄梅戏7个剧种，最终分别评出个人专业组“金花十佳”和“金花”各10名，个人业余组“金花十佳”10名、“金花”20名，“优秀集体节目”10个。

一年一度的“广东省少儿戏剧小梅花荟萃”活动，是广东省18岁以下的青少年和儿童交流、展示传承岭南戏剧艺术成果的重要平台。基于粤港澳大湾区发展战略，本届活动扩容、升级为“首届粤港澳少儿戏剧小梅花荟萃”，由广东省文联、中国文联香港会员总会、澳门文化界联合总会、广东省剧协、广东省繁荣粤剧基金会、广州市荔湾区文化广电旅游体育局共同主办。

据悉，广东省少儿戏曲小梅花荟萃活动自2006年创办以来，已成功举办了14届，累积参评人数已超3000人次，参赛单位近百家，在“中国少儿戏曲小梅花荟萃”活动中屡获佳绩，有多个节目入选中国少儿戏曲小梅花20周年汇报演出、全国少儿戏曲小梅花“送你一朵小红花”网络展演活动等，助推青少年学习传统戏曲成为新风尚。 >>>



首届粤港澳少儿戏剧小梅花荟萃总决赛
个人专业组比赛现场 薛才焕摄

From May 18th to May 20th, the final of the first Guangdong, Hong Kong and Macao (15th Guangdong Province) Children's Drama Little Plum Blossom Gathering has been held at the theater of Cantonese Opera Art Museum. Six unique children's drama live performances have been presented one after another. The 127 live performances covered seven genres: Cantonese opera, Teochew opera, Han opera, Xiqin opera, Huachao opera, Peking opera, and Huangmei opera. In the end, 10 "Top Ten Golden Flowers" and 10 "Golden Flowers" were selected in the professional group, 10 "Top Ten Golden Flowers" and 20 "Golden Flowers" were selected in the amateur group, and 10 "Outstanding Group Programs" were selected.

The annual "Guangdong Children's Drama Little Plum Blossom Gathering" event is an important platform for young people and children under the age of 18 in Guangdong to communicate, display and inherit the achievements of Lingnan drama art. Based on the development strategy of the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area, this event has been expanded and upgraded to the "First Guangdong-

Hong Kong-Macao Children's Drama Little Plum Blossom Gathering", co-organized by the Guangdong Federation of Literary and Art Circles, the Hong Kong Member Federation of the CFLAC, the Macao Cultural Circles Federation, the Guangdong Drama Association, the Guangdong Cantonese Opera Prosperity Foundation, and the Culture, Radio, Television, Tourism and Sports Bureau of Liwan District, Guangzhou.

It is reported that since its inception in 2006, the Guangdong Children's Drama Little Plum Blossom Gathering has been successfully held for 14 sessions, with a cumulative number of participants exceeding 3,000 and nearly 100 participating units, which have repeatedly claimed good achievements in the "Chinese Children's Drama Little Plum Blossom Gathering" event. Many programs have been especially selected for the 20th anniversary performance of Chinese Children's Drama Little Plum Blossom, online performance event of "Sending You a Little Red Flower" of national children's drama little plum blossom and etc., helping to promote the new trend of youth learning traditional opera. >>>

Holding of the 15th Cross-Strait and Hong Kong and Macao Art Forum

第15届海峡两岸暨港澳地区艺术论坛举行

文、图\本刊记者 冉丹 Ran Dan



启幕嘉宾在第15届海峡两岸暨港澳地区艺术论坛上合影

海峡两岸暨港澳地区艺术论坛是中国文联加强与港澳台地区文化交流的品牌项目，旨在传承弘扬和发展中华优秀传统文化，研究和探索中华文化在新时代的发展规律，增强中华文化在世界文化发展格局中的竞争力和影响力；扩大和加强海峡两岸暨港澳地区文艺交流，增进文艺团体和文艺工作者之间的交流与合作，推动海峡两岸暨港澳地区文艺事业繁荣发展。

The Cross-Strait and Hong Kong and Macao Art Forum is a brand project of the China Federation of Literary and Art Circles dedicated to strengthening cultural exchanges with Hong Kong, Macao and Taiwan. It aims to inherit, promote and develop China's excellent traditional culture, study and explore the development laws of Chinese culture in the new era, and enhance the competitiveness and influence of Chinese culture in the world cultural development pattern; expand and strengthen literary and artistic exchanges across the Taiwan Strait and Hong Kong and Macao, advance exchanges and cooperation between literary and artistic groups and individuals, and promote the prosperity and development of literary and artistic undertakings across the Taiwan Strait and Hong Kong and Macao.

6月26日至27日，由中国文联和澳门文化界联合总会、澳门基金会共同主办，中国文联香港会员总会、台湾中国文艺协会协办的第15届海峡两岸暨港澳地区艺术论坛在澳门特别行政区举办。

中国文联党组书记、副主席李屹，中央政府驻澳门联络办副主任吕玉印，外交部驻澳门特派员公署特派员刘显法，中国文联党组成员、中国书协分党组书记、驻会副主席李昕，中宣部港澳台新闻局副局长唐小棠，国务院港澳事务办公室四局副局长、一级巡视员郭舒，国务院台湾事务办公室交流局副局长、一级巡视员李京文，国务院港澳事务办公室四局一处二级巡视员许丽，中国文联香港会员

总会会长、香港立法会议员马逢国，澳门基金会行政委员会主席、澳门文化界联合总会会长吴志良，台湾中国文艺协会理事长王吉隆，中国美协分党组书记、驻会副主席马锋辉，中国文联港澳台办公室主任董占顺，中国文联理论研究室主任周由强，中国文联文艺志愿服务中心主任冀彦伟，中国电影出版社有限公司党委书记、董事长朱虹子，贵州省文联党组书记、

副主席徐锡广，中央政府驻澳门联络办宣传文化部部长万速成，澳门文化界联合总会理事长、澳门莲花卫视台长李自松等出席论坛开幕式及相关活动。

李屹在论坛开幕式上的讲话中指出，文化是一个国家、一个民族的灵魂。一个民族的复兴，总是以文化的兴盛为强大支撑；一个时代的进步，总是以文化的繁荣为鲜明标识。站在新的历史起点上，如何大力弘扬中华文化、推动中华文化更好走向世界，为创造人类文明新形态、推动世界文明进步作出贡献，是中华儿女共同的时代责任和历史使命。围绕中华文明的突出特性与当代文艺的审美表达以及全媒体时代中华文化的国际传



中国文联党组书记、副主席李屹在论坛开幕式上讲话

播等议题，结合海峡两岸和港澳地区的艺术实践，从不同学科视角、各个艺术领域展开全方位交流对话，很有现实意义和艺术价值。

李屹希望海峡两岸与港澳地区的文艺工作者坚定文化自信，并肩守护中华文化根与魂；发挥融合优势，打造中外文化交流互鉴平台；创新传播理念，共同向世界讲好中国故事；坚持以艺通心，携手创造民族复兴美好未来。

李屹表示，中国文联是中国文艺工作者之家，将紧紧围绕团结引导、联络协调、服务管理、自律维权的基本职能，充分发挥组织优势和专业优势，一如既往地台湾暨港澳地区文艺工作者提供支持与服务，搭建更多交流交往、增进友谊、合作发展的平

台，凝聚中华文艺力量，传承中华文明血脉，共同为建设文化强国和中华民族现代文明贡献智慧和力量。

马逢国、吴志良、王吉隆分别代表港澳台地区在论坛开幕式上致辞。

本届论坛以“中华文化遗产发展与国际传播”为主题，设置一个主论坛和两个平行论坛，来自海峡两岸暨港澳地区的近100位专家学者和艺术家，立足新时代全面建设社会主义现代化国家新征程，聚焦“中华文明突出特性与当代文艺的审美表达”“全媒体时代中华文艺的创新与传播”等话题，结合海峡两岸暨港澳地区文化艺术工作实际，对中华文化的传承发展、国际传播、中华美学精神、当代艺术实践等进行深入探讨。在主论坛中，王一川、何嘉坤、向云驹、穆欣

欣、景小勇、刘增锴、刘旭东、钟怡等8位代表进行发言；在平行论坛中，张晶、邝美云、梁蓝波、齐隆壬等18位代表作分享交流。

论坛举办期间，“中国故事·2024澳门故事”华语短片季终评项目发布仪式及庆祝中华人民共和国成立75周年、澳门回归祖国25周年·2024“濠江之春”专场文艺晚会等作为配套活动举办。此外，还设置了文化场所参访、分组讨论、论坛小结和闭幕式等环节。据悉，贵州将接棒成为下一届海峡两岸暨港澳地区艺术论坛主办地。 >>>



扫一扫浏览更多内容

Employing literature and art to compose a glorious chapter of Chinese civilization

——Note of the 15th Cross-Strait and Hong Kong and Macao Art Forum

用文艺谱写中华 文明的时代华章

——记第15届海峡两岸暨港澳地区艺术论坛

文、图\本刊记者 冉丹 Ran Dan

“文明永续发展，既需要薪火相传、代代守护，更需要顺时应势、推陈出新。”站在新的历史起点上，如何更好地传承发展和弘扬中华文化、更好地推动中华文化走向世界，为建设中华民族现代文明、创造人类文明新形态、推动世界文明交流互鉴作出贡献，是中华儿女共同的时代责任和历史使命。

“ The sustainable development of civilization requires not only the inheritance and the protection by generations, but also the need to adapt to the times amid innovation." Standing at a new historical starting-point, how to better inherit, develop and promote Chinese culture, further promote Chinese culture to the world, and contribute to building the modern civilization of the Chinese nation, creating a new form of human civilization, and promoting exchanges and mutual learning among world civilizations is the common responsibility and historical mission of the Chinese people.

6月26日至27日，第15届海峡两岸暨港澳地区艺术论坛在澳门特别行政区举办，来自海峡两岸暨港澳地区的近百位专家学者和艺术家，立足新时代全面建设社会主义现代化国家新征程，以“中华文化传播发展与国际传播”为主题，聚焦“中华文明突出特性与当代文艺的审美表达”“全媒体时代中华文艺的创新与传播”等话题，对中华文明的突出特性和中华文化的传承发展、国际传播、中华美学精神、当代艺术实践等进行深入探讨，为中华优秀传统文化的传承发展和传播建言献策，达成广泛共识。

探寻文化自信之因

中华文明5000多年绵延不断、经久不衰，在长期演进过程中，形成了中国人看待世界、看待社会、看待人生的独特价值体系、文化内涵和精神品质，铸就了中华民族博采众长的文化自信。北京师范大学文艺学研究中心研究员、中国文艺评论家协会副主席王一川表示，典型及典型化是百余年来现代中国文艺和文艺理论的突出特性之一。从近年来《人世间》《觉醒年代》《山海情》等文艺作品中的一个艺术典型来看，当前中国文艺正在继续自身的艺术典型化进程。他介绍，典型范畴最初来自西方，其从西方到中国的跨文化理论旅行表明，恰是中华文明以自身突出的连续性、突出的创新性、突出的统一性、突出的包容性、突出的和平性去加以接引和涵濡，使之逐步成为中国化的产物，而这种艺术创造将会有力地助推中国文艺的精品或高峰筑就进程。

“就当代文艺而言，中华美学精神是中国传统艺术的结晶，也是中华优秀传统文化的突出形式。”中国文学艺术基金会副理事长兼秘书长、中

国文艺评论家协会副主席向云驹深刻阐述了艺术与文明的关系。“中华文明的五个突出特性也是中华文明的精神高度。用世界性的眼光审视中华文明，用人类文明的高度把握中华优秀传统文化的本质和实质，这是我们重新认识中国历史、文化、艺术，以高度的文化自觉和文明自信建设中华民族现代文明的最重要的理论指引和思想启迪。”向云驹谈道。

立足于美育教育者与文艺创作者的双重身份，北京师范大学艺术与传媒学院院长、教授肖向荣从东方“和而不同”的传统理念出发，分析了其在当代表达中的实践与价值，并提出通向整体艺术的当代美育观。“‘和而不同’的东方文化，从几千年前延续至今，既具备自己独特的文化魅力，更体现出开放性以及对外来文化的宽容精神，是中国美育教育的源头和精神内核所在。”肖向荣说：“当代‘大美育’的指向下，纵观中西美育的‘大家’思想，正是一种‘和而不同’理念的殊途同归。当下中国提出的人类命运共同体的理念，正是跨越了民族、国家、意识形态的全球观的指引。”

“中华传统艺术是在发挥创造性的历程中不断传承和发展的，是让‘过去性’和‘现存性’统一起来构成的艺术传统。而创新是无法脱离传统的，或对传统的创造性应用，或在对传统反思的基础上出新。”中国传媒大学艺术研究院院长、教授王廷信如是说。如何传承才能更好担负起新时代新的文化使命？他总结了如下几个方面：广泛深入持续开展传统文化的教育，保持传统的经典面貌，让传统以创造性的姿态融入现代中国人的日常生活，为民众创造独特的体验方式，大力加强对传统文化传播途径的

建构。

科艺融合视域下的当代文化表达

文化与科技的融合为探寻中华优秀传统文化的当代表达提供了切实的路径。“创新”既是科技与文化的共通之处，也是新时代的精神谱系。论坛期间，故宫博物院和澳门科学馆合作的《发现·养心殿》主题数字展正在通过新技术、新手段讲述着紫禁城中发生在养心殿的故事。“当科技越是发达，呈现出主导世界的趋势时，人类寻求精神原乡的需求就越迫切。”澳门科学馆股份有限公司董事长、中国文联全委穆欣欣以主题数字展为例谈道：“中华优秀传统文化为数字文明、数字产业、数字世界植入人文元素提供文化养分，而科技的介入使大众和文化的关系更加紧密。从展览中我们看到科技在中华优秀传统文化传播方面的无限可能，数字技术产业发展也亟须以中华优秀传统文化为内容来助推。”

自2022年11月OpenAI发布ChatGPT后，对人工智能生成内容（AIGC）产生翻天覆地的变革。台湾世新大学广播电视电影学系兼任教授齐隆壬通过梳理当今AI发展趋势和现象，探讨建立中华视觉文化与人工智能生成内容（AIGC）深度融合的可能性和可行性。文心一格、“墨池”、ARTI Designer XL等AIGC平台及《龙门》《西游记·猴王问世》《诗路人生·李白》等AIGC作品的诞生，为两者的深度融合提供开创性范例。他认为，倘若建立多元和众多的中华视觉文化和艺术的数据库，对推动和推广中华视觉文化和人工智能生成内容（AIGC）的深度融合必有成效。

在中国传媒大学文科资深教授、



第十五届海峡两岸暨港澳地区艺术论坛活动现场

人文学院院长张晶看来，数智时代的到来也因其依赖技术进行审美的特点衍生出碎片化审美和被动审美问题，从而影响当代文艺的审美表达。这一困境应该如何应对？张晶表示，在数智时代，重视中华文明的突出的连续性、突出的创新性、突出的统一性、突出的包容性和突出的和平性的传统，可以解除碎片化媒介环境带来的审美主体弱化和被动审美等问题。他认为，中华文明的五大突出特性，极大地强调了“人”作为主体的审美感受或审美态度的重要作用，对于考察美与艺术的欣赏创造和审美主体关系的问题对于当下数智时代的艺术创造具有十分宝贵的启示意义。

拓宽中国故事的国际传播

网络文学作为新兴的文化产业，在中华文化的传承与国际传播中扮演着重要角色，其所蕴含的中国文化与中国价值亦随之广泛传播至国际舞台。“网络文学在国际传播领域所取得的显著成就，其核心动力源自中华五千年深厚的文化底蕴以及中国网络文学独特的创作机制。”晋江文学

城总裁刘旭东说：“如何进一步发挥网络文学在文化传承发展和国际传播中的作用？首先，需确保作品储备的丰富性；其次，应积极推动作品向其他艺术形式的转化，打破观众群体限制，使其成为全民共享的文化产品；同时，还需事先深入了解不同国家或地区受众对网络文学类型的偏好，以进行针对性的运营策略制定。”

近年来，以国宝文物《千里江山图》为创作背景的舞蹈诗剧《只此青绿》、以表现东坡精神为主题的现代舞诗剧《诗忆东坡》等优秀舞台艺术作品在海内外反响热烈。中国东方演艺集团以“用艺术讲好中国故事”为着力点，以“影响力先行”的方式持续开拓海外市场。诚如中国东方演艺集团党委书记、董事长景小勇所言，文化“出海”，内容是根本，渠道要畅通。新的历史机遇下的中国综合国力和国际地位不断提升，国际社会期待聆听新的中国故事，了解一个真实、开放、包容、立体的中国。

“中西文化要想真正做到交流，需要双方都了解彼此的文化。”香港表演艺术博览会国际顾问何嘉坤从其多年的艺术实践中发

现，由于中西方审美的差异，中国文化要走向国际，需要一个出口，需思考如何引导尚未和中国文化审美接触过的其他国家来了解中国文化、探索中国文化，促进中国文化在国际上的交流与传播。台湾吴兆南相声剧艺社团长、相声表演艺术家刘增锴也有同样的思考，他以小见大，谈及中华美学的一大特色——“留白”，这种触及绘画、建筑、音乐、文学、戏剧、曲艺等各个门类的独特艺术表现形式渗透在传统中国文人的日常生活和审美中。刘增锴认为，“留白”所体现的深层核心是中国传统的阴阳辩证和虚实相生，是中华文化的独特性，需要更高层面的“知音”去感受和理解，也因此使中国艺术国际化受到影响，希望在深化文明交流互鉴的今天，寻求更多方法推动中华文化更好走向世界。

全球文明倡议提出“共同倡导尊重世界文明多样性，共同倡导弘扬全人类共同价值，共同倡导重视文明传承和创新，共同倡导加强国际人文交流合作”，其核心在于以文明交流超越文明隔阂、文明互鉴超越文明冲突、文明包容超越文明优越。“中国与葡语国家在数百年的文化互动相生中诞生了以中华文化为主、兼容西方文化的澳门多元文化，澳门也因此成为承担‘文化协调’功能的区域。”澳门基金会行政委员会副主席、中国文联全委钟怡表示，不久前，澳门正式当选2025年“东亚文化之都”，在澳门回归祖国25周年和深合区实现第一阶段发展目标之年，澳门文化界将凝聚澳门艺术界，持续发挥中西文化荟萃、国际交流广泛的优势，努力做好传播中华文化的先行者、创新者、实践者，为全球文明倡议的“落地”贡献独有的“澳门模式”。>>>

2024 “Spring of Haojiang River - Grand Gathering of Artists from Macao and Chinese Mainland” holding of series of activities

2024 “濠江之春——澳门与内地艺术家大联欢”系列活动举行

文、图\本刊记者 冉丹 Ran Dan

“濠江之春——澳门与内地艺术家大联欢”活动自2011年创办以来，已成功举办13届，旨在深化澳门与内地文化艺术交流合作，展示中华优秀传统文化，增进澳门文化艺术界的团结与合作。

Since its inception in 2011, the “Spring of Haojiang River – Grand Gathering of Artists from Macao and Chinese Mainland” event has been successfully held for 13 sessions. It aims to deepen cultural and artistic exchanges and cooperation between Macao and the Mainland, showcasing the excellent Chinese culture, and enhancing unity and cooperation amongst the city’s cultural and artistic circles.

6月26日，由中国文联、中央政府驻澳门特别行政区联络办公室指导，澳门中华文化联谊会、澳门文化界联合总会、中国文艺志愿者协会、云南省文联主办，中国文联文艺志愿服务中心、广东广播电视台承办的庆祝中华人民共和国成立75周年、澳门回归祖国25周年·2024“濠江之春——澳门与内地艺术家大联欢”系列活动在澳门开幕。

26日晚，2024“濠江之春——澳门与内地艺术家大联欢”开幕式暨第15届海峡两岸暨港澳地区艺术论坛欢迎宴会成功举办。全国政协副主席何厚铨，中国文联党组书记、副主席李屹，中央政府驻澳门联络办副主任吕玉印，中国文联党组成员、中国书协分党组书记、驻会副主席李昕，中宣部港澳台新闻局副局长唐小棠，国务院港澳事务办公室四局副局长、一级巡视员郭舒，国务院台湾事务办公室交流局副局长、一级巡视员李京文，国务院港澳事务办公室四局一处二级巡视员许丽，澳门特别行政区社会文化司司长欧阳瑜，外交部驻澳门特派员公署特派员代表高原，澳门特别行政区文化局局长梁惠敏，澳门基金会行政委员会主席、澳门文化界联合总会会长吴志良，澳门中华文化联谊会会长梁华，台湾中国文艺协会理事长王吉隆，中国美协分党组书记、驻会副主席马锋辉，中国文联港澳台办公室主任董占顺，中国文联理论研究室主任周由强，中国文联文艺志愿服务中心主任冀彦伟，中国电影出版社有限公司党委书记、董事长朱虹子，贵州省文联党组书记、副主席徐锡广，广东省广播电视台党委书记、台长蔡伏青，云南省文联党组成员、副主席缪开和，珠海市委常委、统战部部长郭才武，中央政府驻澳门联络办宣传文化部副部长殷汝涛，澳门文化界联



殷秀梅演唱歌曲《阔步新时代》



张凯丽、萧显华朗诵《澳门·我们》

合总会理事长、澳门莲花卫视台长李自松等出席活动。参加第15届海峡两岸暨港澳地区艺术论坛的专家学者、内地与澳门本地艺术家共300余人参加活动。开幕式上，李昕、梁华、李自松先后致辞。冀彦伟代表中国文艺志愿者协会向澳门文艺志愿者协会授旗。内地和港澳地区的文艺工作者奉献了精彩的演出。

27日晚，庆祝中华人民共和国成立75周年、澳门回归祖国25周年·2024“濠江之春”专场文艺晚会

暨中国文联文艺志愿服务团走进澳门主题演出在澳门文化中心举办。中国文联党组书记、副主席李屹，国务院港澳办副主任、中央政府驻澳门联络办主任郑新聪等有关领导和嘉宾出席演出活动，参加第15届海峡两岸暨港澳地区艺术论坛的专家学者与澳门市民及各界代表1000余人观看演出。

整场演出在澳门学子深情合唱的《七子之歌》中拉开序幕，共分为“濠江蜿蜒情意浓”“濠江潮涌风正劲”“濠江奔流向未来”三个篇章，以



何赛飞演绎越剧选段《双珠凤·游春》



曾小敏、文汝青、朱红星演绎粤剧选段《白蛇传·情》



创意街舞《言咏》



吕薇、莫华伦演唱歌曲《把心交给你》



2024“濠江之春”专场文艺晚会暨中国文联文艺志愿服务团走进澳门演出现场



王丽达、毋攀演唱歌曲《百花引》



阿云嘎、梁嘉宝演唱歌曲《推开未来之门》



三封“濠江来信”串联起整场演出，娓娓道来、情真意切。节目中既有展现中华优秀传统文化的京剧、粤剧、越剧，又有备受观众喜爱的云南、广西、广东传统民歌和青春洋溢的街舞表演，还有近年来新创作的《百花引》《把心交给你》《时代感》《阔步新时代》《和祖国在一起》等精品佳作。演出还专门打造了内地艺术家与澳门学生联袂表演的主题朗诵《澳门·我们》和献礼歌曲《推开未来之门》，展现迎接新中国成立75周年、澳门回归祖国25周年的喜悦之情。

晚会由康辉、蓝羽和李佳联袂主持，殷秀梅、张凯丽、何赛飞、吕薇、曾小敏、王丽达、王艳、王喆、金志文、毋攀、徐子崴、阿云嘎、于海洋、邓男子、斯琴高丽、伍珂玥、高瑞璇等内地文艺志愿者和莫华伦、梁嘉宝、彭永琛等港澳文艺志愿者，昆明市民族歌舞剧院30余位舞蹈演员以及来自CHUC全国街舞联盟的街舞演员们参与表演，通过歌舞、戏曲、朗诵、魔术等多种艺术形式，生动呈现澳门当地文艺特色，集中展现文艺志愿者昂扬向上的精神风貌，鼓舞激励澳门社会各界与祖国共同奋进新时代、阔步新征程，为推进中国式现代化建设贡献力量。

28日晚，“濠江之春——中华曲艺港澳情”专场演出继续在澳门文化中心举行。

据了解，“濠江之春——澳门与内地艺术家大联欢”活动自2011年创办以来，已成功举办13届，旨在深化澳门与内地文化艺术交流合作，展示中华优秀传统文化，增进澳门文化艺术界的团结与合作。经过十余年的不懈努力，“濠江之春”系列活动已成为推动澳门文化艺术繁荣发展的知名品牌和促进两地艺术家团结交流、联谊合作的重要平台。✕✕

China-France cultural exchanges: more than 300 years, a look across the ocean

中法文化交流： 三百余年，跨越重洋的对望

文\德加 De Jia

在中法建交60周年之际，中法关系正如古老而年轻的两国文明，既有历史深厚的积淀，又有未来无限的可能。

On the occasion of the 60th anniversary of the establishment of diplomatic relations between China and France, the bilateral relation is like the two ancient yet young civilizations, with both a profound historical accumulation and unlimited possibilities in the future.



1688年3月21日（康熙二十七年二月二十），法国国王路易十四派出的科学传教团于北京受到康熙皇帝的召对，龙——中国人独特的文化创造和精神标识，与百合花——法国王室的标志——于这一年真正相遇。

1964年1月27日，中法两个伟大民族打破冷战藩篱，再一次实现历史性握手，点燃了外交“核爆”，令全球为之一震。当时的法国《世界报》发表社论评价称：“两个具有独立性的国家走到了一起。”

而今，在中法建交60周年之际，中法关系正如古老而年轻的两国文明，既有历史深厚的积淀，又有未来无限的可能。

龙与百合花

17至18世纪，在欧亚大陆的两极，几乎同时出现两大强盛的帝国——亚洲的大清帝国和西欧的法兰西帝国。正是在这百多年间，它们进行了持续不断理解对方的尝试和类型多样文化交流的实践。两国之间的相互吸引，一直深藏于历史记忆之中，延续至今，成就了一段世界文明发展史上交流互鉴的佳话——在中法建交60周年之际，4月1日至6月30日，由故宫博物院和凡尔赛宫、博物馆及国家园林公共机构主办的“紫禁城与凡尔赛宫——17、18世纪的中法文化交往”展览亮相故宫博物院文华殿，以约200件文物精品，展现了300余年来中法双方彼此尊重、相互欣赏的政治交往史，和彼此借鉴、相互学习的文化交流史。

龙与百合花首次“对望”之后，约百位法国耶稣会士东来，很多法国人在华服务，他们对清代宫廷在科学、艺术、建筑、医学、地图测绘等诸多领域产生了重要影响；为了同中国知识分子交朋友，他们穿上中国长



青釉香水瓶 清乾隆 景德镇
高58厘米 瓶身直径34厘米
凡尔赛宫与特里亚农宫国立博物馆藏

袍，学会了说汉语甚至满语，阅读中国经典和历史，撰写中国诗文，从而成为第一代汉学家。

自17世纪末开始，中欧贸易渐入佳境，各种各样的中国物品不断输入欧洲，它们也将中国的形象直观地呈现在欧洲人面前；随着法国海上贸易的发展，越来越多的中国瓷器、扇子、屏风、泥人以及各种各样的手工艺品运抵法国——这时候的商人在疯狂赚钱的同时，无意之中充当了向欧洲传播中国文化的媒介——丝绸、瓷器、扇子等物品其实是一种变异的图像、一种文化载体、一种异域文化观念的渗透，包括中国的山川城池、人物服饰、神祇传说、风土人情、飞禽走兽在内的各种瓷器文饰直接呈现出中国图像，而刺绣服装、挂毯等丝织品上也绘有与中国有关的人物或者风景，它们进入法国人的家庭，就成为法国人穿在身上和挂在眼前的“中国”——欧洲大陆吹起强劲“中国

风”——18世纪法国画坛将洛可可风格推向极致的主将弗朗索瓦·布歇，也是最具代表性的“中国风”画家。

一代代“中国通”的努力，让法国逐渐成为欧洲汉学中心，甚至将汉学作为一门“对中国进行科学研究”的学问，一般公认也是由法国人所创立的——1814年12月1日，法兰西学院正式设立汉语教学科目，名为“汉语与满语语言文学”，浓厚的研究中国文化的空气，促使19至20世纪，雷慕沙、儒莲、沙畹、葛兰言等一批享誉世界的汉学家陆续出现——从此，法国一直居于欧洲汉学研究的中心地位，巴黎被誉为“西方汉学之都”。

“粘结剂”与“润滑剂”

清风明月本无价，近水远山皆有情。从18世纪初法国本土的巴洛克风格与中国艺术融合产生的洛可可艺术，百年前中国青年赴法学成后创作的一大批融通中外的文艺作品，到如今历经建交60年历程，中法艺术、文博、遗产等领域展开丰富多彩的合作与交流……同为拥有璀璨文脉的东西方文明代表，在两国人民历久弥新的友谊故事中，文化从未缺席。

相互理解，是中法关系发展的重要基石。历史上，中华文化曾经成为法国社会的时尚，在法国启蒙思想家的著作和凡尔赛宫的装饰中都能找到中华文化元素。同样，法国作家和艺术家的传世之作也深受广大中国读者喜爱。以2024年中法文化旅游年、巴黎奥运会等为契机，中法双方将积极扩大在文化、教育、科技、体育等领域的合作，掀起中法人文交流新热潮。

1月30日至2月18日，巴黎中国文化中心举办“丝路瓷行”中国景德镇陶瓷文化特展。展览从“丝路航程”“瓷语新境”“华夏万彩”“瓷

乾隆款画珐琅菊花纹壶
1783年 法国
通高9厘米 口径6厘米 足径5.8厘米
壶身宽10厘米 最长15.5厘米
故宫博物院藏



银镀金咖啡壶
约1680年 中国
高16厘米 宽18.2厘米 深8.5厘米
凡尔赛宫与特里亚农宫国立博物馆藏

上世界”“协和万邦”5个主题，展示中华文明突出的连续性、创新性、统一性、包容性、和平性。1月31日，上海豫园在巴黎风情园内的“山海有灵”灯会特别举行了“吉祥龙”灯组的点亮仪式，以此庆祝中法建交60周年及中法文化旅游年的开幕；灯会现场的中国武术、民族舞、传统杂技、川剧变脸等中国传统节目，让法国当地民众领略灿烂的中华文化。

早春3月，40多件法国现代艺术珍品亮相上海琉璃艺术博物馆，“遇见拿破仑：消失的宫殿”展览同期在北京举办。此前，法国吉美博物馆和敦煌研究院签订合作备忘录，就建设统一完整的“数字藏经洞资源库”等深化合作。

4月，法国凡尔赛宫皇家歌剧院管弦乐团在中国的多个城市举办系列音乐会巡演；4月18日，巴黎布龙尼亚宫启动了来自上海的“奔流：面向未来的无界之城”文化交流项目；5月，“古都文明对话（北京-巴黎）”在北京中国传媒大学和法国索邦大学举

行……

“两国人民友谊不断夯实。中国已成为法国主要留学生来源国之一，2022年在法留学生将近3万人；法国近千所中小学开设中文课程，学习中文的学生超过10万人。巴黎的埃菲尔铁塔、普罗旺斯的薰衣草田，北京的长城、西安的兵马俑，令两国游客在对方国度流连忘返。”中国驻法国大使卢沙野撰文这样介绍。

这一系列的文化交流活动，不仅加深了中法两国人民的相互了解和友谊，也为两国文明的新篇章书写了浓墨重彩的一笔，中法两国文化的深情“对望”，昭示着两国虽然分属东西方文明，价值理念、社会制度不同，但是文化就是最好的“粘结剂”和“润滑剂”。一个甲子的轮回，寓意承前启后、继往开来。面向未来，用历史的火炬照亮前行的路，在“各美其美、美美与共”的交流互鉴中，中法友谊必将迸发出更为璀璨的光彩，为世界的和平与发展以及人类的进步作出新的贡献。XX

Inspiration and rationality: the exchange of art and technology between China and France in the 17th and 18th centuries

灵感与理性： 17、18世纪中法艺术与 技术的交流

文\周蓉 Zhou Rong

“这所离宫比第戎城还要大，宫室千院，鳞次栉比；风光旖旎，气象万千，殿宇间雕梁画栋，金碧辉煌……”这是伏尔泰《哲学词典·美》中法国传教士王致诚对圆明园的描述。他于1738年来到中国，是一名为乾隆服务的宫廷画家。王致诚之所以来华服务，正是源自1688年康熙与路易十四的首次“对望”。

"This palace is larger than the city of Dijon, with thousands of palaces and courtyards lined up one after another; the scenery is charming and the atmosphere is magnificent. The palaces are decorated with carved beams and painted buildings..." This is the description of the Old Summer Palace (Yuanmingyuan Imperial Garden) by French missionary Wang Zhicheng in Voltaire's "Philosophical Dictionary of Beauty". He came to China in 1738 as a court painter serving Emperor Qianlong. The reason why Wang Zhicheng visited China to serve was precisely because of the first "eye-to-eye" encounter between Emperor Kangxi and Louis XIV in 1688.



伏尔泰像 1778年
尼古拉斯·德·纳吉列艾赫
凯瑟琳·卢瑟赫艾赫
高64厘米 宽52厘米
凡尔赛宫与特里亚农宫国立博物馆藏

康熙与路易十四，二人有许多相似之处，都是少年登基，都在各自的统治时期将国家推向繁荣盛世，他们还将中法交流提高到一个新的水平。在17、18世纪，中、法两国在文化艺术方面相互映照，在科技方面相互沟通。中、法文化都有悠久的历史，优雅而独特，充满了哲思与灵感，两国虽然相距遥远，但是形生势成，互为昭明。

4月1日至6月30日，在故宫博物院文华殿举行的“紫禁城与凡尔赛宫——17、18世纪的中法文化交往”展览，以中法两国外交、文化和艺术交流为主题，通过故宫博物院、凡尔赛宫以及其他收藏机构的大约200件文物，展现百年间双方彼此尊重、相互欣赏的政治交往史，彼此借鉴、相互学习的文化交流史。

巴洛克、洛可可风格中的“中国风”

在路易十四时期主要盛行的是巴洛克艺术，路易十五时期主要流行洛可可艺术，无论是豪华风格的巴洛克还是精巧纤盈的洛可可，在加上了“中国风”元素之后都更加灵动、浪漫，更加富有想象力。法国艺术家们更是将中国元素融入法兰西的艺术传统之中。

自13世纪马可·波罗的《马可·波罗游记》广泛传播以来，欧洲人对于神秘的东方一直抱有幻想，随着大航海时代中国的瓷器、茶叶、丝绸、艺术品等进入欧洲市场，由于质量精良，数量稀缺，它们为欧洲各国皇室所追捧，这一风潮在18世纪中叶达到顶峰，“中国风”成为社会财富、品位、时尚的象征。甚至在1839年，“中国风”以一种术语的形式出现在法国，并于1883年收录于《牛津

英语词典》中。

茶是中国带给欧洲的惊喜之一，随着沙龙的兴起，下午茶成为时尚，一套精美的茶具在社交场合之中扮演重要角色。最初，中国的瓷器被带往法国，精美的中国瓷器促进了法国瓷器制造业的发展，法国在17世纪下半叶就开始关注和研究中国瓷器工艺，从中国瓷器中汲取灵感。

饮茶的风气兴起虽早，但是真正成套的茶具是到18世纪才产生的。展览中凡尔赛宫许多精美的瓷器中都有中国元素，法国的塞弗尔瓷器工厂在18世纪中叶生产了许多中国风瓷器，甚至有些艺术家以绘制中国风图案为专长，例如画家路易·弗朗索瓦·雷科就是这样一位艺术家，此次展览中的“彩绘描金风景人物图成套瓷茶具”（1774年）就出自其手。

最为引人瞩目的是其中的托盘，温润洁白的瓷器上以金色勾描出中国园林中的一景，一位着青衣的男子乘船来到一处中国庭院，花园中一位朱衣仕女害羞地用扇子遮住面庞。画面中垂柳、假山、孩童以及渔船，都为这个遥远的爱情故事铺垫情境。整套作品典雅而精致，优美而富贵。

塞弗尔瓷器工厂的成功得益于法国精英阶层的支持，政治家、财政大臣亨利-莱昂纳德·贝尔坦即为其中之一。法国瓷器美誉欧洲，甚至也受到中国宫廷的欢迎，在故宫博物院就藏有塞弗尔瓷器工厂生产的“金彩折枝花卉纹碟”。

除了瓷器，“中国风”在建筑、家居设计中也体现得淋漓尽致。国王路易十四曾经为孟德斯潘夫人建造了特里亚农宫，那是一座以青花瓷为主题的“中国风”宫殿，由建筑师路易·勒沃设计，这是欧洲第一座中式风格的行宫，可惜的是1687年，这座宫殿被拆除，此次展览还展出了此宫



（左下）
彩绘描金风景人物图成套瓷茶具 1775年
路易斯-弗朗索瓦·雷科
法国塞弗尔瓷器工厂
凡尔赛宫与特里亚农宫国家博物馆藏

（右上）
彩绘描金风景人物图成套瓷茶具之茶盘细节



乾隆皇帝像瓷版画 约1776年
夏尔·埃鲁瓦·阿瑟兰（1743~1804年）
法国塞弗尔瓷器工场
高23.7厘米 宽17.4厘米
凡尔赛宫与特里亚农宫国立博物馆藏



路易十四肖像 约1672年
布面油画 让·卡尼尔
画心尺寸：纵174厘米 横223厘米
外框尺寸：纵187厘米 横227厘米 厚12厘米
凡尔赛宫与特里亚农宫国家博物馆藏

的铜版画和陶瓷残片。

法国路易十五王后玛丽·莱什琴斯卡十分钟爱凡尔赛宫的“中国人厅”，这个房间经过1747年和1761年两次布置，墙上悬挂有八幅中国人种植茶叶和商贸活动的油画，室内陈设着珍贵的瓷器与中国风格家具，异国情调与皇家富丽相得益彰。此次展览还展出了艺术家让-马克·纳蒂埃1748年创作的《法国王后玛丽·莱什琴斯卡肖像》。

“中国风”不仅体现在装饰艺术上，也为艺术大师们带去灵感，无论是安托万·华托（1684-1721）还是弗朗索瓦·布歇（1703-1770）都曾经为这一风格奉献自己的作品。安托万·华托设计的皇家聚珍室被认为是洛可可中式风格的代表，华托在他的“中国风”中加入了一缕其独特的忧郁气质。弗朗索瓦·布歇是另外一位重要的洛可可艺术家，他为皇家造毯厂设计了第二套中国风系列挂毯，其

中有“中国宴会”“中国集市”“中国舞蹈”“中国园林”等。此次展览展出了故宫博物院收藏的布歇作品《“中国集市”挂毯玻璃底片》。

“中国风”不仅体现在视觉艺术领域，在喜剧、文学、思想领域也有表现。1692年法国剧作家勒尼亚尔就曾经创作了四幕喜剧《中国人》；1755年8月20日，伏尔泰的五幕中国题材悲剧《中国孤儿》在巴黎近郊枫丹白露宫上演，演出获得了巨大的成功，将许久以来的“中国文化热”推向了一个新的高潮。伏尔泰还十分推崇孔子的思想，在《哲学词典》《路易十四时代》等多部著作中都对中国有介绍与分析。他在其著作《路易十四时代》的最后一章写道：“（康熙皇帝）是一位爱好欧洲技艺的君主”——这是对于遥远文明的心仪。

紫禁城中的法国珍奇

此次展览之中有一件广州市博物

馆收藏的18世纪作品《“皇帝与天文学家”挂毯》。在这件作品之中出现了中国的塔、孔雀，最重要的是其中一名侍卫手拿一个望远镜，而中国的皇帝手持一个圆规，被望远镜、地球仪等科学仪器围绕。虽然这件作品有许多想象的成分，却反映了一个当时的历史史实：欧洲传教士对于中国天文历法和科学的影响。

这件作品是出于对东方的想象，也反映了当时中国对于刚刚传入的西方科学的好奇。伏尔泰在《哲学词典·论中国》中曾经写道：

让我们承认他们对我们的温度计感到惊奇，对我们用硝酸钾凝固液体的方式感到惊奇，对托里拆利和奥托的所有实验感到惊奇，就如同我们首次看见这些有趣的科学发明一样。

确实，欧洲传教士带来了许多先进的科技，促进了中国科技的发展，而其中就有为数不少的法国传教士。

路易十四创建了法国科学院、



设计于1742年 弗朗索瓦·布歇
宽363.22厘米 高554.36厘米
明尼阿波利斯艺术学院收藏

音乐学院、建筑学院、舞蹈学院等，这一系列的措施使法国成为欧洲的科学文化中心。路易十四希望开展中法交往，他选择了精通数学、天文学、地理的传教士派往中国，其第一批成员包括洪若翰、白晋、李明、张诚、刘应。康熙二十七年二月二十（1688年3月21日），康熙接见了法国传教士。1693年，更是因为洪若翰、刘应用“金鸡纳霜”（奎宁）治愈了康熙的疟疾而得到皇帝的封赏和信任。在康熙的允许下，许多法国传教士来到中国，根据《在华耶稣会士列传及书目》记载，自法国派出科学考察团开始，有法国籍神父86人来华。他们带来了许多法国最新的科技成果：望远镜、显微镜、眼镜、多面体玻璃、凸透镜、烛台、温度计等。这些仪器不仅准确，而且十分贵重，清宫之中这类收藏很丰富，从此次展览展出的铜镀金嵌珐琅望远镜、铜镀金镶表椭圆把镜、银镀金浑仪等可窥见一斑。这些仪器伴随着《几何原本》等书籍，将西方的科技传入中国。

除了科技方面的交流，中国宫廷还对法国的玻璃工艺、珐琅彩工艺产

生了浓厚的兴趣。

乾隆很早就对西方的玻璃工艺非常感兴趣，根据《大清会典事例》，御用玻璃厂设立于康熙三十五年（1696年），隶属于养心殿造办处，有许多欧洲传教士在其中工作。此次展览之中就有乾隆款彩色玻璃带座撇口瓶，此瓶虽然是玻璃制成，但是通体白润，仿佛是白玉一般。再如乾隆款绕彩丝玻璃螺旋纹瓶，颜色更加多彩而华贵。另外一个蓝色透明玻璃方觚，虽然是青铜器觚的形制，但是以通体透明的蓝色玻璃制成。再有“蚀花玻璃套红嘉谷安和图挂屏”，作品是传统的中国吉祥题材，以蚀花玻璃技法创造，十分令人称奇。这些作品运用外国工艺，但保持了中国传统的审美和题材，是那一时期中西方文化交流的佳作。

不仅工艺品受到西方的影响，中国的绘画也受到了西方的影响，随着意大利传教士郎世宁等西方传教士的到来，西洋画法逐渐被宫廷接受。乾隆时期，除了郎世宁以外，法国耶稣会传教士王致诚（1702—1768）也是宫廷之中重要的西洋画家。乾隆十九年，王致诚

曾经应诏为11位朝廷重臣画像，他还曾经应命为许多归附的蒙古族厄鲁特首领画像，这些画像被八国联军掠去，今天依然有八幅存于德国柏林国立民俗博物馆。王致诚精湛的画艺深得乾隆赏识，他的肖像作品既保留了西洋绘画中的精细入微、惟妙惟肖，又善于捕捉对象人物的神情、状态，适当削弱光影以符合中国人的观看习惯，从而达到“写真传影”的效果。此次展览展出了他创作的《十骏马图册》，图中的骏马皆为乾隆皇帝的坐骑，王致诚以西洋画的方式画骏马，画中的树、石背景以中国画传统方式创作，应该是出于中国画师之手。

在中、法艺术与技术交流的漫漫旅途之中，有多少人曾经是文化的使者？这些使者无论是乘船从海上还是穿越大陆到达目的地，都必须冒着极大的风险，即使有如此的艰难险阻，不同文明之间依然保持着联系与交流，这种交流促进了不同文明之间的理解与友谊。无论是凡尔赛宫中熠熠生辉的中国风瓷器，还是紫禁城中锃亮依然的科学仪器，都为今人讲述着文明之间的对话与回音。XX

（作者系北京画院研究员）

"Meet Napoleon: The Lost Palace":
81 pieces of Napoleon's royal treasures
debut in Beijing

“遇见拿破仑：消失的宫殿”： 81件拿破仑御用珍宝首次亮相北京

文\誉北 Yu Bei



“遇见拿破仑：消失的宫殿”展览现场

本次展览不仅是一场沉浸式的历史回溯，更是一次深度的跨文化之旅。展览在跨越时空的布景中呈现拿破仑的多面人生，引领观众近距离体验皇室的生活，并通过多媒体数字技术还原杜乐丽宫、圣克卢和默东宫的华美宫殿。

This exhibition is not only an immersive historical review, but also an in-depth cross-cultural journey. It presents Napoleon's multifaceted life in a setting transcending time and space, leading the audience to experience the life of the royal family closely, and restores the magnificent palaces of the Tuileries Palace, Saint-Cloud and Meudon Palace through multimedia digital technology.



斯芬克斯红色天鹅绒椅



展览现场



身带裂痕的拿破仑胸像



烛台

3月30日至6月20日，在中国文物交流中心、法国驻华大使馆支持下，“遇见拿破仑：消失的宫殿”展览在遇见博物馆·北京798馆举办。本次展览是2024年庆祝中法建交60周年暨中法文化旅游年重点项目之一，由中国对外文化集团有限公司主办，中国对外演出有限公司、北京中创文旅文化产业集团、遇见博物馆承办，展品来源于法国国家家具管理馆和拿破仑基金会。

展览分为“崛起：成为拿破仑”“不为人知的另一面：科学与艺术的守护者”“再现：拿破仑的宫廷生活”3个单元，共展出81件（套）拿破仑时期宫殿御用珍贵文物，这些法国国宝级文物包括拿破仑和妻子约瑟芬的油画、雕塑，以及他们使用过的家具和装饰用品等。展览在跨越时空的布景中呈现拿破仑的多面人生，引领观众近距离体验皇室的生活，并通过多媒体数字技术还原杜乐丽宫、圣克卢和默东宫的华美宫殿。

本次展览不仅是一场沉浸式的历史回溯，更是一次深度的跨文化之

旅。拿破仑因其政治和军事成就享誉世界，展览为中国观众呈现了另一个维度的拿破仑：他学识渊博，精通数学、天文学，热爱建筑、音乐、绘画、文学；他鼓励艺术家办展览，在他的推动下，法国装饰艺术掀起了复兴浪潮，拿破仑时代被誉为“法国工艺艺术的黄金时代”。

拿破仑喜欢把古希腊、古罗马文化和埃及文化融合在一起，创造出独属于他的“帝政风格”。比如展出的“斯芬克斯红色天鹅绒椅”为鎏金木器，是约瑟芬皇后和拿破仑的母亲在正式场合使用的扶手椅，椅子的扶手雕刻有斯芬克斯，即人面狮身、长有翅膀，体现了帝政时期艺术特色。又比如展陈的来自圣克卢宫御座厅的约瑟芬皇后的条案和座椅。条案的四柱为埃及风格狮爪人像，正面装饰有铜镀金和青铜镀金的斯芬克斯、皇冠和棕榈的纹样，背面有镜子。

1799年，拿破仑担任第一执政，搬进了历史悠久的杜乐丽宫，随后选择圣克卢宫作为他的第二住所。默东

宫则是他赠与儿子的礼物。这三座承载了拿破仑帝王生活的宫殿却相继毁于火灾，现已不复存在。幸运的是，一批重要的家具和装饰品在灾难发生前被转移出来，此次展览借助3D复原场景技术重现了这些艺术瑰宝。

展品中最具历史厚重感的是身带裂痕的拿破仑胸像，他头戴象征军事胜利的桂冠，雕像上的碎裂和烈火烧灼的印迹仿佛在诉说拿破仑帝国的不朽传奇。拿破仑基金会特别出借的布面油画《身着加冕冠服的拿破仑》也十分珍贵。站在这幅巨制前，观众可以直观感受到拿破仑当时身着加冕礼服、头戴金色桂冠、手持雕鹰权杖的威严形象。此外还有杜乐丽宫带有拿破仑首字母的烛台、羊毛真丝挂毯等重磅展品。挂毯原有6张，5张毁于1871年高布林工厂大火。此次展出的挂毯图案是法兰西第一帝国的纹章，金色雄鹰抓着闪电，斗篷后簇拥着代表胜利的月桂树枝。挂毯上的权杖和正义之手再现了查理曼大帝加冕时的荣耀。 ❧

Compose the rhythm of light and shadow between black and white 在黑与白之间谱写光影韵律

文\周佳颖 Zhou Jiaying



黑与白 黎兆芳
20世纪50年代至60年代
M+, 香港 ©版权所有

自摄影术诞生之初，黑白摄影便以其独特的魅力，开启了视觉艺术的全新篇章。历经一个多世纪的沉淀与蜕变，黑白摄影依旧熠熠生辉，以其深沉的色调、细腻的质感，承载着摄影师的情感与思考，诉说着光影间不朽的故事。

Since the birth of photography, black and white photography has opened a new chapter in visual art with its unique charm. After more than a century of sedimentation and transformation, black and white photography is still shining. With its deep tones and delicate texture, it carries the photographer's emotions and thoughts, and tells the immortal story between light and shadow.

3月16日起，由香港西九文化区与法国五月艺术节合办，并与法国国家图书馆共同策划的“香港赛马会呈献系列：黑白——摄影叙事”特别展览在香港M+博物馆开展。此次展览是法国国家图书馆的摄影藏品首次大规模在亚洲公开展出。

作为2024年法国五月艺术节的开幕节目，“香港赛马会呈献系列：黑白——摄影叙事”是M+首个致力于探索摄影媒介的展览，展出逾250幅法国国家图书馆收藏的珍贵照片，以及30多幅来自M+馆藏的作品，作品横跨1915年至2019年，出自超过170位国际知名摄影师之手，按时序展示摄影师如何通过黑白摄影捕捉对比、细腻变化和光影。此次特别展览分为“对比”“光影”“色景”三个部分，通过提供不同的视角让观众理解逾百年来黑白影



我没有手抚摸我的脸
马里奥·贾科梅利
1961至1963年摄、约1971年印
法国国家图书馆，巴黎
© Mario Giacomelli Archives

像创作的发展，旨在带领观众走进黑白影像的世界，审视黑白摄影这个历久弥新的艺术媒介，追溯摄影师们的创作如何影响这种深富表现力的艺术媒介。

“对比”捕捉日常生活中具有强烈反差的瞬间，摄影师运用摄影器材，将周遭景物化为一个充满对比的世界。他们精心布置构图，其黑中见白、白中见黑的演绎手法，加强我们对现实的感知。此主题分为“白纸”和“黑画”两个章节，进一步探索光与暗。“光影”展示摄影师如何以光作画，勾勒出影像的细腻质感、氛围、图案和结构。这些作品回归摄影（photography）的英文字源——该字由希腊文的两个词语“phos”和“graphe”组成，意谓“以光书写或绘画”。在此部分中，“黑夜”和“黑魔法”

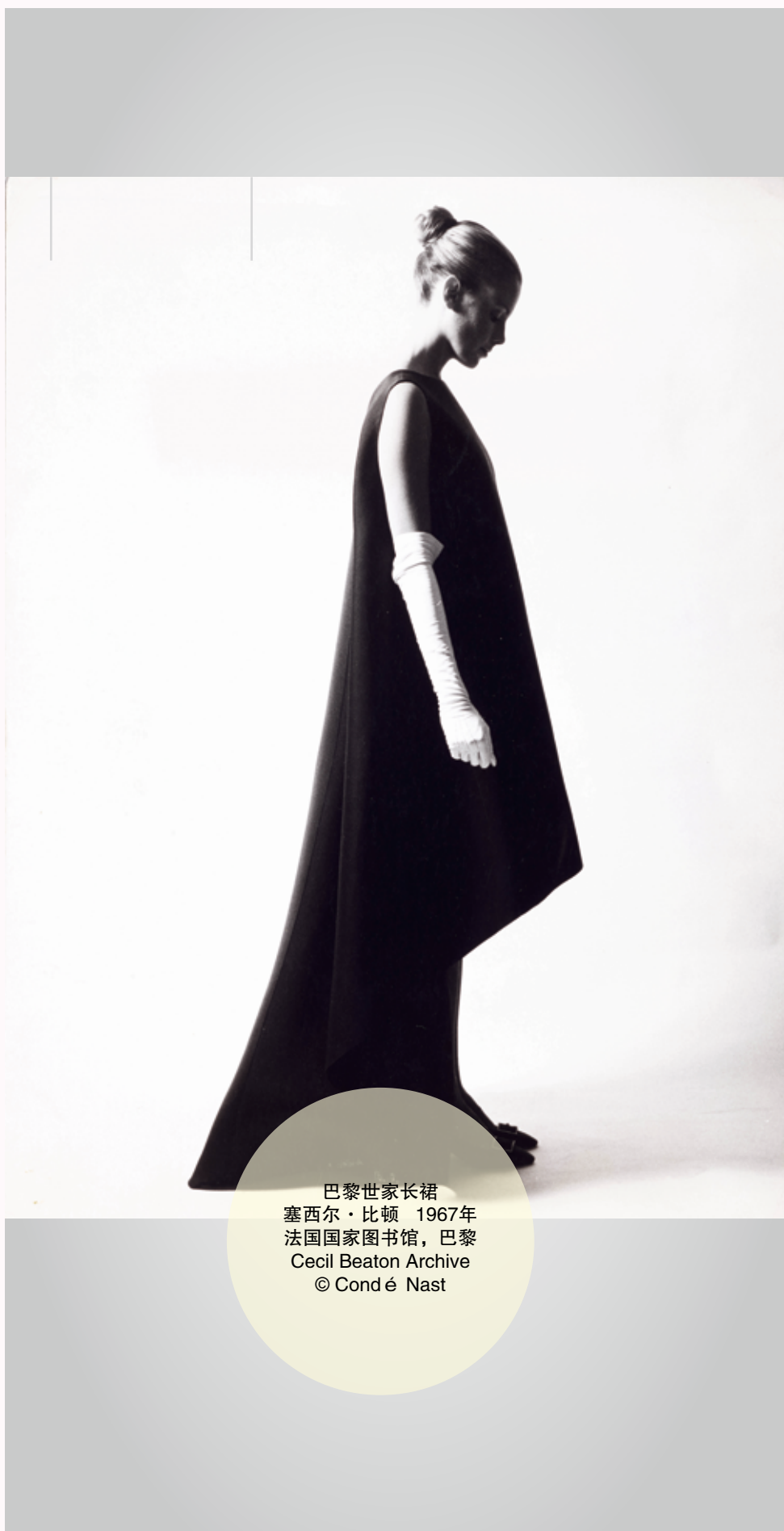
两个章节聚焦于闪光灯和无相机摄影等技术的发明，如何将摄影媒介推向创意新领域，为影像制作指引新方向。在黑白两极的光谱之间，是一连串灰调以及无数细腻的色调变化。展

览最后的部分呈现一系列灰阶色谱的连续影像。“色景”凸显黑白相片的表面肌理和材质，以及灰色调的细微差别如何令单色摄影产生无穷变奏——这正是现今时代中历久弥新的美学。

黑白摄影通过极简的色彩表达，将现实世界的纷繁复杂提炼为影像，让人在黑白灰的交织中感受到一种别样的美。M+副总监及总策展人郑道炼在谈及黑白摄影的魅力时说道：“单色摄影的形式和色调具有捕捉现实和揭示超现实抽象的力量。面对商业领域和社交媒体中彩色和数码摄影的过度饱和，黑白摄影仍能够以其富有震撼力和诗意的对比引人入胜。本次展览展出的作品怀旧而奔放、内敛且前卫，反映了对世界的美丽演绎，并凸显出贯穿于世界各地黑白摄影大师作品的艺术实验。”

在全球化的今天，不同文化间的交流与融合显得尤为重要。作为中法文化交流的一项重要活动，此次摄影展不仅展示了黑白摄影的独特魅力，更成为了一座连接两国文化的桥梁。法国五月艺术节执行总监马沙维认为：

“这次合作体现了法国五月艺术节对丰富文化交流的坚定承诺。我们在合作中展开深厚而充满活力的艺术对话，颂扬艺术这门世界语言，缔造文化桥梁，激发相互理解。”通过欣赏这些充满艺术性和思想深度的作品，观众得以跨越地域和语言的障碍，共同感受光影的魅力，体验不同文化背景下的审美与情感共鸣，探寻那些隐藏在黑白世界中的美好与奇迹。 >>>



巴黎世家长裙
塞西尔·比顿 1967年
法国国家图书馆，巴黎
Cecil Beaton Archive
© Condé Nast

夜曲——避难所
吉尔伯特·法斯特纳肯斯
1982年摄、1983年印
法国国家图书馆，巴黎
© Gilbert Fastenaekens



迷离世界
何藩
1959年
M+, 香港
© 何藩



中国北京昆明湖
勒内·布里
1964 年
法国国家图书馆, 巴黎
© René Burri/Magnum
Photos



扫一扫浏览更多内容

带着徕卡相机的女孩
亚历山大·罗钦可
1934年摄、约1950年印
法国国家图书馆
巴黎
© Aleksandr Rodchenko





光之篮
佛洛·加杜诺
1989 年
法国国家图书馆，巴黎
© Flor Garduño

Giant pandas and golden monkeys witness the wonderful cultural exchange between China and France

大熊猫、金丝猴“双宝” 见证中法文化交流奇缘

文\立风 Li Feng



“宝兴之宝·见证中法文化交流奇缘”——庆祝中法建交60周年大熊猫、金丝猴双宝文化艺术展，现场的《国之瑰宝·百猫图》（左）与《中华精灵·百猴图》

早在1869年，法国博物学家阿尔芒·戴维已经在“宝藏兴焉”之地——四川省雅安市宝兴县首次遇见我国的特有物种大熊猫及川金丝猴，两大国宝因此被世界首次科学发现，距今已经过去155年。

As early as 1869, French naturalist Armand David first encountered our country's endemic species, the giant panda and the Sichuan golden monkey, in Baoxing County, Ya'an City, Sichuan Province, where "treasures are found". The two national treasures were thus scientifically discovered by the world for the first time, which has been 155 years since then.

“宝兴之宝·见证中法文化交流奇缘”——庆祝中法建交60周年大熊猫、金丝猴双宝文化艺术展，于3月31日至5月31日在中国科学院国家动物博物馆举办。

本次展览由中国野生动物保护协会、中华全国集邮联合会指导，四川省人民对外友好协会、北京市人民对外友好协会、中国科学院动物研究所、四川新华出版发行集团、雅安市委宣传部、四川省宝兴县人民政府共同主办，国家动物博物馆、新华文轩出版传媒股份有限公司、成都大学中国双宝文化研究中心、宝兴县文化体育和旅游局等单位共同承办。

2024年是中法建交60周年，而早在1869年，法国博物学家阿尔芒·戴维已经在“宝藏兴焉”之地——四川省雅安市宝兴县首次遇见我国的特有物种大熊猫及川金丝猴，两大国宝因此被世界首次科学发现，距今已经过去155年。

中法两国的友谊在大熊猫文化的牵引下延续至今。从1869年法国博物学家发现大熊猫，到1973年中国首次向法国赠送大熊猫，再到2017年中法两国元首夫人共同为刚刚降生的大熊猫幼崽

“圆梦”命名，大熊猫始终是中法之间的“自然大使”，不断增进着两国人民之间的友谊和交流。

大熊猫与川金丝猴是我国的两大生态名片，两大物种相互伴生，是地球生态文明的形象代言，承载着和平、友好、和谐的中华文化传统基因与“和合共生”的中国哲学理念，是世界传播友谊的使者。

展览经中国科学院动物研究所专家学术支持，在讲述大熊猫及川金丝猴被发现与保护的故事同时，也精选中国双宝文化学者、摄影艺术家薛康多年研究、创作、积累的双宝文化艺术成果。通过“双宝缘起”“友好使者”“双宝绽放”等展览单元，呈现双宝摄影作品、双宝邮集、双宝文创、双宝相关出版物及文献等丰富展品，立体展示大熊猫、川金丝猴作为“传播友谊的使者”促进国际文化交流的重大意义，以及双

宝文化背后的中国“以和为贵”文化传统、生态文明思想和绿色发展理念，进一步促进中法文明互鉴、夯实中外友谊根基，为推动构建人类命运共同体贡献力量。

国家公园是开展自然教育的最佳场所，自然教育是国家公园建设实现全民共享的重要途径。自国家公园正式成立以来，中国科学院动物研究所积极发挥科普职能，持续探索与国家公园相关的自然教育项目创新，并组织了“重走大熊猫科学发现之旅”等系列科考研学活动。

开展仪式上，大熊猫国家公园自然教育计划“双宝溯源行动”启动，该计划旨在联合社会各界动物保护、自然研学、文化艺术等相关机构，通过自然教育、户外科考、文化创意等形式，走进大熊猫与川金丝猴“老家”四川省雅安市宝兴县，溯源双宝科学发现之旅，号召并引领全社会公众关注以双宝为伞护物种的自然保护地生态文明建设。 >>>



扫一扫浏览更多内容

对中国传统文化的一次艺术性探讨

——第二届『宝岛风情』艺术展在京举行

The second "Treasure Island Style" art exhibition held in Beijing

An artistic exploration of traditional Chinese culture



龍的特徵

古往今來海內外億萬中華兒
女都把自己稱為龍的傳人據說
它集九種動物的特徵蛇身蜥
腿鷹爪鹿角兔眼牛耳魚鱗金
腹魚尾口角有鬚鬚頰不利
珠的形象甲辰年龍朝陽

这次展览是两岸文艺交流的一次盛会，也为两岸文艺家交流思想、增进感情、共谋发展提供了良好契机。

This exhibition is a grand event for cultural and artistic exchanges between the two sides of the Taiwan Straits, and it also provides a good opportunity for artists from both sides to exchange ideas, enhance feelings, and seek common development.

马祖津沙村植被繁茂，古朴的建筑旁一条小路蜿蜒而上，观看油画《马祖津沙村》，一种轻松惬意之感油然而生；“芳草鲜美，落英缤纷”，油画《夜樱》中溪畔的樱花在夜晚灯光的照耀下呈现出别样的风情；龙在闽南语中与“拢”发音类似，书法作品《龙耀神灵活现》中，洒脱灵动的龙字，不仅指两岸文化相通、血脉相连，更是对美好未来的期待；爆竹声声，烟气蒸腾，人潮汹涌，热闹非凡，摄影作品《妈祖炸轿》再现了台湾庙会的古老传统……4月12日至15日，由中国文联港澳台办公室和台湾中国文艺协会共同主办的第二届“宝岛风情”艺术展在中国文艺家之家展览馆举行。展览展出两岸66位老中青文艺家创作的书画、摄影、文学手札作品120余件，全方位、多角度

地展现了台湾独特的风土人情以及艺术家们将中华文化精粹融于艺术创作的生动实践。

中国文联港澳台办公室主任董占顺表示，繁荣发展中华优秀传统文化，建设中华民族现代文明，是两岸文艺界共同的责任和期盼，既是大势所趋，也将大有可为。今后，中国文联将继续秉持“两岸一家亲”的理念，加强与台湾文艺界交流合作，努力为两岸艺术家创作交流搭建更多更好的平台，共同守护两岸文化根脉，携手创造中华文化

新辉煌。

台湾中国文艺协会理事长王吉隆介绍，此次展览涵盖了文学、摄影、美术、书法等门类。文学部分以作家手稿为主，弥足珍贵。展览旨在展现台湾人文及风情，并邀请30多位知名台湾文艺家出席北京开幕式，并以“如何将中华文化精粹融合艺术创作”为主题，举办文艺研讨会。他希望，通过两岸文艺家的交流与对话，激荡迸发崭新的艺术火花，借以提升中华文化之复兴。

中华文明灿烂辉煌，中华文化博大精深，是两岸中华儿女共同的财富和精神家园。多年来，两岸文艺家坚守艺术理想和追求，积极进取，守正创新，推动两岸文化艺术交流互鉴，共同谱写了中华文化传承发展的新篇章。展出的120余



丰收（摄影）刘万方

件作品，以中华文化为底蕴，洋溢着浓郁的时代气息，艺术家们用精湛细腻的笔墨、独具匠心的镜头和生动丰富的艺术语言，从不同角度展示了宝岛独具特色的人文风情和绚丽多姿的自然风光，展现了他们爱乡爱土的赤子之情和对中华文化的热爱与追求。如策展人、台湾艺术大学教授许敏雄所说：“展览既展现了宝岛的风情，也是台湾艺术家对中华优秀传统文化的一次艺术性探讨。”

南雅奇岩位于台湾东北角海岸风景区的入口处，受自然条件的影响，这里的砂岩表面凹凸不平、色彩深浅不同。在《东北角南雅奇

岩》中，台湾画家廖继英用旋转的笔触、鲜明的色彩描绘南雅奇岩的浅滩上戏水的人们，画面呈现出一种蓬勃向上的生命力；他的另一幅作品，《马祖津沙村》同样取材于台湾的小村落，绿树成荫、石头房子以及村落街道沿着阶梯一段一段往上。“我认为绘画是入乎其内，出乎其外”，廖继英说：“外界的事物是可以看到的，但内心世界是难以捉摸的，因此我采用抽象的表现方式来架构风景的形式。”他有一个宏图大志，即“将来有机会到各省，将他们的艺术人文用油画表现出来”。

如何将中华文化精粹融合艺

术创作，也是台湾艺术家一直在思考的问题，他们或是对中华文化符号进行解构与重组，或是追求中国画的写意精神，注重表现物象的神韵和意境。王吉隆认为，所谓“古今交错”，并非对古代盲目地崇拜，而是努力把古代的美感保留到现代社会中，以现代艺术去支撑古代的美，相辅相成。

油画作品《平安》对平安符、仿古的镜子等元素进行了重新解读，镜子中照出佛祖的样子。许敏雄告诉记者，镜子的意义是什么？镜子是照见自己，这里照出佛祖的样子，是见我如佛的意思。而油画作品《鹿出》中，鹿是古代的吉祥

东北角南雅奇岩（油画）
廖继英



小镇风情（油画） 王俊棠

物之一，与“禄”谐音，鹿出也是“出路”。水墨作品《飞流》中，水从天而降，类似于电影中蒙太奇的表现手法，代表了时间的流逝；画面的角落，几个赤身裸体的小孩在河边嬉戏，作者将小时候玩耍的记忆和想象融合在一起。玉山位于台湾中部，是台湾的象征之一。在油画《玉山森林童话》中，画面描绘了玉山森林里很多小动物，这是作者心中的桃花源。“图案下有它隐藏的内在的文化意涵，所有的创作者都有这样的意图。”许敏雄说。

本次展览是两岸文艺交流的一次盛会，也为两岸文艺家交流思

想、增进感情、共谋发展提供了良好契机。

中国文联与台湾中国文艺协会曾于2018年在京合作举办首届“宝岛风采”艺术展，为加强两岸文艺界交流合作起到了积极的推动作用。本次展览是中国文联秉持“两岸一家亲”理念，搭建两岸文艺家共谋发展的交流合作平台的积极实践，对促进双向交流、共享优秀文艺发展成果、共同守护两岸文化根脉、携手创造中华文化新辉煌具有积极意义。

台湾艺术家访问团在京期间还参加了两岸文艺交流座谈会，并参访相关文化机构和设施。✕✕



2023·BEIJING
COLLEGE STUDENT
DANCE FESTIVAL
北京大学生舞蹈节

Dancing with soul, Chinese ballet must have its own expression

Exclusive interview with Malakhov, the first foreign director of
the ballet department at the Beijing Dance Academy

要跳有灵魂的舞蹈 中国芭蕾要有自己的表达

——专访北京舞蹈学院首任外籍芭蕾舞系主任马拉霍夫

文\本刊记者 乔燕冰 Qiao Yanbing

图\北京舞蹈学院



在2023年北京市大学生舞蹈节期间，“马老师”开设大师课

自 2013年率柏林国家芭蕾舞团首次登陆中国，几次来华演出与合作，让马拉霍夫为中国文化所吸引，有了与中国的缘分——2022年9月获聘北舞芭蕾舞系教授，开启全职教授生涯。短短一年半，他不仅让学生快速成长，也为北舞乃至全国芭蕾舞教学提供全新样板，成为北舞落实人才强校战略、建设中国特色世界一流大学重大举措的有效实践。

Since leading the Berlin State Ballet to China for the first time in 2013, and several performances and collaborations in China afterwards, Malakhov has been attracted to Chinese culture and developed a close bond with the country. In September 2022, he was hired as a professor at the Ballet Department of Beijing Dance Academy, starting his career as a full-time professor. In just a year and a half, he has not only helped his students grow rapidly, but also provided a new model for ballet teaching in Beijing Dance Academy and even the whole country, becoming an effective practice for Beijing Dance Academy to implement the strategy of strengthening the school with talent and building a world-class university with Chinese characteristics.



北京舞蹈学院芭蕾舞系课堂上，“马老师”在授课

“祝贺马主任！”这是一句无甚特别的寻常道贺，但在北京舞蹈学院近日举办的芭蕾舞系主任聘任仪式上，这句祝贺的意味却很特别。它标志着始建于1954年的新中国第一所专业舞蹈学校和中国唯一一所专门化舞蹈教育高等学府，迎来历史上首位外籍系主任、首位外籍芭蕾舞系主任，这在中国高校舞蹈教育史上也不多见。

被誉为“世纪舞者”“芭蕾王子”的弗拉基米尔·马拉霍夫，奥地利籍，当代国际舞蹈界极具标杆式的舞蹈家。从芭蕾文化底蕴厚重的俄罗斯，到艺术氛围活跃的美国、欧洲；从在世界各大舞蹈赛事上摘金无数，到被西方各国国家级舞团争相邀请；从担任欧洲舞蹈协会荣誉主席，到十年内将刚成立的柏林国家芭蕾舞团打造

成世界顶尖舞团，马拉霍夫在世界芭蕾舞坛不断书写华彩篇章。自2013年率柏林国家芭蕾舞团首次登陆中国，几次来华演出与合作，让马拉霍夫为中国文化所吸引，有了与中国的缘分——2022年9月获聘北舞芭蕾舞系教授，开启全职教授生涯。短短一年半，他不仅让学生快速成长，也为北舞乃至全国芭蕾舞教学提供全新样板，成为北舞落实人才强校战略、建设中国特色世界一流大学重大举措的有效实践。今年2月，马拉霍夫荣获第16届北京市“长城友谊奖”。这位被学生们亲切称为“马老师”的世界顶尖舞蹈大师缘何与中国和北舞双向奔赴？被无数芭蕾舞者膜拜的偶像走进课堂有哪些教学秘诀？他为中国芭蕾舞学生成长找到了怎样的“开关”？“马老师”荣升“马主任”后



“马老师”和“拔尖人才班”的助教与部分学生

有何新举措？

“学生的性格、动作质感、乐感、进步的快慢以及自我提升的能动性，都是我看重的。”

记者：2022年以国家级“海外高层次人才”称号受聘北舞芭蕾舞系教授时，您如何尽快进入角色？

马拉霍夫：2022年9月我刚来北京工作时还是疫情防控期间，面对如何选择学生、如何设置课程和推进工作等问题，一切都有点艰难。但第二个学期就好多了，我有了新设想，尝试以新举措快速推进工作。我还与孙杰老师（北舞芭蕾舞系副教授、一级演员）合作双人舞课程，上了很多训练课、剧目课。

记者：您选拔男女各半共10位芭蕾舞专业优秀学生，组建“马拉霍夫”拔尖人才班，为提升学院芭蕾国际化人才培养质量做出生动示

范。为什么会是“Top Ten”？

马拉霍夫：因为我只有一双眼睛、一张嘴、两只手，即使10人，关注到每一个人也很难。我的老师曾说，8个人的班级刚刚好，可以关注到每一个人。后来我决定，那就10人吧，这个数字很幸运。

记者：“拔尖人才班”选拔标准是什么？您最看重学生哪方面品质？

马拉霍夫：我是有专业眼光的，我选学生时首先要看他/她是否可以提升、是否有发展潜力，尽管所有的学生都会有发展潜力。绝大多数时候我的眼光都很准，极少看错。选材标准应是系统的，有许多要素，如性格、动作质感、乐感、进步快慢等。每位教授或团长看重的点不一样，我最看重的还是提升的快慢程度，以及通过学习自我提升的能动性。

记者：在选拔和具体教授过程中定是挑战重重。教学中您会着力于哪方面？

马拉霍夫：从大一新生中挑选学生会容易些，比如2024级学生马上就要入学了，我会选条件很好、很有天赋的学生进入“拔尖人才班”，这样他们可以跟着我学三年，有持续性，对其提升会非常有效。他们可以像这个班里的学生何雨桐那样表现出色，去年她在“桃李杯”获得了荣誉，今年我还要带她去参加维也纳芭蕾舞比赛。

在“拔尖人才班”中学习越久，学会的知识就会更全面。一开始有点难，需要适应过程。这也是我非常重视训练他们精神专注度的原因。我经常对学生说，当你想要实现一个目标时，想一想马。马的脸有两面，为了跑得更快，行进中它永远看向前方，不看左右，但学生在训练时总喜欢看

别人怎么做。有些人非常专注自己要做的事情，有些人则总想通过对照别人才知道要怎么做。我告诉他们不可以这样。我实施了很多实验性训练。有时让学生面对面进行训练，同样的组合，有些人是左侧，有些人是右侧，这就需要非常专注。这些组合都非常难，我甚至给男生和女生两套不一样的组合，但用同样的音乐。结果是惨不忍睹的，即使能力最强的学生在这个环节也会失败，内心会崩溃，因为他们非常难于保持专注。

记者：您如何让他们突破自我，重拾信心，从而更好施教？

马拉霍夫：我训练他们，同时给予他们养分，这就是为什么整个训练结束后，我会请他们吃好吃的。他们是学生，还年轻，他们会像海绵一样吸收一切，不论你给予他们的是积极的还是消极的东西。他们不知道如何去排解消极的东西，会照单全收。这就需要与学生有一种特别的互动方式，鼓励他们去做那些他们不愿意做的事情。

如果这不起作用，我还会换个方式说服他们。我确实需要做很多工作，让他们照我的要求去做。这就是我的授课方式，一种能充分训练大脑的方式。全神贯注非常重要，因为他们参加工作后，进入一些大舞团，就会有来自竞争者的较量，甚至是嫉妒，与在学校里老师一直呵护他们不同，人们会一较高低。所以我要将他们打造得上升一个层次。

记者：组建“拔尖人才班”时您说过每年都要淘汰学生？

马拉霍夫：其实我并没有淘汰任何人。一开始我有这样的设想，不好的要被淘汰，但后来发现这里的机制与我想象的不同，学生毕业后就会离开“拔尖人才班”，会有新生选进来，自然有“新陈代谢”。现在“拔

马拉霍夫表演的《吉赛尔》



尖人才班”的成果已经显现，班里有7个学生去年在“桃李杯”获得荣誉。我常通过对话教育他们如何塑造角色、怎么参赛。这不仅仅是技术层面的训练，而是艺术。如果看技术，我会去看中国杂技，杂技所表现出的技术技巧也非常精妙、有趣。而像中国古典舞、敦煌或者其他舞蹈，并不是足尖的舞蹈。

记者：您曾说您是一位严格的老师，您希望关于芭蕾的一切都准确、完美，但让学生实现准确、完美定然是艰难的。

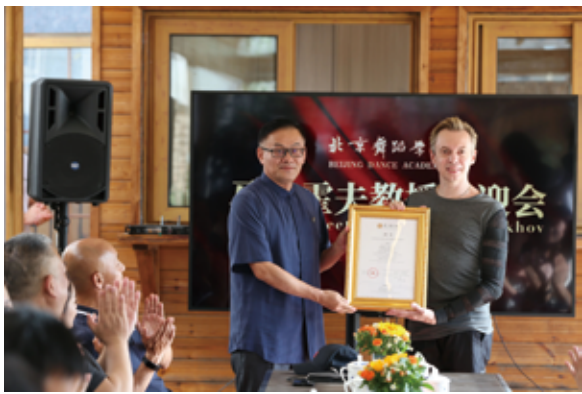
马拉霍夫：我不断提升学生的动作质感，以及如何保持姿态，如何注意头的位置、胳膊的位置。我的眼睛比较尖锐，能很快发现谁走神了，甚至有时课上我能在镜子里看到谁的动作没有收紧，谁懈怠了。每个学生都有自己的特点，都

需要有针对性他们的教学方法。有些学生学得很快，有些可能就需要一遍遍给他们示范，那些时候我就像光盘，不断重复播放。

我对待学生有时很严厉，有时又很亲切。有时要让学生怕我一点，像“狼”一样，但有时会像“神仙”一样保护他们。我是一个艺术家，我需要用我自己的方式去鼓励学生。

“讲述中国故事的芭蕾，真的可以被世界识别和记住。”

记者：通过在中国的芭蕾舞创作和教学，以及诸如2017年为辽宁芭蕾舞团排演马拉霍夫版《天鹅湖》等与中国芭蕾舞艺术院团的深度合作，您对中国芭蕾创作和整体发展如何评价？对于这个舶来艺术



2022年9月，马拉霍夫获聘北京舞蹈学院芭蕾舞系教授，图为北京舞蹈学院党委书记巴图为马拉霍夫颁发聘书。

种类，中国当下应如何实现芭蕾舞艺术的民族化，更好地舞出中国特色的中国芭蕾，在国际上展现中国芭蕾的世界价值？

马拉霍夫：中国有很深厚的传统，有很多有趣的东西可以展示给世界。中国应该有更多探索，当然西方古典芭蕾的提升，如《天鹅湖》《吉赛尔》《睡美人》等等，这些是永无止境的。中国芭蕾有其他表达，而且做得非常棒。我看过《红色娘子军》《过年》等剧目。这些讲述中国故事的芭蕾，真的可以被世界识别和记住。这是中国芭蕾应该坚持的。每个国家都有自己独特的故事，对于与别人不同的文化，应该当作国家瑰宝来珍视，进而让世界看到它。期待未来能收到更多舞团和院校的邀请，让我欣赏到更多中国芭蕾，或许我也可以为他们提供建议和帮助。

记者：中国舞者如何在古典芭蕾方面进一步提升？如何更好地用西方芭蕾语言讲好中国故事？

马拉霍夫：中国古典芭蕾确实需要有一些正确的方法和正确的人帮助中国舞者实现提升。您说的用西方芭蕾这种语汇来讲中国故事，这是个非常有趣的问题。用现有的芭蕾语汇结合中国舞蹈，我们有太多创作

可能性，不必拘泥于某一种固定的形式。您给了我下一步创作很多灵感，非常有意思，我会把这些创意用在我的创作中。但最重要的是要让大家喜欢，要让观众享受每一个细节，回味起来仍然感到愉悦。

记者：您如何看待中国芭蕾学派建设？

您认为中国应如何建设好中国芭蕾学派、为世界芭蕾艺术发展贡献中国经验与中国力量？

马拉霍夫：首先我需要在芭蕾舞系中尝试改变。其实“送出去、请进来”的方式很容易实现。但我们送出去的必须是最好的，请进来的也应是最好的。通过这种方式，我们的全球声誉会不断提升，师生的能力也会提升到新高度。随之，我们的角色以及话语权就会不一样。我们就能在事业发展新进程、新格局中，循环往复，贡献力量。

记者：您对中国的芭蕾舞教学如何评价？中国和国际舞蹈教育、芭蕾教育理念存在哪些根本差异？您与北舞老师最大的教学差异是什么？

马拉霍夫：各学派都不一样，不好拿来直接比较。法国学派是一回事，美国学派是另一回事。欧洲各学派中，英国、德国又有差异。而中国学派与俄罗斯学派又不同。每一学派都有自己的优势和短板。最好不要去横向比较。值得注意的是，美国学派仅适用于美国舞团。美国学生加入欧洲舞团还很适应的例子极为罕见。而欧洲舞者加入美国舞团，甚至中国、日本舞者加入美国舞团，却毫无问题。

至于我与北舞老师的教学差

异，很难用语言描述，希望您到我的课上看一看，看了就知道差异了。每个教师教学都不一样，我有我自己的方式。

“中国学生的问题集中表现为上半身，比如不知道如何呼吸，如何变得更柔软，如何旋转。”

记者：通过在中国的评审、创作和与芭蕾院团合作以及在北舞的教学，您认为中国舞者和学生在芭蕾艺术表达和学习中最突出的问题是什么？他们有什么突出优势、应该在哪方面着力？

马拉霍夫：除了我之前说的中国舞者和学生往往都有非常好的身体条件，但最大的问题是一些舞蹈没有灵魂、缺乏内涵，中国舞者和学生最需要提升的是上肢，其优势是下半身都很好，问题集中表现为上半身。比如不知道如何呼吸，如何变得更柔软，如何旋转，旋转时甚至会受伤。他们过多关注腿上的技巧和动作，不知道如何去运用上半身，不知道什么是上肢蜷缩，所以我经常告诉学生要保持持续的呼吸。学生往往不知道如何收紧肋骨，他们总是向侧面弯曲。他们甚至不知道什么是疼痛，我启发他们胃疼时腹部会怎样？而学生们都用侧弯来表达，像在做操。

这就是为什么舞者的细节表达到位，很重要的是其上半身运用和表达得好，能够保持持续的呼吸，这样人们不会将注意力集中在其腿上，就看不到很多错误。但如果上肢十分僵硬，观众的注意力就会在下肢，就能看到所有的错误，如膝盖朝哪里、臀部的位置、腿的样子、双腿是否交叉等。身体表达与舞蹈的灵魂互相关

联，如果舞者上半身无法很好地运用，灵魂也就无法打开。

记者：前不久您在为中国艺术报撰写的文章中表示，您教学活动的核心是培养未来的芭蕾舞者，教育他们能够将舞蹈艺术融入自己的人生，并强调训练是一种手段，它能够让舞者在芭蕾的范式之内获得“表达自由”，能够让精湛的技巧与深刻的思想情感在巅峰与极致之处相遇。您教学中如何让学生实现“表达自由”？

马拉霍夫：放松上半身。他们的技术训练得非常好，但有时忘了是在舞蹈。舞蹈是最重要的。不管跳什么，《吉赛尔》《天鹅湖》还是《睡美人》都一样，他们不重视风格，关注不到细节。他们的技术能够很好地运用，非常完美。但最重要的是，舞蹈的同时要去享受，而这种享受是来自于上半身的表达。

“从演员转为教师，用亲身经历与所学，亲手培养更多的演员，这何尝不是一种‘为人民而舞’。”

记者：是什么吸引您来到中国、来到北舞任教，成为全职教师？

马拉霍夫：我去过很多国家演出。但在中国，无论是任比赛评委、带团演出还是旅行等，很遗憾都只是短暂路过。所以当接到这个有趣的工作邀请时，我愿意打开人生新篇章。在这里，每天都有新发现，不仅带给学生挑战，自己也在接受挑战。每天都有很多新奇的事情等着我去发现、去体会、去思考，被感染、被鼓舞，然后融入工作中。现在这个季节的北京，太美了！满街都是鲜花。秋季也很美，

有各种色彩。还有，我这辈子从没有吃过这么多水果和蔬菜，一度猎奇式地买和吃，甚至把肠胃给吃坏了。我本来不能吃火锅，太辣了，但我开始一点点尝试吃辣。不同的文化、不同的食物，太有趣了。每天当我醒来，脑海中就有了新的创意。所以我愿意来中国。

而北舞，我之前就了解到它是当今世界规模最大、专业设置全面的舞蹈知名院校。当我真正来到这里，感觉名副其实。

记者：您选择的这所始建于1954年的新中国第一所专业舞蹈学校和中国唯一一所专门化舞蹈教育高等学府，也是当今世界规模最大、专业设置全面的舞蹈知名院校，北舞党委书记巴图曾以“为人民而舞”来概括这所被誉为“舞蹈家摇篮”的舞蹈教育殿堂70年来一脉相承的办学传统。您怎么看这一传统？

马拉霍夫：我非常认同这一理念，它也与我的艺术创作和教学理念非常契合。实际上，来北舞任教之前，我也一直在为人民群众跳舞，而不是为自己而舞。这对舞者来说，是与观众非常好的关系，是一种非常可贵的思想。这就是为什么我在知道这个理念前，就已经以此为工作宗旨，即为大家带来快乐。从演员转为教师，用亲身经历与所学，亲手培养更多演员，这何尝不是一种“为人民而舞”？

记者：此次获聘北舞芭蕾舞系主任重任在肩，从“马老师”到“马主任”，有何新的工作规划？

马拉霍夫：这个问题我得卖个关子，就像玩扑克牌一样，我不喜欢把所有的牌都翻开。我已经有一些有趣的想法，如果有新进展，我保证您会第一个知道。但事情还没有百分百确

定时，我不喜欢提前说出来。

记者：您到北舞以来，积极推动学院在学术创新和艺术实践方面的国际合作，吸引世界优质艺术资源落地北京。在推动北舞乃至中国芭蕾走向国际、加强国际交流与合作方面有哪些计划和举措？

马拉霍夫：除了通过带领学生出国参赛等方式推动“走出去”，也会努力“请进来”。比如今年为北舞70周年院庆献礼，我已向三位国际知名编导发出邀请，专门为学院创排作品，由北舞学生作为演员。

记者：我了解到您也将致力于用芭蕾语言讲中国故事，比如您对中国的敦煌文化很感兴趣，已经计划就此展开自己的创作了？

马拉霍夫：我是敦煌文化粉丝，很喜欢敦煌文化，特别想去敦煌舞诞生的地方看看，只是教学工作要求我每天在课堂，离不开。但我现在有一个初步计划，想创作一个专属北舞的讲述中国故事的舞剧，想为美丽而伟大的北舞创作一部有趣的作品。作品是关于中国古代的故事，专门敬献给北舞70周年院庆，我在思考，也有了一些非常有趣的想法。但我需要时间，也开始与一些人探讨，比如我也与巴图书记聊过，希望他能做我的编剧。我的同事哲昕给了我很多书，让我了解中国式悲剧故事等。希望这个作品不仅能打动我，也能打动所有观众，因为我们是“为人民而舞”。

我希望也相信，未来一定会创作一些用芭蕾语言讲中国故事的好作品。❧

（本次专访由北京舞蹈学院党委教师工作部干部李哲昕翻译）



扫一扫浏览更多内容

Even mountains and seas cannot distance people with common aspirations

Record of the China Pavilion at the 60th Venice
International Art Biennale

志合者，不以山海为远

——记“第60届威尼斯国际艺术双年展”中国国家馆

文\三木 San Mu



状态 邱振中

本届中国馆展览“美美与共：集”的主题与本届双年展“人人都是外人”主题所折射出的世界需要包容的理念相呼应，也与中国提倡“文明互鉴”的文化思想相契合。志合者，不以山海为远。

The theme of this year's China Pavilion exhibition, the theme of "Harmony and Coexistence: Collection", echoes the theme of this year's Biennale, "Everyone is an Outsider", which reflects the idea that the world needs to be inclusive, and is also in line with China's autural idea of "mutual learning among civilizations". Even mountains and seas cannot distance people with common aspirations.

威尼斯，一座因艺术涌动几百年的城。“第60届威尼斯国际艺术双年展”于4月20日至11月24日面向公众开放。300余位艺术家、88个国家馆参展，贝宁共和国、埃塞俄比亚、坦桑尼亚联合共和国、东帝汶民主共和国首次以国家馆亮相威尼斯双年展。

“处处都是外人（Stranieri Ovunque-Foreigners Everywhere）”，面对“第60届威尼斯国际艺术双年展”给出的主题，中国艺术家们给出了怎样的艺术呈现？当地时间4月18日，“第60届威尼斯国际艺术双年展”中国国家馆在威尼斯正式开幕。本次展览由中国文化和旅游部主办、中国对外文化集团有限公司承办、中国对外艺术展览有限公司协办，浙江大学进行学术支持。

从“汇聚、交流、融合”的视角出发，本届中国国家馆展览由浙江大学教授王小松和独立策展人姜俊共同策划，主题为“美美与共：集”，共分为两部分，分别是由“中国历代绘画大系”图像文献组成的板

块“集”和由车建全、焦兴涛、邱振中、施慧、王绍强、汪正虹、朱金石等7位中国当代艺术家作品组成的板块“传”，在展示多元文化的同时传递中国传统文化中“海纳百川”“和合共生”“美美与共”的价值理念，在军械库展区为观众带来不同的文化思考和视觉体验。

在“集”中，100件散落于海外的中国历代绘画作品的图像文献档案分别在档案柜和LED屏幕中展示，这些作品均入编“中国历代绘画大系”。由浙江大学、浙江省文物局编纂出版的《中国历代绘画大系》，启动于2005年，至今已历时近19年，共收集了12405件（套）中国古代绘画珍品图像，其中约3000余件（套）作品分藏于中国以外的国家和地区。本次展览中甄选100件“中国历代绘画大系”收录的海外藏绘画，如唐韩干《照夜白图》、五代董源《溪岸图》、宋郭熙《树色平远图》、元倪瓒《虞山林壑图》、明董其昌《江山秋霁图》、清吴历《墨井草堂消夏图》等，进行数



“中国历代绘画大系”文献档案

据可视化展示，挖掘作品背后的流传历程，以图证史。

在“传”中，7位中国当代艺术家基于“中国历代绘画大系”展开新的创作。车建全连续20年，拍摄同一座亭子及其周边的环境变化，在探究时间和空间的延展性及自然景观变迁的同时，将观者视角引入一个若隐若现的时空维度中。焦兴涛的雕塑作品利用工业时代的遗留材料铜和铁，塑造了传统中国的人物形象，金属的冷冽以及金属熔化的流淌光滑……它们代表了新与旧、传统与现代的融合与对抗。邱振中的户外雕塑《状态》虽然高至3米，却让人体悟到那些来自中国书法的线——被风梳理时的纠缠、飘动，并最终与风融为一体。施慧以文字的符号性和物质性结合所创作的作品，它们的可识别性变得模糊，成为对封存记忆的重新考量，激发观众去解读那些被时间淹没的、难以言说的过往。王绍强以水墨作为表现自然的符号，表达了内在的“道”和生命的灵性，让观者体会到一种超越物质界限、触及心灵深处的安宁与禅悟。汪正虹携带微型的10000只“鸟”到现场——艺术家与佩戴鸟形的行为者一起，以行为游走的方式穿梭在各个不同场景中，营造出万鸟齐聚的景象，以此反思个体性与集体性之间微妙关系。朱金石的作品《塔》由数千张宣纸、棉线、竹竿等环保材料组成，构建了一个巨型内置灯光塔状装置。作为一种具有精神象征性的建筑物，塔融合了多元文化象征，作品既呼应了中国的塔，也在跨文化和跨历史的语境中隐含了世界各国塔的文化与哲学寓意。

对于“集”的定义，王小松介绍，“集”原本象征着飞鸟栖息在树梢之上，也可以是文人墨客对于雅集的简称。“集”强调融合，代表了世界范围内不同身份、不同人种、不同信仰、不同观念、不同目的、不同媒



塔 朱金石



书非书 施慧



魂·韵 焦兴涛

介、不同背景、不同文化等多样性的汇聚，它是一种邀请、一种吸收和接纳，创造出对话、沟通和互相理解。在本次策展中，多位当代艺术家们以艺术史的叙事角度，从图像理论到山水景观，再到人文世界观，构成了一项整体行为活动，所有参与者，不管是艺术家还是策展人，对内重塑自身，对外连接世界，促使我们去重新思考关于图像与艺术史、哲学与文化的知识体系。姜俊介绍，“集”还有收集和收藏、汇集和编撰之意——艺术之所以能成为“艺术”，就是因为人的收集、收藏使得一些无用的东西可以获得某种审美价值，最后变成艺术品，在无用性中开发其美学价值；汇集和编撰，在“集”和“传”之间，展览借鉴了20世纪德国艺术史家

阿比·瓦尔堡的《记忆女神图集》，用图像文献学的方式为每件艺术作品都准备了与主题相关的图版，试图通过多元图像的并置，将中国历代绘画和当代艺术作品联系起来，也同时呼应了全球图像史，形成了中、外和古、今的双向联动。

在中国驻意大利大使馆文化处参赞张凌霄看来，本届中国馆展览“美美与共：集”的主题与本届双年展“人人都是外人”主题所折射出的“世界需要包容”的理念相呼应，也与中国提倡“文明互鉴”的文化思想相契合。志合者，不以山海为远。尽管两国地处欧亚大陆两端，但在中意两国政府和人民的共同努力下，两国的友谊必定在相同维度携手共进，必将成为文明互鉴的国际交往典范。 >>>



百鸟图迹 汪正虹

Liu Zijie, the "foreign coach of Henan Opera" and his "bosom friends of Henan"

“豫剧洋教头”刘子杰 和他的“豫知音”

文\本刊记者 金涛 Jin Tao



刘子杰（中）和留学生在山东卫视录制《戏宇宙》

无论台上还是台下，“95后”小伙儿刘子杰总是满面笑容。刘子杰是青年豫剧老生演员，他还有另一个特殊的身份，教授留学生学习“豫剧”，被朋友戏称为“豫剧洋教头”。

Whether on or off the stage, Liu Zijie, a young man born after 1995, is always smiling. Liu is an young actor of Henan Opera playing the character of old gentleman. He also has another special identity, which is teaching international students to learn "Henan Opera", and is nicknamed "foreign coach of Henan Opera" by his friends.

从2017年开始，短短几年时间，刘子杰已经给400多名留学生上过豫剧课，和多位学豫剧的留学生结下了深厚的友谊，为他们制作纪录片、推荐他们拜名师、助力他们登上戏曲舞台。这些留学生中，有人在河南卫视王牌戏曲栏目《梨园春》中获得年度大奖，有人得到央视、河南卫视、天津卫视等各大媒体的追踪报道。

日前，在繁忙的演出间隙，刘子杰和记者聊了他与几个学习豫剧的外国留学生的故事。他说：“我有一种想法，不一定会实现，但我想让中国的戏曲唱到世界各个角落。”

结识刘汴京：艺术都是相通的

上过央视，登过北京、上海的大舞台，多次和戏曲名家李树建同台演出。说起学豫剧、唱豫剧的留学生，来自喀麦隆的刘汴京最为观众熟悉。

2017年，一次偶然的机会，刘子杰结识了刚到河南大学留学的刘汴京。那次他们一同参加开封的戏曲春晚，汴京和来自乌克兰、泰国、俄罗斯等国的留学生一起表演戏曲节目，虽是“南腔北调”，但“老外唱豫剧”，当时就让刘子杰觉得有点意

思。活动结束后，刘子杰留下了刘汴京的联系方式。两个人，一个想学，一个愿教，从此结缘。

刘汴京2017年来到中国，就读于河南大学国际汉学院，学的是材料科学与工程专业。他热爱中国文化，喜欢中国武术。结识刘子杰后，更是迷上了豫剧。不过汴京刚到中国，要学豫剧，不仅要过普通话这一关，还要学河南话和豫剧声腔。

“教起来太难了，根本不知道从什么地方下手，一开始就想放弃了。”后来，刘子杰想了一个办法，把河南话翻译成拼音，一个字一个音地教。为了让刘汴京“沉浸式”学说河南话，刘子杰还带着他逛开封的早市和夜市，去各处的公园，了解中国文化。

即使如此，依然难以坚持，刘子杰“几乎要崩溃了”。后来，恩师李树建的一段话鼓励了刘子杰。李树建说：“你一定要坚持。能长时间干一件事，就一定会出彩！”

从学豫剧到能演唱，刘汴京用了三四个月的时间。2017年底，有电视台注意到留学生学豫剧的事情，主动到开封跟拍了半个月，记录刘汴京从零基础到最早一次登台的过程。2018年，刘汴京拜李树建为师，和刘子杰成为师兄弟，学会了更多的豫剧唱段。2019年，刘汴京在刘子杰的指导下参加河南卫视“梨园春”擂台赛，从海选、小组赛、月赛、半决赛、总决赛，一路过关斩将，最终获得“梨园春”年度银奖擂主。拿奖之后，刘子杰和汴京一样高兴，“感到所有的付出都是值得的”。

从2017年开始，一路坎坷，一路走来。刘子杰说，那时候站位也不高，后来渐渐感觉有点意思了，“我们一直说文化自信，通过什么文化自信呢？我现在经常跟自己说的一句话就是，中国人可以到意大利学歌剧，为什么外国人不可以来中国学戏曲？艺术都是相通的”。

在刘汴京的带动和熏陶下，在黄河水利职业技术学院，在河南大学、郑州大学、河南中医药大学等河南高校，陆陆续续有几百名留学生加入了学习豫剧的队伍。

遇到丹尼尔：不容易，不简单，不放弃

如何能让更多的留学生接触到豫剧？2019年，刘子杰开始策划着让豫剧教学在高校里扎根，让留学生像在学校里上正课一样正儿八经地学豫剧。

刘子杰联系了上黄河水利职业技术学院。这是一所专科院校，但有资质招收留学生。在刘子杰的努力下，学院筹划成立河南豫剧国际传播中心，还给了两三百平方米的教室用作教学。不巧赶上新冠肺炎疫情，中心一直到2021年8月才正式揭牌。受疫情影响，那时学校的留学生也不多，只有三四十人。作为必修课，刘子杰一周给留学生上两次课。此外还有小课，谁有兴趣，单独开小灶。

遇到丹尼尔，已经是2023年上半年了。那是中心最低谷的时候，只剩下了两个留学生。之前的留学生都毕业回国了，新的留学生还没有来。丹尼尔来自赤道几内亚，一开始并不喜欢豫剧，是被硬派过来的。第一次见面丹尼尔就问：“刘老师，我为什么要学豫剧？我可以选择不学。我家里穷，学习土木工程，毕业了就能回去赚钱，可以养活自己，学豫剧有什么用？”

刘子杰被问住了。他讲不出什么大道理，只能鼓励丹尼尔：“要不你先学一节课试试。”可是丹尼尔并不准备认真学，上完课还附加了一个条件：“刘老师，学戏这么辛苦，你晚上请我们吃饭吧。”可是吃了饭，第二次上课，依然不好好学。

就这样反反复复一个月，只要上课，就要请吃饭。当时也没有更多留学生可教，刘子杰只能耐着性子，尝试跟丹尼尔交朋友。后来丹尼尔自己都感觉不好意思了，说：“刘老师，我知道你的情况。你自己掏腰包请我们吃饭，我考虑了，我要好好学。”

从第九节课开始，丹尼尔真的开始学了。“丹尼尔有天赋，学起来真

不一样，聪明得很。”说起丹尼尔，刘子杰很是称赞。刘汴京学豫剧的时候，到中国时间不长，中国话都不大说得好，而丹尼尔学豫剧时，已经在中国多年，能用普通话顺畅交流，无非就是开始学说河南话。此时刘子杰已经积累了教学经验，指导起丹尼尔轻车熟路。

通过豫剧，丹尼尔认识到戏曲学习并非一朝一夕，了解了生旦净丑、四功五法、一桌二椅的中式美学、中式浪漫。2023年，刘子杰为丹尼尔编

导了一部微电影——《丹尼尔的豫之音》，记录了他从零基础学豫剧，到对豫剧产生热爱，通过豫剧了解中国文化、中国历史，还有中国的美食。虽然没当过导演，没有拍摄经验，经费也非常有限，但这部片子在后来参加中国外文局主办的“第三只眼看中国”时，从全世界5万多部参赛作品中脱颖而出，获得了优秀作品奖。

拿到获奖证书，刘子杰热泪盈眶，此时他又想起师父经常说的那句话：“走最难走的路，干最难干的事，做最精彩的人。”在豫剧的对外传播上，刘子杰自己又总结一句：“不容易，不简单，不放弃。”

送别马悠：上车饺子下车面，什么时候再吃面？

通过与留学生的接触，刘子杰摸索出了一套教外国人唱豫剧的方法：打破传统教学模式，先交朋友，先让



刘子杰和刘汴京一起录制《传奇中国节·端午》节目

留学生产生学习兴趣。文化有差别，信仰各不同，强制学戏，接受不了。刘子杰和留学生们亦师亦友：“我比他们也就大几岁。留学生离开家乡，没有亲人在身边，我跟他们在一起，就把兄长的关爱、老师的关爱融在一起，把感情化到他们的身上。我们就是一家人，一起吃饭、聊天、唱戏、玩儿的同时就把戏曲学会了。”

有相逢就有分别。正是因为和留学生建立了亲兄弟、亲兄妹般的情感，离别的时候，也就有了各种不舍。

刘子杰有个师弟，马悠，吉尔吉斯斯坦的，毕业之后回了国。回国前刘子杰请他吃饺子，并且说出了其中的门道：“中国人讲，上车饺子下车面，你吃了饺子，这面还不知道怎么吃呢。说不定这一辈子有可能都吃不上了。”说完两人抱头痛哭。

马悠是黄河水利职业技术学院豫



刘子杰给黄河水利职业技术学院留学生丹尼尔、阿布上豫剧体验课

剧班的班长，非常有组织能力，什么事情交给他做，刘子杰就不用再操心了，非常细致。马悠嗓音条件不是很好，但一直坚持学豫剧。

马悠回国后不久，有一天突然联系刘子杰说：“师兄，我回中国了，刚到南京。我喜欢中国，准备先在南京过渡一下，有机会再回河南。”马悠还告诉刘子杰一个好消息，他在南京的高校里组织了一个留学生戏曲社，并且说：“下个月要到郑州，你有时间吗，我们去吃面。”刘子杰这才意识到他们之前的约定，说：“真想不到这么快又能见面了。上车饺子下车面，咱们吃面去。”

从刚开始没几个人愿意学，到现在教了几百个留学生，刘子杰就用两个字形容——幸福。他说：“我们没有多少惊天动地的大事，都是小故事，但感觉特别幸福。”

发现刘黄河：多培养几个学豫剧的留学生标杆

2023年10月，新学期开始。黄河水利职业技术学院的豫剧大课已经有

了100多人。来自马达加斯加的刘黄河就在这批留学生当中。虽然学员多了，但有一个共同的问题，这些留学生全是刚到中国，完全不会中国话。刘子杰只能借助新技术，用手机翻译，再把中英文投到大屏幕上。有些戏词不好翻译，刘汴京偶尔还会过来帮忙。

在这批留学生中，刘子杰注意到刘黄河嗓音特别好，而且每次都坐到第一排。有一次出差没上大课，刘黄河还发短信问：“老师，什么时候再开课？”这时候刘子杰意识到，光上大课不行，要开小灶，组建“尖刀班”。

尖刀班20来人。在班上，刘黄河跟着刘子杰，又是学得最好、唱得最好的一个。半年时间不到，刘黄河就学会了《大登殿》《花木兰》《红灯记》《朝阳沟》中的四段经典。通过这四段戏，黄河也学习了中国不同时期的文化。

刘子杰说，刘黄河赶的时间点儿好。2023年底，黄河水利职业技术学院聘请李树建担任客座教授，在学校

举行了收徒仪式，6个外国徒弟中就有刘黄河。刘黄河唱得好，李树建也很鼓励。2024年初，李树建参加中央电视台戏曲频道在上海录制节目、在上海豫园举行驻场演出，都带着刘黄河。

“汴京当时正在准备博士论文，所以我们就力推黄河。我自己都没上过央视，每次都让他们上。”刘子杰说，必须打造几个学豫剧的留学生标杆，让他们带动着去传播豫剧。

2024年，刘子杰构想着能以现实题材为主，探索为留学生创排原创剧目。“中国戏曲史上，还没有老外来演剧的。我们所有人都在摸索，希望找专业的编剧，排演豫剧情景剧，把当代的故事搬到舞台上，甚至在全国公演，宣传中国文化，宣传中国人的当代精神。”

回望初心，这个生于安徽宿州的小伙儿可能怎么都想不到，他会因为豫剧结识众多“洋朋友”。刘子杰说，他从小就喜欢戏，当时家里有一台电视机，晚上正睡觉的时候，只要一放戏曲，他立马就醒。9岁那年，母亲去世。因为贫困，他后来到河南学戏，进入河南省王希玲艺校，学校为他减免了一部分学费。2014年4月，刘子杰拜著名豫剧表演艺术家李树建为师，拜师之后，李树建又为他承担了半年学费。刘子杰说，因为传播豫剧，他获得了一些荣誉，当选了共青团十九大代表，这些让他更感有使命、有责任、有义务去传播豫剧。展望未来，以梦为马，刘子杰希望能建设一批中外交流的文化项目，培养一批中外文化交流的使者，“在河南甚至在全国高校的留学生中都能推广豫剧。说起来有些天方夜谭，但是我真是这样想、这样做的。期待更多青年演员加入这一行动，就像恩师李树建说的，戏曲人抱团取暖，像石榴籽一样紧紧地拥抱着一起，让更多的留学生学习豫剧”。

Witness the "iron-clad friendship" between China and Serbia on & off the stage

"Our Jing Ke" performed in Serbia

舞台上下见证 中塞“铁杆友谊”

——《我们的荆轲》赴塞尔维亚演出

文\艺文 Yi Wen



合影留念

此次赴塞演出，是北京人艺再次走出国门、重启国际巡演的第一部剧目，也是北京人艺继续在世界舞台演出中国故事，传播中国文化，促进国际文化交流的新开端。

The performance in Serbia is the first play of Beijing People's Art Theatre to go abroad and restart its international tour. It is also a new beginning for the organization to continue to perform Chinese stories on the world stage, spread Chinese culture and promote international cultural exchanges.

多瑙河畔，阿瓦拉山旁，随处飘扬着中国国旗的街头……在塞尔维亚掀起“中国热”之际，北京人艺《我们的荆轲》演出代表团抵达塞尔维亚首都贝尔格莱德，于当地时间5月17日、18日晚，在贝尔格莱德著名的剧院——南斯拉夫话剧院为当地观众连续奉上两场精彩演出，圆满完成中国话剧在贝尔格莱德的首次亮相。

此次赴塞演出，是北京人艺再次走出国门，重启国际巡演的第一部剧目，也是北京人艺继续在世界舞台演出中国故事，传播中国文化，促进国际文化交流的新开端。“此次演出的意义和分量非常重，在习近平主席刚刚访问塞尔维亚之后，我们来到这里，不仅带来北京人艺的优秀作品，

也带来了中国人民的友谊。就像我们在街道上看到中国国旗和塞尔维亚国旗并排悬挂一样，这次的演出也体现了两国之间的深厚情谊和继续合作的强烈愿望。我们希望通过这次演出及相关的交流活动，能够进一步深入推动与塞尔维亚等国家之间的国际文化交流与合作，为构建‘新时代中塞命运共同体’作出努力和贡献。”此次演出代表团团长、北京人艺党组书记王文光表示。

积极推动文化“走出去”，在世界舞台讲述中国故事

由莫言编剧、任鸣导演的《我们的荆轲》作为一部具有中国传统审美样式和现代精神的中国故事，曾多次代表北京人艺登上世界舞台——2014年到俄罗斯圣彼得堡、2015年到白俄罗斯明斯克、2019年到法国马赛等多次出访演出都取得成功。富有思辨意义的主题、浪漫唯美古典的舞台形式、智慧而又幽默的台词，让这部作品跨越语言和文化，吸引了世界各地的观众。所到之处，不仅引发了当地观众对剧目的热烈反响，也让更多国外观众了解到中国的古典美学思想、哲学思想，以及中国艺术家当代视角的理解和阐释，进而对中国话剧和中国文化产生浓厚兴趣。

此次对外演出，是北京人艺受南斯拉夫话剧院邀请，精心筹划的一次文化互访。早在2015年，南斯拉夫话剧院就参加了首都剧场精品剧目邀请展演，在北京人艺的舞台上上演了莫里哀作品《无病呻吟》，这也是南斯拉夫话剧院在中国的首次演出，塞尔维亚国家级话剧作品的首次亮相。2017年，贝尔格莱德国家剧院的《茶花女》应邀参加首都剧场精品剧目邀请展演。几年间，北京人艺与塞尔维亚国家级话剧团体的交流与合作持续开展。今年，经过前期的精心筹备、

组织，北京人艺积极推动文化走出去，带着《我们的荆轲》亮相塞尔维亚。演出票在开票之后即全部售罄。

精心组织筹备，以最好的状态迎接塞尔维亚观众

《我们的荆轲》此次演出距离首演已经过去13年，经过了80余场打磨，但是主创们依然在出发前早早投入排练，力图将最好的演出状态奉献给塞尔维亚观众。“塞尔维亚的‘中国热’让中国文化和中国戏剧受到极大的关注。我们希望通过《我们的荆轲》让观众看到中国戏剧的艺术风格、美学观念和表现形式。”荆轲的扮演者王斑表示，演出这样一位古代“侠士”，他更希望传递出背后的思想。“虽然语言不一样，但是观众一定能感受到共同的情感和思想。民族的也是世界的，这部作品虽然是古装戏，但传达的思想具有国际性。如何对待名利，如何追求爱与和平，这些主题都具有宏大的国际视角。”王斑表示。

“燕姬是剧中最清醒的、最理性的女性。”饰演剧中女主角燕姬的李小萌，对于此次演出感受深刻，“希望向国外的观众传递出一种中国女性形象，燕姬的思想与智慧、感性与理性，体现了中国女性带有力量的美”。李小萌表示，希望莫言先生在剧中传递的思想能够打动观众。

“这部戏的舞台呈现是以简代繁、以少胜多。导演任鸣先生曾表示，这部作品是现代意识和中国元素的集合，有一种大写意风格。同时我们在舞台上运用《史记》的文字，也希望产生历史和当下的对话。”太子丹的扮演者闫锐说道，这样的舞台风格会让观众感到东方文化的魅力。

剧组中大部分演员是伴随该剧走过13年的原班人马，大家依然以对待新戏的态度，从细节处精心打磨。近

年来新加入剧组的青年演员，哪怕只是没有台词的角色，也都在舞台调度方面反复尝试。全体演员在南斯拉夫话剧院的舞台上反复合成，希望通过准确的表演来传达作品中的精神，让不同语言和文化背景下的观众能够理解作品的精神内核。

演出收获强烈反响，感受中塞“铁杆友谊”

演出前夕，《我们的荆轲》媒体见面会在南斯拉夫话剧院举办，王文光、莫言及全体演员出席，贝尔格莱德主流媒体悉数到场，与主创进行交流。塞尔维亚媒体进行了广泛报道，引起当地关注。

5月17日、18日一连两场演出，南斯拉夫话剧院内座无虚席。首演当晚，莫言、中国驻塞尔维亚大使李明到现场观看演出。

开场的隶书镂空活字印刷背景被光投射，历史如同被书写到舞台上。大气、简洁、干净的舞台风格支撑起舞台整体的宏大感，五种色彩光影配合五个不同的时空转换。极具感染力的音乐，伴随剧情将气氛推向高潮，字幕“我们历史上见”醒目地打在舞台上，现场观众被东方美学形式所感染。演出过程中，无论是演员用塞尔维亚语的开场，还是剧中荆轲与燕姬的浪漫唯美又清醒理性的情感，几位小人物对于刺秦的推动，以及易水边“悲壮”的送别等剧中精彩段落，都赢得观众掌声。演出谢幕，观众全体起立鼓掌，并纷纷拍下难忘瞬间。剧场内台上台下，反响热烈，点燃全场氛围。

演出结束后，莫言与主创一起上台，他不仅表达了对北京人民艺术剧院和南斯拉夫话剧院的感谢，也与塞尔维亚观众分享了对于作品的理解。“我刚刚看了一场非常精彩的演出，我相信大家跟我的感受一样。



上台前一起加油打气

一个作家的作品能够搬上舞台是很大的幸福，一个作家的作品能由演员带到国外来演出是更大的幸福。这个剧本是21年前创作的，到现在仍然有生命力，因为这部戏能让我们联想到现实。历史剧必须与现实有关系。荆轲既是古代人也是现代人，我们大家都是荆轲。”

李明看后表示：“今晚我们每个人都感受真正的中塞‘铁杆友谊’，中国最好的演员和欧洲最好的观众共同度过了一个难忘的夜晚。北京人艺的演出水平是最高的，我们塞尔维亚观众的欣赏水平也是最高的。今天的演出还有一个特别的意义，刚刚习近平主席对塞尔维亚进行了成功的国事访问，大街上仍然悬挂着中国国旗，你们在习近平主席访塞后的热烈气氛中进行了精彩的演出。我代表中国大使馆感谢各位艺术家的精彩奉献。感谢塞尔维亚东道主的热情接待。演出还在继续，我们的‘铁杆友谊’还会继续，精彩的故事还将继续讲述下去。”

开展文化交流，推动北京人艺的国际交往与合作

《我们的荆轲》赴塞尔维亚演出期间，演出团代表还到贝尔格莱德中国文化中心参加刚刚建立的北京人艺阅读角图书捐赠仪式，希望通过此举向塞尔维亚观众展示中国戏剧的发展面貌，多角度传播中国戏剧文化。

同时，此行北京人艺代表团还与南斯拉夫话剧院、贝尔格莱德国家剧院等艺术院团之间开展了对话与交流，围绕艺术建设、经营管理、未来发展等多个方面进行了深入探讨和交流。“我们希望通过交流为北京人艺今后的国际性演出和文化交流拓宽渠道、构建桥梁。未来，北京人艺将继续积极推动与更多国家的交流与合作，努力向世界讲好中国故事，为丰富人文交流内涵，服务国家文化战略作出自己的贡献。”王文光表示。✕✕

Tomás Saraceno: How do spiders think about symbiosis?

托马斯·萨拉切诺

蜘蛛是如何思考“共生”的？

文\戴维章 David Zhang



居住在空气海洋的底部 2019年

© 托马斯·萨拉切诺。由艺术家、纽约/洛杉矶谭雅·博纳达画廊和柏林纽格赫姆施耐德画廊提供。

从蜘蛛到人类，从引力波到尘埃粒子，从地球到大气层，托马斯·萨拉切诺与原住民社区、科研人员和世界各地的机构合作，重新思考与实践“共生”，旨在寻求人类、技术和生物多样性之间更加平等的平衡。

From spiders to humans, from gravitational waves to dust particles, from the Earth to the atmosphere, Tomas Saraceno works with indigenous communities, researchers and institutions around the world to rethink and practice "symbiosis" in order to find a more equal balance between humans, technology and biodiversity.

明亮纯白的空间里，上千根金属、钢丝和涤纶绳缠绕出一个6800平方米的巨型“蛛网”。当观众穿着鞋套走进进去，渺小得就像蜘蛛一样穿梭于蜘蛛网，又像是等待被捕食的昆虫。有好事的“蜘蛛”或“昆虫”拨动“蛛丝”，上千根琴弦随着震颤的声乐共振，一切生物就都犹如坠入宇宙交响现场。阿根廷艺术家托马斯·萨拉切诺在他的大型体验装置《算法·韵律》中，向观众发出“化身蜘蛛”的邀请，去观看、触摸、聆听，在这个相互联系、近乎世界的网络中，可以感知片刻的存在。

这或许是托马斯·萨拉切诺在亚洲地区举办的最大规模个展——3月22日至8月18日于北京红砖美术馆呈现的“共生”展览中最令人印象深刻的场景与体验了。作品中每一个汇聚节点都指向微观和宏观现象的不同回响频率，而在“共同的频率”中观者将如何与蜘蛛“同频共舞”？

孩童时期的托马斯·萨拉切诺就喜欢看星星，也喜欢那些有陈旧蜘蛛网



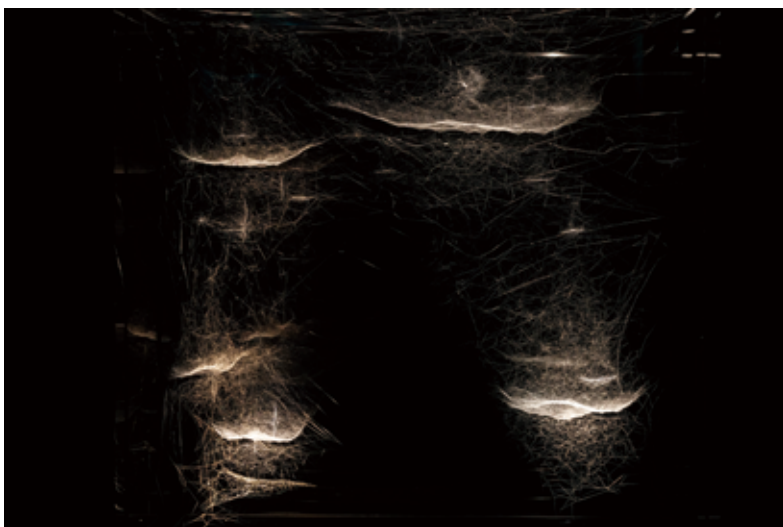
托马斯·萨拉切诺
摄影师：Dario Lagana

的老房子。而今，他把蜘蛛作为研究对象，在柏林的工作室里养着成人手掌大小的金色蜘蛛，用摄像机记录下蜘蛛织网的过程，以此重构自己作为人类的感受与认知。通过观察蜘蛛织网的智慧，他领悟到社会组织的主要原则：合作、共居和混杂。

蜘蛛在地球上已经存在了3.8亿年，而人类在地球上仅存在了20万年。在萨拉切诺看来，蜘蛛网即蜘蛛感受与认知的身体延伸，也是其与周围环境联系的物质表现。他得出结论：我们应该学会谦卑地向蜘蛛致敬，重新认识我们的“蜘蛛同胞”。

从这种观点出发，他的作品《关注之网》承认无脊椎动物的权利：在他使用红砖美术馆及其周围发现的一系列蜘蛛网用作艺术素材的同时，观众还可以在这件作品中聆听到艺术家的谆谆“教诲”：如果我们不愿正视历史性的暴力以及无休无止的剥削，改变对待“自然”世界的看法，重新融入“生命之网”，那么这些生物必将走向灭绝。

《宇宙如何陷入蛛网？》这件红色的迷幻作品，呈现了他对蜘蛛与蜘蛛网进行三维扫描、数字化和重建的原创技术，揭示了蜘蛛编织的隐秘建筑结构……托马斯·萨拉切诺的诸多“蜘蛛主题”作品，使观众对蜘蛛网在多种尺度上——从微观到宇宙——都能够产生新的感



关注之网（局部） 2024年
© 托马斯·萨拉切诺。由艺术家、纽约/洛杉矶谭雅·博纳达画廊和柏林纽格赫姆施耐德画廊提供。
特别鸣谢 Arachnophilia 社区。

Aeroke 2023年
© 托马斯·萨拉切诺。由艺术家和 Aerocene、纽约/洛杉矶谭雅·博纳达画廊和柏林纽格赫姆施耐德画廊提供。

知。

他从小小的蜘蛛逐渐关注到更细微的“物质”。

在装置作品《颗粒物（质）》中，地球和宇宙尘埃粒子被一束强光照得栩栩如生，其中有宇宙尘埃、人为尘埃、燃烧化石燃料排放的黑炭，还有PM_{2.5}颗粒。这一束会发光的光柱闪烁着晶莹的斑点，就像悬浮的星系，却被观者的动作和呼吸所搅动。这束呼吸与精神纠缠而形成的光柱，向所有人提出了这样一个问题：谁有权呼吸？

《我们并非呼吸同样的空气》则将空气质量可视化：不同色调的点，组成了我们呼吸空气的样本，同时这些小点也揭示了空间、种族、社会和政治因素，这些因素决定了人们能否行使呼吸

洁净空气的权利。

托马斯·萨拉切诺用易破碎的蜘蛛网和空气中的微粒引导公众思考“共生”的话题。“为了这颗星球上80亿人类和其他数万亿栖息于此的生物共同受惠，此次展览无疑向我们揭示了人与自然、不同物种间和谐相处，一个具有政治生态学意义的理想图景——共生。”展览策展人闫士杰说。

“我并不总是自己选择材料，我也并不总能完全控制我所使用的材料表现，因为我的创作涉及空气、海洋、天气、太阳、风等所有相关的自然现象。”托马斯·萨拉切诺常常使用包括碳纤维、透明薄膜、轻薄金属、鱼线、树脂、尼龙等颇为常见的普通材料，作品充满了欲挣脱地表的束缚、遁入空中

的欲望和向往，甚至不乏对于人类在未来移居空中城市的大胆想象。“纯净的、强大的、美妙的、深邃的，同时是清晰的，他的装置艺术把当代艺术内在的政治激情和人道关怀藏在一个如此美的面貌之下，清洗了人们对当代艺术非常多的偏见。”艺术家邱志杰如此评论托马斯·萨拉切诺的创作实践。

在这个“千疮百孔”的星球上，万物互联互通，我们也要思考如何与众生（生物和非生物）的“协同”。从蜘蛛到人类，从引力波到尘埃粒子，从地球到大气层，托马斯·萨拉切诺与原住民社区、科研人员和世界各地的机构合作，重新思考与实践“共生”，旨在寻求人类、技术和生物多样性之间更加平等的平衡。 >>>



与Pacha一起，飞入Aerocene（静帧） 2017—2023年

数字影片

马克西米利亚诺·莱纳和托马斯·萨拉切诺执导

编剧：克劳迪娅·阿博夫、托马斯·萨拉切诺、约西·哈维里奥

© Aerocene基金会。

由Aerocene、斯利纳斯格兰德斯和瓜亚塔约克泻湖的原住民社区提供。

"Endless Moments" by Hiroshi Sugimoto

杉本博司的“无尽的刹那”

在3月23日至6月23日于北京UCCA尤伦斯当代艺术中心呈现的艺术家杉本博司中国首个重要机构个展——“杉本博司：无尽的刹那”中，世界范围内首次亮相的巨幅作品《笔触印象，心经》极为吸引眼球，这是杉本博司于暗室中用毛笔蘸取显影液或定影液在过期废弃相纸上书写的佛教经典《心经》。

在展览中，11个系列、127件

摄影、装置和雕塑作品全景式地“定格”了杉本博司这位世界级艺术家50年的艺术生涯。展览汇集了其早期创作，以及享誉国际的“海景”“剧场”“放电场”“肖像”等系列等，聚焦杉本博司在对时间和记忆的理解中所进行的富有哲理而又充满趣味的探索，呈现了摄影作为兼具纪实与虚构功能的媒介的多义性。 >>>



扫一扫浏览更多内容



萨尔瓦多·达利（明胶银盐相纸 93.6cm x 75cm 1999年）杉本博司

© Hiroshi Sugimoto, 图片由艺术家提供。



观念之形0003 迪尼曲面：扭转伪球面
得到的恒定负曲率曲面（明胶银盐相纸
149.2cm x 119.4cm 2004年）杉本博司
© Hiroshi Sugimoto, 图片由艺术家提供。



海牛（明胶银盐相纸 119.4cm x 149.2cm 1994年）杉本博司

© Hiroshi Sugimoto, 图片由艺术家提供。



1. 岛屿（电动旋转玻璃钢雕塑） 克雷格与卡尔
2. 迷你高尔夫（互动装置） 克雷格与卡尔
3. 和平（玻璃钢雕塑） 克雷格与卡尔

Bright colors, deep thoughts 明亮的色彩，深沉的思考

澳大利亚著名艺术组合“克雷格与卡尔”超大体量个展“请勿见外”近日在北京时代美术馆展出。展览的英文原名是“IN-SIDE OUT”，一个看似简单的反义词“内、外”的并列、对比，却饱含了深沉的哲学意味和情感内涵。这从展览作品的主题、题材、表现等各个方面都可以有强烈的感知。

在中国的龙年，北京的这场

展览里，“龙”的创意符号在作品《岛屿》中具有鲜明的识别度。《和平》是展览的一个重要作品，这个巨型的玻璃钢雕塑，以可爱、柔美的形象赢得观众的喜爱。《你和我》表现的人类：不同国家、种族、性别、背景的人都有着各自不同的面貌，但他们又有着共性——同样是圆点、色块、线条等构成，这好比面孔和内心的关系。《迷你

高尔夫》是艺术家2022年首次在伦敦展示的作品第二次迭代。北京展览的9洞球场是一个全新的设计，而且也是首次在中国亮相。被誉为“贵族运动”的高尔夫在这个游艺性质的互动装置中有了强烈的亲和力，吸引着儿童观众在里面挥杆、跨越、奔跑、嬉戏，体育和艺术的融合产生了不可思议的化学反应。 >>>



唐代壁画微笑仕女图



唐代蓝彩女立俑

140 groups of exquisite cultural relics reproduce the glory of Zhenguan Period

140组精品文物再现贞观盛世雄风

5月1日至8月25日，由中国文物交流中心、国家图书馆（国家典籍博物馆）、咸阳市文化和旅游局、北京众创国际展览有限公司共同主办的“贞观——李世民的盛世长歌”展览在国家典籍博物馆面向公众开放。

本次展览是北京地区首次大规模贞观主题文物展。展览共分为四个部分，包括“沙场战神·少秦王”“不世雄才·唐太宗”“万民之王·天可汗”“凡夫一面·李世民”，以初唐

时期唐太宗开启贞观之治为主题和逻辑脉络，带领观众多角度解读李世民的非凡一生。展品遴选了昭陵博物馆、宁夏固原博物馆、镇江博物馆、武汉博物馆、扶风县博物馆、法门寺博物馆、中国民族博物馆、内蒙古博物院、宁夏回族自治区博物馆、乾陵博物馆、国家图书馆（国家典籍博物馆）、山西博物院、西安碑林博物馆、天水市博物馆、盐池县博物馆等15家文博单位的140组249件展品，涵盖陶俑、金银器、琉璃器、石造像、

墓志等，多角度展现了唐代发达的物质文明和精神文明。展览还为观众带来了兼顾趣味性与知识性的多媒体沉浸投影和丰富多样的文创衍生品，多维度、多角度、多层次丰富观众的观展体验，让文物真正“活起来”。



扫一扫浏览更多内容

Christopher Le Brun presents “Phases of the Moon”

克里斯多夫·勒·布伦呈现“月相”

5月18日起，英国艺术家克里斯多夫·勒·布伦（Christopher Le Brun）携一系列新作回到中国，在里森画廊北京空间举行“月相”个展。本次将持续秋季展览中的作品凸显其艺术创作中固有的音乐性，让自然与旋律深深地交织、交响。

走进展览空间，首先映入观众眼帘的是宽尺幅的三联画《远方》，画中浅色部分渗透出的片刻抒情、虚

空和平静，与插曲般的浓郁暗色和狂乱神韵形成鲜明对比，呈现出抽象领域中罕见的叙事感。在这幅巨大的三联画对面，是克里斯多夫·勒·布伦对于多画板绘画的最新尝试：《月相II》回应了艺术家最初的具象创作，从艺术史上有关月亮的意象里汲取灵感。克里斯多夫·勒·布伦通过画面上冷暖光线的变换，表现出日光与月光的交替。

自上世纪80年代以来，克里斯

多夫·勒·布伦便是享誉世界的画家，他的作品形式主要包括油画、版画和雕塑。他于2011年至2019年担任英国皇家美术学院院长，时至今日仍是英国艺坛举足轻重的人物。克里斯多夫·勒·布伦2019年曾在里森画廊上海空间举办过个展；2021年在红砖美术馆呈现个展，同年还在深圳当代艺术与城市规划馆与苏新平共同呈现双人展览。 >>>



潮汐（布面油画
130cmx140cmx4cm 2023年）
克里斯多夫·勒·布伦
© Christopher Le Brun.
Courtesy Lisson Gallery



月相三（布面油画
Overall: 201cmx54cmx4cm 2023年）
克里斯多夫·勒·布伦
© Christopher Le Brun. Courtesy Lisson
Gallery

Ouyang Yuqian, Tian Han and the China-Japan drama cultural exchange

欧阳予倩、田汉与中日戏剧文化交流

文\杜京 Du Jing

欧阳予倩、田汉等老一辈戏剧家为增进中日两国人民友好关系作出了重要贡献。他们高尚的人格魅力、精神品格及人生价值，开启了中日戏剧艺术交流之先河。

Ouyang Yuqian, Tian Han and other dramatists of older generation have made important contributions to promoting the friendly relations between the Chinese and Japanese people. Their noble personality charm, spiritual character and life values have opened the precedent for the exchange of China-Japan drama art.

田汉(左)与欧阳予倩



一张照片，一个故事；时光荏苒，几代记忆。

岁月如歌，回忆往事，那些泛黄的珍贵老照片，让时光永远停留在中日戏剧文化交流中，那些最难忘、最美好的瞬间……

“吾侪当致力于搭桥之功夫”——欧阳予倩、田汉与中日戏剧文化交流图片展，前不久在中央戏剧学院、北京外国语大学举办，向观众展示了大量书信、手稿、戏剧作品、戏剧活动、社会交往等方面的珍贵图片资料，再现中国话剧奠基人欧阳予倩、田汉在留学日本、新文化运动、南国艺术运动、左翼文化运动、新中国成立后等不同时期，为促进中日戏剧文化交流、增进中日人民友好关系所作出的卓越贡献。

回望历史，穿越时空。展览精心构思策划，按时间顺序布展，分为前言、东瀛会春柳、隔海搭虹桥、疏隔岂能久、后记等部分，清

晰地重现了中日戏剧交流的岁月历程，透过一张张珍贵照片，记录着中日戏剧交流源远流长的历史渊源，时代脉络，前行足迹……

春柳社与中日戏剧交流

中日两国是一衣带水的邻邦，在两国人民友好交往的历史过程中，戏剧文化的交流是不可或缺的重要组成部分。中日之间的戏剧交流源远流长，最早可以追溯到唐朝。当时日本派出遣唐使到中国学习文化艺术；日本的能剧、狂言、文乐和歌舞伎与唐朝的歌舞戏、参军戏和傀儡戏有千丝万缕的联系。

清末民初，欧阳予倩、田汉等一大批爱国知识分子相继赴日留学，学习研究世界近现代社会思想和文艺理论，从事戏剧艺术创作与实践。他们与日本文艺工作者深入交流，相互学习，成果丰厚。

名高天下的欧阳予倩与田汉同为中国话剧的奠基人。欧阳予倩是

中国著名戏剧家、戏剧教育家，中国话剧运动的奠基人，中央戏剧学院首任院长；田汉是中国现代革命文艺的先驱者之一，是中国话剧运动的重要奠基人，也是戏曲改革的开拓者、著名剧作家。他们与日本文艺界的交流互动，在中日戏剧文化交流的历史进程中写下了浓墨重彩的一笔。

我怀着十分崇敬的心情走进展厅，有这样一张老照片吸引了我的目光，少年时的欧阳予倩与祖父欧阳中鹄在一起。

原来欧阳予倩的祖父是欧阳中鹄——船山学派的著名学者，谭嗣同、唐才常的老师。因谭嗣同家中排行老七，年幼的欧阳予倩称谭嗣同为七叔，唐才常又是欧阳予倩的蒙师。欧阳予倩能在13岁去日本留学，与维新变法思想息息相关。

1907年2月，欧阳予倩在日本东京骏河台看了中国留日学生话剧团体“春柳社”演出的《茶花女》



欧阳予倩（左一）与祖父欧阳中鹄在一起

的传统文化非常有信心。”田汉基金会秘书长欧阳维介绍。

欧阳予倩和田汉在戏剧、电影、文学等方面与日本文艺界人士进行大量交流，他们积极从事戏剧艺术创作实践、理论引进，以推动进步戏剧运动为使命，使话剧这一艺术形式融入中国社会文化发展中，在实践中生根发芽、枝繁叶茂。

在中华民族危亡之际，他们投身于抗战文艺运动，通过文化交流，特别是以戏剧艺术独特的表



1916年，欧阳予倩在《黛玉葬花》中饰演黛玉。

现形式，激励动员广大民众奋起抗战，反抗日本帝国主义对中国的侵略，创作了《义勇军进行曲》《岳飞》《桃花扇》《木兰从军》等大量抗战文艺作品。

在风雨飘摇的年代里，田汉和欧阳予倩以翻译之笔唤醒民众，点燃中

第三幕后，被话剧这一艺术形式所打动，他兴奋不已，大受启发：戏还有这么一种演法！他随即加入该社并成为主要成员，后来他参演中国第一部完整的话剧《黑奴吁天录》。这部话剧的演出吸引了坪内逍遙、小山内薫等日本戏剧家的关注和重视，在中日两国戏剧界引起震动。日本评论家伊原青青园指出，这些中国留学生的演剧象征着中国民族的未来。

展览中我看到一张1910年前后春柳四友的照片，他们是欧阳予倩、吴我尊、马绛士、陆镜若。据《黑奴吁天录》版本年表1907年6月：春柳社《黑奴吁天录》演员有欧阳予倩、李叔同、曾孝谷、谢抗白、吴我尊等。

之后，欧阳予倩与春柳社友一起以申酉会名义在日本演出了《热血》《不如归》等剧目，这些作品大多是经日本译介的欧洲戏剧作品或新派剧。田汉认为，“较正规地介绍欧洲式的话剧的，是我留日学

生组织的春柳社算起较为妥当”。

欧阳予倩回国后，与陆镜若等春柳社友一起，组建了“新剧同志会”，改编、演出了日本新派剧《热血》《不如归》《猛回头》《社会钟》等，演出遍及多个城市，从此将话剧引进中国。

在演出新剧的同时，欧阳予倩也热衷于旧剧演出。1916年，欧阳予倩在《黛玉葬花》中饰演黛玉；1918年欧阳予倩自编自演京剧《馒头庵》；他还演出了《贵妃醉酒》等剧目。传统的意境与古典韵味之作，把观众带回到曾经的历史现场，以历史视角体验历史情境中的千古幽思与现实感悟，使他成为当时名噪一时的京剧表演艺术家。

“我的外祖父欧阳予倩爷爷向上延伸19代祖先叫欧阳玄，也叫欧阳圭斋，浏阳有圭斋路，是元朝著名文学家。祖父田汉自小深受国学影响，与佛道相通。他们到日本去留学不是白丁，而是有着很深的国学素养，脚跟站得非常稳，对自己

国革命的火焰。1922年田汉归国，担任中华书局编辑，陆续翻译了秋田雨雀、武者小路实笃等人的大量作品。他们翻译的作品以戏剧的形式呈现在中国舞台上，熠熠生辉。

戏剧交流加深中日情谊

新中国成立后，克服阻力，疏通民间交流渠道、逐步实现中日关系正常化成为两国人民的共同心愿。

1950年，中央戏剧学院刚成立，欧阳予倩亲自写信给内山完造，以院长名义邀请他访问新中国。他在信中说：“中日两国人民应当维护亲善协作和世界永久和平。对于先生协助组织中日贸易促进会和日中友好协会，我钦佩之至……你我尽管已是白发老人了，但我们都迫切地希望能够看到中日两国人民，在人民民主、世界永久和平的旗帜下，手挽手共同前进，为人类谋求幸福。”

1952年，日本松山芭蕾舞团团长清水正夫给时任中华全国戏剧工作者协会主席田汉写信，请求他提供《白毛女》的相关资料。在中日邦交尚未正常化的背景下，田汉将《白毛女》歌剧剧本和乐谱以及中国歌剧舞台剧照寄给清水正夫，热心帮助松山芭蕾舞团改编演出芭蕾舞剧《白毛女》。

1955年，松山芭蕾舞团的芭蕾舞剧《白毛女》在东京日比谷公会堂首演，欧阳予倩随即发去贺电说：“《白毛女》以芭蕾舞的形式演出，这是首创，这次演出必然有助于中日两国人民的团结和友好。”1958年，松山芭蕾舞团终于突破阻碍，第一次访问中国。田汉在《人民日报》和《戏剧报》上发表文章欢迎日本松山芭蕾舞团访

华。

文章专门谈道：“去年松山树子的爱人清水正夫先生也来过北京，商量来访手续，还跟梅兰芳先生和我欢度大年夜。”欧阳予倩也写下了《欢迎松山树子芭蕾舞团来我国访问演出》和《谈芭蕾舞剧〈白毛女〉》的评论文章。松山树子在访华期间专程造访欧阳予倩并在他的家中居住，受到欧阳予倩一家人的热情接待。

1953年1月，中日文化交流使者内山完造作为“日本人归国协商代表团”成员访问北京。2月27日，田汉发出邀请，在铁狮子胡同三号欧阳予倩家里用湖南菜设宴招待内山完造、平野义太郎、中村翫右卫门等日本朋友。

欧阳予倩向内山完造展示了当年春柳社演出《茶花女》时的照片；内山完造回忆起欧阳予倩当年在租用虹口公园附近黄罗路的房屋里存放了大量戏装、乐器、唱片等物品，这些物品在战争期间遭到破

坏，他为此感到心痛和自责。对此欧阳予倩表示，这都是战争带来的灾难。

席间，前进座创始人之一的中村翫右卫门称赞了程砚秋改编的京剧《英台抗婚》，内山完造则对中村翫右卫门提出希望，期待他为中日之间的戏曲艺术交流多作贡献。

1955年，“中国戏剧研究会”在日本成立，主要成员有内山完造、塚本助太郎、竹内良男、中村忠行、升屋治三郎等。欧阳予倩为研究会刊物《老朋友》题写刊名。

在创刊号中，内山完造回忆了当年内山书店文艺漫谈会的盛况；竹内良男则回顾了师从欧阳予倩学习京剧的往事。在《老朋友》改名为《新中国》之后，欧阳予倩还担任了“中国戏剧研究会”的顾问，并专门为刊物题词：“今年今日此门中，万树桃花一片红。愁思尽随流水去，同开笑口对春风。”应日本《朝日新闻》邀请，以梅兰芳为团长、欧阳予倩为总导演的中



《老朋友》创刊号



《新中国》1956年新春号



1960年5月，欧阳予倩与张謇、梅兰芳等在博物苑南馆门前。
左起：薛秉初、张孝若、欧阳予倩、张謇、齐如山、梅兰芳、姜妙香、姚玉芙

国访日京剧代表团赴日演出，剧目包括欧阳予倩创作的京剧《人面桃花》。中国艺术家的到访，受到日本各界的热烈欢迎，拥有2600个座位的歌舞伎座场场超额满座。

中国京剧代表团把中国古典戏剧的艺术精华带给日本人民，同时也向日本的优秀文化艺术学习。日本友人对梅兰芳和欧阳予倩两位老艺术家致以最崇高的敬意，尽心尽力做好保障工作。一次在酒会大厅电灯熄灭，在四周一片黑暗中，日本著名戏剧家千田是也和妻子岸辉子专门站到梅兰芳和欧阳予倩身旁保护。他说：“梅先生，欧阳先生，请你们放心！有我在你们身边不要紧。”代表团回国后，周恩来总理高兴地说：“此次访日演出，取得了巨大成功。艺术打开了日本人民的心扉，搭起了中日人民友好的新桥梁！”

1959年，田汉创作的话剧《关

汉卿》在日本上演，泷泽修饰关汉卿，山田五十铃饰朱帘秀。该剧在日本演出颇受欢迎，好评如潮。

千田是也在写给田汉的信中说：“日本三个著名剧团‘俳优座’‘民艺’和‘文学座’联合演出了田汉先生的《关汉卿》。从一月九日首演以来，先后在日本大阪、神户、京都和东京等地演出，地区之广，时间之长，观看人数之多，为以往所少有。现在日本观众在电车上、街头、酒吧间，到处谈论《关汉卿》。剧场的观众，很多人饮泪啜泣，有的激动地说：‘关汉卿太令人感动了，我也要像他那样活下去’。到场外的许多书店，购买《关汉卿》的顾客很多，使书店应接不暇。”

这一年，内山完造先生不幸在北京逝世。欧阳予倩和田汉闻讯十分悲痛，参加他在北京的追悼会。欧阳予倩撰写了悲切的悼词，缅怀

与内山完造的友情，田汉撰长诗悼念这位老朋友。

20世纪60年代初，欧阳予倩、田汉继续积极参与推进中日戏剧文化交流。当时两国在文艺交流方面互访频率高、行动规模大、影响范畴广，形成了两年对访一次的局面。那个时期，田汉与欧阳予倩经常出席接待日本艺术代表团的外事活动，陪同周恩来、朱德、陈毅、郭沫若等欢迎会见日本友人；一同参加签署对外文协与日本中国文化交流协会“关于中日两国人民间文化交流的联合声明”。

1963年中国戏剧家代表团访问日本时，两国艺术家在东京举行的欢迎大会上，共同追念逝世不久的梅兰芳和欧阳予倩。日本著名话剧演员杉村春子沉痛地说：“梅兰芳、欧阳予倩两位先生，不仅是中国戏剧界的老前辈，而且是日本戏剧界的老战友和老前辈。两位先生



1956年5月，日中文化交流协会理事长中岛健藏率领代表团访华。
左起：中岛健藏、田汉、欧阳予倩、西园寺公一



1959年6月13日，访日京剧代表团在福冈县八幡市八幡制铁体育场演出《将相和》《拾玉镯》《三岔口》《雁荡山》《贵妃醉酒》，观众达6000余人。演出结束后八幡市、小仓市、门司市、若松市的四位市长和八幡制铁所工会代表及和平友好团体代表纷纷上台献花。

曾几次东渡日本，为两国人民间的友谊和戏剧艺术的交流所做的贡献是永垂不朽的。日中两国戏剧界在两位先生努力的基础上团结起来了。相信我们一定能够完成两位先生未竟的事业。”

千田是也在1980年对到访的中国戏剧家于伶等人说：“当代日本和中国的戏剧交流，双方的友谊是由田汉、欧阳予倩、夏衍、阳翰

笙等前辈和日本一些老戏剧家建立起来的，走过几十年曲折艰难的历程，才有了现在这样的规模和深度……迫切希望双方共同努力，把中日双方的友好交流发展下去，尤其要引导青年戏剧工作者把老一辈人的精神继承下来，发扬光大。”

回顾欧阳予倩、田汉等老一辈戏剧家，为增进中日两国人民友好关系作出的重要贡献，他们高尚的

人格魅力、精神品格及人生价值，开启了中日戏剧艺术交流之先河。他们潜心致力于中国戏剧美学和艺术研究，出版了大量著作。他们的研究立足于中国传统文化脉络，以饱蘸生命体验的诗意笔触和哲学思想，凸显出中国戏剧艺术的美学特质和精神底色。

老一辈艺术家的愿望没有被辜负。在姹紫嫣红的季节，松山芭蕾舞团总代表清水哲太郎、理事长森下洋子率领日本松山芭蕾舞团青年代表团一行91人于2024年3月27日访问中央戏剧学院，继续加强中日两国文化交流，促进民心相通友好往来。

松山芭蕾舞团与中央戏剧学院首任院长欧阳予倩先生有十分密切的交流，还与郭沫若、巴金、田汉、欧阳予倩等文艺界大师结下了深厚的情谊，友谊与日俱增，是一段生动的“芭蕾外交”历史。

清水哲太郎表示，跨越国界的文化艺术交流，对于推动两国友好关系发展来说具有不可替代的重要作用。松山芭蕾舞团是世界上第一个将中国电影《白毛女》改编为芭蕾舞剧的艺术团体，曾多次访华演出，受到毛泽东、周恩来、邓小平等国家领导人的接见。这部作品已成为连接两国人民心灵的纽带，每一次演出都是对双方友谊的加深、向艺术的致敬，更是续写中日文化交流史上的崭新篇章。

时光浸染着心灵，回首中日文化交流进程中，过往相遇的往事、相知相交的友情，温暖如春。那一点一滴，早已盈落成一缕清香，镌刻在中日戏剧人士圆梦的心湖上。远去的岁月，友好的往事，从来都不曾被人们忘怀……



The most beautiful season for bird migration

“醉” 美候鸟迁徙季

文、图张俊臣 Zhang Junchen



白鹤回家

大美黄河口，神奇新湿地。她的美既是视觉的又是听觉的。滔滔大河，泱泱湿地，红毯迎宾，芦荻飘雪，“神龙”入海，万鸟翔集，大河与大海在这里交汇融合，人与自然也在此和谐共生。

The beautiful Yellow River estuary and the magical new wetland. Its beauty is both visual and auditory. The mighty river, the vast wetland, the red-carpet welcoming guests, the reeds and rushes like snow, the "dragon" entering the sea, and the mighty birds flying together. The river and the sea meet and merge here, and people and nature also coexist harmoniously here.

冬去春来，万物复苏，大地再次迎来候鸟北迁的季节。每年的初冬和来年的清明前后，风和日丽，鱼肥草美，是候鸟迁徙途经黄河口湿地的黄金时节。这时节，鹤舞雁鸣，鸟浪滚滚，处处洋溢着勃勃生机与盎然诗意。300余种、数以万计的候鸟共同成就鸟类的盛会，吸引着无数爱鸟人士和摄影爱好者的目光。

万鸟翔集，定格美好

拍摄候鸟迁徙的旅程是辛苦的。除了起早贪黑，还要脚踏泥泞，风餐露宿，跟随候鸟们奔波于湿地的沟渠草丛。这个过程也是快乐的，可以沐浴着和煦的春风，呼吸着初春青草破土的芳香，尽情感受候鸟带来的视觉盛宴。不时会有色彩斑斓的野鸡“呱呱”地叫着从路边芦苇丛中飞出来，好似在炫耀自身的美丽。凤头鸕自由自在地在水里游来游去，嬉戏打闹；长嘴鹬、反嘴鹬时而追逐，时而结伴飞翔，洁白的羽毛在阳光的映照下倍觉璀璨。最惬意的要

数丹顶鹤家族，一家四五口在湿地的草丛中载歌载舞，悠闲自得。

让我最激动的是拍摄万鸟翔集的震撼场景。鸟类活动与人类作息有着异曲同工之妙。清晨和傍晚是鸟浪形成最多的时候。当大地刚从薄明的晨曦中苏醒，肃穆的湿地伴随着阵阵鸟鸣也开始热闹起来。鸟鸣声伴随展翅的啾啾声，鸟儿从湿地各处的芦苇丛集结到空旷的水面上，片刻间就集结出十几种惟妙惟肖的动物图案，从空中俯瞰，时而像天鹅，时而像奔驰的骏马。特别震撼的是成千上万的候鸟盘旋在入海口上空的情形：在阵阵鸣声、滚滚鸟浪中，出现各种奇妙的图案，有时像鸟巢，有时似神

龙，有时如盛开的雪莲花，有时像出征的百万大军浩浩荡荡，令人眼花缭乱、心驰神往。那场面气势恢宏、蔚为壮观，犹如一支支宏大的交响曲，置身其中令人激动无比。观者，既为壮观的场景所陶醉，又为候鸟严密的组织性所叹服。

湿地新景观，群鹤映满天

随着黄河流域生态保护和高质量发展深入推进，途经和落户黄河入海口的候鸟越来越多，黄河河套里，保护区湿地里，周边的麦田、稻田里，除了黑压压的大雁，洁白的东方白鹳、天鹅，原本稀有的白鹤、灰鹤、白枕鹤，如今都成群结队地出现，成为黄河口亮丽的风景。

拍摄群鹤，特别是拍摄晚霞映衬下的群鹤，是我这两年乐此不疲的爱好。清晨迎着曙光，我拍完黄河河套里睡意朦胧的群鹤，接着去拍摄稻田里觅食和漫天飞舞的群鹤，中午在芦苇旁避风处稍事休息，傍晚赶到40公里外的

小天鹅湖湿地，拍摄夕阳余晖下归巢的群鹤。到达小天鹅湖湿地后，先用无人机探索好群鹤聚集的位置，架好机位，用照相机拍摄一组逆光照，再用无人机拍摄顺光照、侧光照和侧逆光照，然后，再调整机位用照相机录制，腾出手来后，我集中精力用无人机从不同角度连拍带录，每一幅画面都充满了光影的魔力。如此美景，身临其境，怎能错过精彩瞬间？在被芦荻和芳草包围的小天鹅湖里，看着群鹤翅膀在晚霞映衬下散发出的斑斓色彩，水面上不断拉长的倒影，一幅幅温馨祥和的生态画面不断定格，令人心旷神怡、惬意无比，一天的疲劳顿时消失。晚上回到家，顾不上上一天的劳累，抓紧导出片子，选出满意的作品发到朋友圈，共同分享候鸟带来的快乐，同时为第二天的拍摄做好准备……

美美与共，和谐共生

环境好不好，鸟儿最知道。鸟类是人类的朋友，保护鸟类已成为每个摄影人的行动自觉。在拍摄过程中，摄影人非常注意保护候鸟和爱惜湿地。优美的湿地环境才能吸引候鸟、留住候鸟，给人们带来美的享受。在拍摄候鸟时，一般都用400mm以上的长焦镜头，以确保在不干扰候鸟的情况下捕捉到清晰的画面。在用无人机拍摄时都加装防护罩，并采用3倍以上变焦或远距离拍摄大场景。拍摄飞翔的鸟类时，在鸟的侧面或采用低于或高于鸟类飞翔的平面拍摄，避免伤害到鸟儿。

大美黄河口，神奇新湿地。她的美既是视觉的又是听觉的。滔滔大河，泱泱湿地，红毯迎宾，芦荻飘雪，“神龙”入海，万鸟翔集，大河与大海在这里交汇融合，人与自然也在此和谐共生。 >>>





白鹤踩背



霞光映衬下的白鹤



Arab and Spanish artistic exchanges and mutual learning

阿拉伯与西班牙的艺术交流互鉴

文\穆姝丹 潘睿 Mu Shudan & Pan Rui

在人类漫长历史创造的灿烂文化中，阿拉伯文化和欧洲文化璀璨夺目、交相辉映。公元8世纪至15世纪，阿拉伯人同西班牙各民族长期相处，文化互相碰撞交融，为西班牙文化注入了浓重的东方色彩。如今，作为众多艺术家学习、研究和流连忘返的西班牙，有着众多著名的古老文明古迹，阿拉伯艺术在其很多领域都占有一席之地，这些着重体现在独特的建筑风格、手工艺以及装饰艺术中。

建筑风格

阿拉伯的建筑风格源远流长，吸收了两河流域的特点、罗马建筑的特点、拜占庭的因素及其他成分，逐步形成了阿拉伯建筑风格，其最突出的特点是拱形结构的运用。西班牙的建筑中早就有了拱形结构，但阿拉伯人又对其做了很多改进，成为新的创造，他们加大了弓架的弧度，发明了以交叉的弓架和交叉的弯梁为基础的圆顶体系。这类建筑以不同的风格耸立在安达卢斯的各个城市。值得一提的是，居住在西班牙的安达卢斯艺人和工匠们不满足于传统风格，他们又汲取了当地的罗马和西哥特的建筑精华，将这些因素与阿拉伯的艺术风格

结合在一起，创造出独树一帜的穆德哈尔式建筑和装饰艺术。

第一是科尔多瓦大清真寺。科尔多瓦大清真寺为阿卜杜·拉赫曼一世所建（公元780年），位于西班牙南部古城科尔多瓦市内，具有摩尔建筑和西班牙建筑的混合风格。前身为西哥特的圣比森特教堂，是西班牙最壮丽的建筑艺术，足以和大马士革清真寺相媲美，比耶路撒冷的圣殿也毫不逊色。科尔多瓦大清真寺为半圆形，由外面看去尖塔矗立，高80尺，圆顶雄伟；下面支着雕刻精美的拱梁，共有础石柱1093根，柱上面画着古代传说的图画。它的雕刻和镶嵌工艺装饰，表明了安德鲁斯人曾向拜占庭学习了这种工艺并加以改进，形成了鏤、雕、镌、饰一体的独特的艺术风格。

第二是阿尔罕布拉宫（红堡）。阿尔罕布拉宫又名艾勒哈卜拉宫、阿尔汗布拉宫，是西班牙的著名故宫，为13世纪摩尔人在西班牙建立的格拉纳达埃米尔国的王宫。阿尔罕布拉宫是一个集宫殿、花园、堡垒于一体的王家建筑群，融合了阿拉伯的“天堂”花园和古希腊罗马式的中庭，是一处典型的西班牙式阿拉伯庭院。宫殿被划分为行政场所、活动仪式场

所、王族居所等三大部分，它们既独立又巧妙地相连。园林中种满树木花卉，尤其是大量的柑橘树和柠檬树，大片的玫瑰散发着浓郁的芬芳，喷泉流水潺潺川流在宫殿之间和各个花园里。植物与水的巧妙利用，把大自然与人工建筑有机地结合起来，构成阿尔罕布拉宫的特色之一。

第三是宰赫拉宫。安达卢斯的阿拉伯人不仅仅是模仿，并以敏锐的观察力和良好的鉴赏力吸收了东方建筑的精华，形成了独具特色的新艺术风格。科尔多瓦城附近的宰赫拉宫，是阿卜杜拉·拉赫曼三世于公元936年为他的皇妃宰赫拉特建的，为西班牙最美丽的建筑，也是世界上最伟大的奇迹之一。宰赫拉宫以大理石、玛瑙石及玫瑰色、蓝色的乳石建成。础石柱4300根，地面铺着乳石花砖，花砖的彩画多至千余种。宫庭院有瑰奇精致的喷水池，为乳色、粉红色、蓝色的宝石所镶。池子的中心为希腊式的雕像，御花园中百花争妍，金狮玉鸟成群。潺潺的清泉由雕像及金狮口中喷出，昼夜不停。门之外有宰赫拉的画像，这些都形成了阿拉伯艺术的一道新的景观。当时的史学家谓其工程之瑰奇、雕刻绘画之优美，无法用笔墨

在公元8世纪至15世纪期间，西班牙成为欧洲吸收阿拉伯文明的桥梁，阿拉伯文化对近代欧洲文化的发展作出了独特的贡献。从人类文化发展的悠久历史来看，东西方文明不断交流与融合的历史，应当成为未来人类文化整体发展的重要借鉴。

From the 8th to the 15th century AD, Spain has become a bridge for Europe to absorb Arab civilization, and Arab culture has made unique contributions to the development of modern European culture. Judging from the long history of human cultural development, the history of continuous communication and integration between Eastern and Western civilizations should become an important reference for the overall development of human culture in the future.

形容。直到今天，西班牙科尔多瓦博物馆里仍展放着许多表现阿拉伯审美情趣和高超技艺的精美艺术品。

手工艺

阿拉伯手工艺具有东方艺术精巧、雅致、细腻的特点，尤其是金银镶嵌、象牙制品、刀剑铸造等类，远远超过欧洲匠人的水平。陶器是早期阿拉伯装饰艺术最重要的项目，安达卢斯的陶器金光闪闪，做工精致，用金银粉或薄片镶嵌，色彩华丽，图案精细，通常用作首饰、珠宝盒、装饰画或装饰文具、器皿、刀剑柄等物，其工艺来自君士坦丁堡，后经改进，在陶瓷上写下库法体的阿拉伯铭文，增加了陶器的美观。他们还擅长制造彩色玻璃，并在玻璃上雕刻或书写铭文。同时，他们制作的纺织品也很精美，远销欧洲各地。可以说，阿拉伯艺术已经融入欧洲艺术，且这种艺术风格在西班牙的安达卢西亚时期得到了极大的传承。

装饰艺术

此外，安达卢斯的艺术家长衷

于装饰、雕刻和绘制几何图案。他们在用几何图案和奇异色彩装饰屋顶方面，以及在制造上釉的瓷砖并用这种瓷砖装饰公共场所的椅凳等方面都表现出精湛的技艺，几乎所有的阿拉伯装饰和表面图案都以几何纹、植物花纹、书法文（阿拉伯文字）作为经典图案。

在几何纹装饰艺术中，无论外形轮廓多么复杂，其起点终究是一个圆点，而终点却似乎可以无限扩展，几何纹都是通过一定的排列由不同的几何图形构造起来的——如矩形、五角形、六角形或八角形等。几何纹变化形式虽然简单，但产生出的新几何图案却复杂多样。

植物纹饰被高度模式化提炼之后，几乎与几何纹没有太大的区别。阿拉伯藤蔓图案将卷草纹分解为单个单位，将其连续循环成连续空间，好像创造出广阔、神秘的宇宙世界。这种阿拉伯藤蔓图案与其说是一种植物纹样，倒不如说它是一种几何形式的涡卷图案，其形态构成像宇宙无限延伸的扩散状态。由此可以看出安达卢西亚的设计者和工匠们明显地消除了

自然形态，使植物纹更加抽象化、图示化、几何化。

在西班牙艺术中阿拉伯书法元素出现在装饰空间中是最为精彩的。这些书法装饰文不仅是字母形式表现，也具有表述完整的文意记录，重要的是从视觉的角度来讲，它是构成整体图案的要素。每当文字作为图形出现的时候，它的视觉张力要远远大于其本身的文字意义。这些装饰图案严格遵从阿拉伯风格的呈现形式，有彩画、镶嵌和雕刻等，与抽象的植物纹、几何纹相互交织、组合，给人们以视觉上的美感和愉悦感，更重要的是使装饰图案起到引导空间流动的作用。

总之，在公元8世纪至15世纪期间，西班牙成为欧洲吸收阿拉伯文明的桥梁，阿拉伯文化对近代欧洲文化的发展作出了独特的贡献。从人类文化发展的悠久历史来看，东西方文明不断交流与融合的历史，应当成为未来人类文化整体发展的重要借鉴。 >>>

（作者穆姝丹系西安外国语大学亚非学院·区域国别学院讲师、潘睿系西安外国语大学亚非学院·区域国别学院本科生）

Chinese elements and Hollywood movies

中国元素与好莱坞电影

文\陈一诺 Yinuo Chen

从人物形象到故事情节，从自然景观到文化符号，从叙事风格到哲学思想，近年来，好莱坞大片中随处可见的中国元素让观众眼前一亮，这些元素的使用不仅丰富了电影的内容，也促进了中美文化的交流与理解。

在全球化的浪潮下，好莱坞电影业已不再局限于单一的文化表达，而是逐渐拥抱了来自世界各地的多元文化元素。在这众多文化元素中，中国元素以其独特的魅力和深厚的历史底蕴，成为不可或缺的一部分。通过在电影中引入中国元素，与中国观众建立起文化认同，无疑是好莱坞扩大这个美国电影最大海外市场的一条捷径。

中国面孔：

从刻板人设到人性挖掘

中国形象，一直以各种形态存在于好莱坞电影之中。在早期的好莱坞电影中，中国人物形象的塑造往往带有刻板印象。直到20世纪70年代李小龙的横空出世，修正了美国人心中的华人认知。20世纪末，成龙、李连杰等一批电影人推动中国功夫走向世界，不仅身体力行地出演了多部好莱坞动作大片，更把“功夫情结”深植于好莱坞电影人心中。

进入21世纪，随着中国的国际影

当 好莱坞电影遇上中国元素，我们呼唤一段更深层的对话、一种更加举重若轻的影响，期待中国元素不是嫁接，不是植入，而是融合、浸润，是潜移默化地在好莱坞银幕上展现中国思维、中国智慧和中国哲学。

When Hollywood movies encounter Chinese elements, we call for a deeper dialogue and a more effortless influence. We hope that Chinese elements are not grafted or implanted, but integrated and infiltrated, so that Chinese thinking, wisdom and philosophy can be subtly displayed on the Hollywood screen.

响力大为提升，好莱坞的主流大制作里，中国面孔已经不再需要躲在“武打高手”的面具后面，而是开始以正

面的、积极的形象出现。比如李安导演的《卧虎藏龙》，这是华语电影史上第一部荣获奥斯卡金像奖最佳外语片的影片，影片以其独特的女性角色出彩，塑造了一个打破世俗与封建礼教束缚，遵循自我内心、敢爱敢恨、独立自我的全新女性形象。

今年5月24日，知名好莱坞导演安德鲁·海特的电影《明》在加拿大和美国全面上映。这部影片讲述了著名华人眼科专家王明旭博士为一位失明孤儿恢复视力的故事。电影不仅挑战了好莱坞电影中对华裔形象的局限想象和刻板印象，还鼓励全球观众在充满对立和冲突的世界中寻找共同点，推动理解与和解。

中国面孔的加入，一方面为好莱坞电影提供了新鲜血液，同时也成为好莱坞电影在中国市场收获票房的有力保证。

中国文化：

从堆积符号到融入理念

好莱坞电影中常常融入中国传统文化的符号，如龙、凤、太极、八卦等，这些符号往往被用来营造一种异国情调或者强调某种特定的主题。中国元素的服装以及中国美食也是好莱坞电影中常见的中国元素，它们不仅

为影片增添了视觉上的美感，也让观众感受到浓郁的中国文化氛围。

作为文明古国，五千年的文化底蕴造就了丰富的文化现象与文化标志，这让中国成为好莱坞电影炙手可热的取材地。迪士尼公司出品的动画电影《花木兰》以中国古代民间传说为蓝本，梦工厂出品的《功夫熊猫》系列，不仅将中国国宝熊猫推向世界舞台，中国传统文化元素也在影片中大放异彩。

“哈利·波特”系列的作者J·K·罗琳是《山海经》的忠实粉丝。在《神奇动物：格林德沃之罪》中，她将《山海经·海内北经》里记载的“驺吾”搬上大银幕。电影很好地还原了这一神兽的外形特点，同时驺吾“仁兽”的特点也被融入设计之中。在《神奇动物：邓布利多之谜》中，中国瑞兽麒麟成为贯穿全片的“核心”角色。片中，麒麟是纯净的象征，每逢选举都会召唤麒麟，只有在真正内心纯净的人面前，它才会鞠躬致敬。这一设定在某种程度上也迎合了中国古代对麒麟的想象。

中国景观：

从秀美山水到现代都市

说到张家界奇观之于《阿凡达》的重要意义，导演詹姆斯·卡梅隆由衷表示：“中国元素为影片大大增色。”在这部经典科幻电影中，张家界的“三千奇峰，八百秀水”幻化成了潘多拉星球如梦似幻的壮丽景观，怪石嶙峋的外星地貌令人心驰神往。

“山青、水秀、洞奇、石美”的桂林山水同样为外国导演所钟爱。乔治·卢卡斯曾说，世界其他地方难以找到如此秀丽的景致，他的电影《星球大战前传3：西斯的复仇》在中国桂林取景拍摄。

新世纪以来，大量好莱坞电影中

的重要场景都有中国景观的展现，如果说以上都是自然风光，那国际大都市上海则是中国现代化景观的代表。

《碟中谍3》运用大量镜头直观全面地展现东方明珠塔，将摩天大楼与小桥流水人家相结合，配上阿汤哥的招牌动作，别具韵味；科幻片《她》更是别出心裁地让上海高楼耸峙的魔幻气质与未来世界相得益彰，构筑了一个天马行空的乌托邦。

对于很多有中方资本参与的合拍片而言，来中国取景更是顺理成章的选择，如《变形金刚4》《木乃伊3》《哥斯拉2》。

从跨文化视角来看，对中国景观元素的利用不仅表现了中国元素的丰富性与适应性，促进了好莱坞电影发展，同时也表明国际电影发展的趋势，即全球视角下的文化元素的发掘与创新。无论自然景观还是现代都市，这些中国风景都有如一张张个性十足的明信片，向世界展现着中国之美。

中国力量：

从无足轻重到不可或缺

《环太平洋》中，人类对抗怪兽的最后一道防线，被设置在香港。来自中国的“三头六臂型”机甲和三胞胎操作员，在人类的自卫反击战中发挥了重要作用。

灾难大片《2012》中，全世界元首们都在忙着前往青藏高原登船避难，中国制造的“诺亚方舟”为地球提供了最后的庇护所。片中那句“也只有中国人才能造出这个”，被观众津津乐道。

科幻巨制《地心引力》里，中国的空间站“天宫一号”甚至成了美国宇航员得救的唯一机会，女主角在中国产的神舟飞船上，面对一排中文按钮时手足无措的窘态，更是让许多网

友调侃：“学好中国话，走遍宇宙都不怕。”

《月球陨落》中的主人公凭借中国造的飞船返回舱成功返回地球，还有《独立日2》中月球基地的中国总指挥官，《火星救援》中的中国造“太阳神”号飞船……

近年来，越来越多的中国元素出现在好莱坞科幻大片中，当地球和人类有难的时候出现了不可或缺的中国力量。这不仅体现了全世界一起携手面对灾难时的众志成城，也彰显了随着综合国力的强劲增长，中国的科技水平和中国人对世界的影响力在不断提升。

中西交融：

呼唤更深层次的对话

好莱坞电影中的中国元素是多元的，既有对中国传统文化的展示和尊重，也有为了商业利益而进行的市场导向调整。这些元素的使用不仅丰富了电影的内容，也促进了中美文化的交流与理解。然而，这背后也存在着对文化准确性和深度理解的挑战。

随着21世纪的到来，中国电影市场的迅速崛起和中美文化交流的日益加深，好莱坞电影人开始意识到，要真正吸引中国观众，必须更加重视中国元素的准确和深入表现。我们可以期待，中国的社会现象、哲学思想和民众生活将更深入地反映在好莱坞电影中，为全球观众提供更加丰富和真实的中国文化体验。

当好莱坞电影遇上中国元素，我们呼唤一段更深层次的对话、一种更加举重若轻的影响，期待中国元素不是嫁接，不是植入，而是融合、浸润，是潜移默化地在好莱坞银幕上展现中国思维、中国智慧和中国哲学。 >>>

（作者系中国电影评论学会会员）

低碳生活 你我同行



人与自然和谐共生

阿里·库尔松的作品饱含着深沉的激情，其直接性旨在搭建艺术家内心世界与观者感知现实之间的桥梁。他的作品犹如感官交流的深邃之井，每一幅画布均呈现为本能与视觉的交融之所。

Ali Kursun's work is full of deep passion and its immediacy aims to build a bridge between the artists' inner world and the viewers' perceived reality. His work is a deep well of sensory communication, with each canvas a place where the visceral and the visual meet.

Exploring the Intrinsic Power of Art

Ali Kursun: Painting from the Heart

探寻艺术的本能力量

——阿里·库尔松：用心作画

文\陈杰 Chen Jie

阿里·库尔松，一位1967年出生于土耳其伊斯坦布尔的当代艺术家，现定居并工作在瑞士日内瓦，致力于绘画与摄影艺术的探索与创作。他的艺术成就显著，尤以庄严且单色的巨幅画作闻名于世，这些作品以其丰富的纹理展现了对人类情感的质感和节奏的深刻洞察。阿里·库尔松的创作态度严谨而专注，他的作品不仅体现了艺术的本能与情感，更在互动与沉浸感方面有着独到的见解。

阿里·库尔松的作品饱含着深沉的激情，其直接性旨在搭建艺术家内心世界与观者感知现实之间的桥梁。他的作品犹如感官交流的深邃之井，每一幅画布均呈现为本能与视觉的交融之所。在创作中，他突破传统技法的束缚，欣然接纳滴水法和浸泡法所蕴含的自发

性。然而，其创作的目的并非单纯创造图像，而是致力于唤起观众内心深处的情感共鸣，从而使他的作品在当代艺术领域中占据举足轻重的地位。换言之，阿里·库尔松的叙事手法并非线性展开，而是呈现为多层次的叠加与交织。他的画布上凝聚着丰富的情感内容，彰显出他坚定的信念：艺术的价值不仅在于视觉的观赏，更在于心灵的触动与感悟。这种艺术哲学在当代艺术界引发了深远的回响，因为当代艺术界往往过分强调理性与知识，而忽视了对本能的探索与表达。

阿里·库尔松以本能的方式向世界揭示了一个深刻的真理：艺术拥有触动人类原始情感体验的无限潜能。他通过作品向观众传达了一个核心理念：艺术并非仅仅是冷冰冰的知识堆砌，而是

蕴含着能够深入人类灵魂深处的情感力量。设想一下，置身于一幅巨大的画布前，被一种独特且包容万象的色调所环绕。这不仅仅是一幅画作，它是一片色彩的海洋、一个单色的宇宙，将观众引领至各种纹理的深处，表面之上，微妙的色调变化在轻盈舞动。这种创作技法既原始又充满实验性——丙烯酸与墨水以意想不到的方式相互交织，创造出一种近乎可触的强烈脉动效果。在这里，画布仿佛成为一个鲜活的生命体，颜色在艺术家的触摸下呼吸、流转与蜕变。每一种颜色都承载着属于自己的故事。

深蓝色并非静止不动，它在画布上旋转、起伏，仿佛在诉说着海洋深处的秘密或是午夜天空中天鹅绒般的宁静。鲜艳的红色则伴随着风暴的潜在能量或心跳的跃动而熠熠生辉，仿佛在噼啪作

响中传递着生命的热烈与活力。即便是纯净的白色，也仿佛化作了一片霜冻，灰色与象牙色的低语在画布上交织，揭示出那些看不见的风景的朦胧轮廓。这些画作不仅应被观看，更应被深入体验。它们要求观众沉浸于色彩之中，探索那些看似统一的色彩中所蕴含的微妙变化。

艺术家对于丙烯酸和墨水的运用，并非仅仅是一种技术手段，更是一种具有深刻意义的宣言。这是一种大胆而坚定的宣言，它表明即便在单一颜色的范畴内，依然能够传达出丰富的信息和情感。通过巧妙的纹理处理以及艺术家敢于突破传统界限的尝试，这种宣言得到了进一步的升华。画作的尺寸巨大，具有强烈的视觉冲击力，几乎带有一种挑战性，要求观众在身体和情感上都给予高度的投入。这种规模和技巧的选择并非随意为之，而是艺术家精心策划的一部分，用以吸引和感染观众。

为了支持其主导地位的绘画实践，艺术家还创作了一系列基于照片的作品，其中包括著名的《拉动》系列（2019–2021年）。这一系列作品是对当代摄影中抽象主义风格的一次大胆探索和庆祝。这些尺寸达到180厘米×120厘米的巨幅作品，不仅牢牢吸引了观众的注意力，更引导观众深入其中，将观看行为转化为一种充满深度的体验。

这些照片的内容是一片绚烂多彩的色彩世界，它们以流畅的色调在画框中旋转、交织。各种颜色相互渗透、交融，但又各自保持着独特的特性，形成了一种动态而富有张力的视觉效果。这正是伟大抽象艺术的魅力所在，它让观众在欣赏的过程中感受到一种强烈的视觉冲击和情感共鸣。在当今人工智能技术快速发展的时代背景下，阿里·库尔松对抽象艺术的运用在摄影这一媒介中显得尤为引人注目。他挑战传统观念，突破摄影的界限，展示了抽象艺术在摄



拉动1号
(丙烯酸玻璃板上的照片
180cm×120cm 2019年)
阿里·库尔松

影领域的无限可能性和真正潜力。

在过去的13年里，阿里·库尔松通过一系列精心策划的展览，深入探索了直觉、不言而喻的真理和人类经验的时间维度，展现了他对无形力量如何塑造我们的感知和互动的深刻洞察。从日内瓦雅典娜画廊举办的开创性展览“固执”（2011年）开始，他便以独到的视角审视那些阻碍我们理解和交流的未知与未被承认的障碍。他对集体知识空白的初步触及，为后续更深入、更持久地探究人类行为背后的认知基础奠定了坚实基础。2012年的展览“心跳”进一步延续了对这一主题的探索，他深入挖掘了激发我们情感生活的基本节奏，将生命节奏的概念与更广泛的情感体验紧密相连——这成为他在后续创作中持续探讨的重要主题。

随着2013年的展览“灵魂伴侣”的推出，他的创作视角从物质领域转向了形而上学的探索，深入剖析定义和超越人类关系的深刻联系。这次展览将灵魂伴侣的概念拓展至更广泛的范畴，不仅局限于人与人之间，还涵盖了地点、物体和思想等多个层面，彰显了他对所

有生命形式和体验之间内在联系的深刻洞察。此后，展览“无言”（2014年）再次聚焦隐性交流的主题，揭示了人类最深层情感和真理如何通过非语言方式得以传达。展览“永恒时刻”（2015年）则继续挖掘那些超越时间线性束缚的短暂而深刻的瞬间，他的画布仿佛成为时间的见证者，记录着那些转瞬即逝却意义非凡的时刻，将人类体验的连续性紧密串联起来。展览“难以置信的真相”（2016年）则引领观众深入探索支撑我们信仰体系的假设与直觉飞跃，引发了观众对个人和集体真理构造的深刻反思与探讨。2019年的“不可抗拒”系列作品进一步拓展了阿里·库尔松对塑造我们的心灵、驱动我们的行为和构建我们的身份的主导刺激与思想的探索。

2023年，阿里·库尔松受邀参加萨奇画廊举办的StART艺术博览会，这标志着他的艺术探索进入一个全新的国际对话阶段。这一国际平台不仅突显了库尔松作品所引发的普遍共鸣，更彰显了其跨越文化和地理界限所唤起的共同人类体验。

2024年，阿里·库尔松所创作的系列作品《你》预示着他将进一步挖掘自我身份复杂性的深刻内涵。他承诺将整合其创作中的核心主题，聚焦于对个体内部对话的深入探究。通过这一系列主题鲜明的展览活动，阿里·库尔松的作品以生动有力的方式证明了艺术作为反思、联系和理解世界的强大工具的价值所在。在库尔松的展览中，他不仅仅是在展示艺术品；他更是在创造一个能够与观众产生共鸣、引发深刻内省的艺术空间。他的画作不仅记录了人类情感和感知的旅程，更通过其真挚而深情的笔触重新定义艺术所蕴含的几乎被遗忘的本能力量。 >>>

（作者系北方工业大学建筑与艺术学院教师）

Hidden symbolic code in chopsticks

筷子中隐藏的符号密码

文\赵运涛 Zhang Yuntao

筷子是我们典型的文化符号，一双筷子，既是我们日常之所用，也是我们传统文化的承载者，其中蕴含的诸多“秘密”，如吉祥如意、易学理念等等，筷子的符号寓意是古人价值观念的一种赋予，也是我们民俗文化的一种体现。

Chopsticks are our typical cultural symbol. A pair of chopsticks is not only used in our daily life, but also the carrier of our traditional culture. There are many "secrets" contained in them, such as auspicious meanings, Yixue concepts, etc. The symbolic meaning of chopsticks is an endowment of ancient people's values and also a reflection of our folk culture.

筷子是我们日常生活离不开的餐具，实际上一双筷子也同时蕴含着诸多传统文化的秘密。

首先，筷子的名称隐藏着秘密。筷子大约在商代就被发明出来了，目前出土最早的实物是安阳殷墟的铜箸。“筷子”这一称呼流行起来要晚，最早就是叫“箸”，李白《行路难·其一》说：“停杯投箸不能食，拔剑四顾心茫然。”这里提到的“箸”就是我们后来常说的“筷子”。



藏嵌珊瑚银鞘刀（附箸一双）
清（1644-1911年）
中国国家博物馆藏

到了明清时期，人们才逐渐将箸称之为筷子，《红楼梦》第四十回写道：“单拿一双老年四楞象牙镶金的

筷子与刘姥姥。”《红楼梦》中28次用“箸”，4次用“筷”。筷子名称的演变实际蕴含着一个秘密，即吉祥文化，明陆容《菽园杂记》说：“箸”因为谐音“住”“蛀”而为行船的人们所忌讳，于是有了“快”之音，希望船快而平安。渐渐又形成了双音节的“快子”，后来则又加上了竹字头而变成了“筷子”。之所以叫筷子，还有这么几种说法：一说因为“箸”与明朝皇家的姓“朱”比较接近，为了避讳，用筷

子的场合往往又很快乐，于是改成了“快乐”的“快”；

一说法说筷子发“快”的音，大约在元代就有了，而避讳说是明人的附会，只是因为做箸的材料是一种发音为“快”的竹料，后来箸就逐渐被称为“快”了；一说是因为催促上菜，常用“快”字，所以就叫成了筷子，等等。无论如何，在民间，筷子因为谐音，逐渐形成了“快”的吉祥寓意，除了行船者想“快”，点餐想“快”，结婚的时候，新人往往要拿起筷子，象征性地吃点东西，表示希望能“快快得子”“快生贵子”等等。筷子与婚姻的关系，早在北宋时期就有了，那时候虽然不叫筷子，但也跟谐音有关系，“箸”谐音“住”，《东京梦华录》记载，女子出嫁，女家要陪嫁活鱼三五条，还有一双箸，这叫“回鱼箸”，寓意是婚姻永驻。

其次，筷子的材质隐含着诸多寓意。筷子可以是富贵的象征，《韩非子》说商纣王奢侈无度，用象牙做筷子，虽然这很可能只是在有意抹黑商纣王，但显然象牙做成的筷子，在人们心目中是一种奢侈品。唐《记事珠》记载说，鲛人流下的眼泪，圆形的就是珍珠，长形的就是玉质的筷子，“鲛人之泪，圆者成明珠，长者成玉箸”。这实际也是将筷子与富贵联系起来。《红楼梦》第四十回提到王熙凤“拿着西洋布手巾，裹着一把乌木三镶银箸”，这镶银的乌木筷子，还被用布手巾“保护”起来，干净又显得珍贵。比镶银更贵的，就是镶金的了。1956年，明万历皇帝的墓中就出土了两双乌木镶金筷子，筷子的顶端镶着金帽。普通大众更普遍用的是竹木筷子。当然，贵族也用竹筷子，《太平广记》记载齐明帝有一



玉筷 清 广东省博物馆藏

次和大臣聚会，使用竹筷子，齐明帝让大臣应昭光猜猜自己为什么用竹筷子，应昭光回答说：大禹当年说过，用象牙筷子吃珍馐美味，会使生活腐化，今天陛下您用竹筷子，这是倡导古风，简朴之风，这双竹筷子，简直就是太平盛世的象征，“太平之迹，唯竹箸而已”。应昭光这情商简直太高了，竟把一双竹筷子与治国安邦联系在了一起，赋予了筷子新的象征寓意。

其次，筷子的结构也隐含着诸多秘密。筷子两只为一双，我们习惯说拿一双筷子，而很少说拿两只筷子，这是受到了“合二为一”思想的影响。筷子在古代可以被当作礼物，尤其是用于喜庆的婚礼，一方面是因为前面提到，它可以谐音“快”和“住”，另一方面就是它蕴含着“和合”的吉祥寓意。《礼记·昏义》说结婚的时候要“合卺”，即将一个葫芦剖成两瓣，男女各取其一，互相用酒为对方漱口，这也就是我们后来说的交杯酒。这种二者合一表示阴阳匹配的成功，实际反映出中国古代一个重要的信仰，即“和合”崇拜。《淮南子·天文训》说：“阴阳合而万物生。”筷子作为一双，也是“和合”的象征，用于表示男女之间关系的融洽，寓意着“成双成对”“双宿双飞”。除了表示两者之间的“和合”“合二为一”，从筷子的使用技巧上来看，手持筷子，拇指食指在上，无名指小指在下，中指在中间，表示天地人的关系，“和谐”“和

气”也是其文化内涵之一，使用筷子要天人合一，心平气和，着急是用不了筷子的。《世说新语》记载了这样一个

故事：王蓝田，性子非常急，有一次吃鸡蛋，他拿筷子去扎，“尝食鸡子，以箸刺之”，结果怎么也弄不起来，把他气坏了，就把鸡蛋扔在了地上，又用脚去踩，结果踩不到，他又气得把鸡蛋捡起来放在口中嚼碎，然后又喷吐出来。

再次，在形制上筷子是直的，也有其象征意义，《开元天宝遗事》记载说“赐筯表直”，即唐玄宗把筷子赏赐给一个大臣，用以表彰他的正直。筷子一般长度为七寸六分，又象征着人有七情六欲。明以前，筷子各种形制都有，明以后基本都变成了一头为方，一头为圆，象征着“天圆地方”，上为地，下为天，地天为泰卦，就是我们熟悉的那个成语“否极泰来”的那个“泰”，表示和顺畅达、天长地久。实际上这些设计都是为了使用的方便，人易拿，夹菜而不易滚动，不伤唇舌等等。但这些设计也使筷子成为人们某种观念的寄托，并形成了一些习俗。如家里来了客人，在摆放筷子的时候，要“地方”在上，“天圆”在下，不能颠倒乾坤，贬低客人。另外，因为筷子在形制上与香很像，古代有插箸祭天、摆筷敬神的习俗，所以人们又忌讳平时吃饭时将筷子插在一碗饭的中央，因为过去筷子直插在上供的祭物上，被视为供筷。

最后，在筷子的功能上，也有象征寓意。人们把筷子“入口”功能附会上了“八卦”，说筷子由两只组成，而“二”是兑卦，兑卦对应的人的身体是“口”，筷子由木制，木属于巽卦，巽卦对应的动作又是“入”，《说卦》曰：“巽，



溪谷采薇图（局部）明 戴进 弗利尔美术馆藏

筷子 聊斋志异 清人绘 奥地利国家博物馆藏

人也”，所以筷子就是“入口”之用。这当然是一种巧合，绝不能说筷子是特意按照八卦来设计的，八卦取象虽然早有，但把人的身体部位一一对应到八卦，则出现较晚，大约是为了战国时期，而这之前筷子早已产生了，筷子发明的主要原因大概跟取食熟食有关。人们将筷子与八卦象征的“人”“口”相应，这实际是有意识地将筷子神秘化。另外，人们因为筷子帮助人“入口”，还将其高雅化，如明代的陈良规有首诗，赞美的是筷子的无私奉献精神：“殷勤问竹箸，甘苦尔先尝。滋味他人好，尔空来去忙。”这是说筷子帮人夹菜，忙来忙去自己却是一场空。

古人对于“筷子”的功能，还有不少想象，如旧题汉伶玄《飞燕外传》说有一种筷子，叫“文犀辟毒箸”，据说用此筷子吃饭，可以检测食物有没有毒。因为筷子常用于聚会，而聚会就少不了助兴，所以手边的筷子除了用于夹菜，还常常是表演的道具，这在古典小说中，有不少反映。如唐《宣室志》记载说，唐朝太和年间，有个叫周生的人，一年中

秋，三四个朋友聚会，周生找来数百根筷子，让童仆用绳子绑起来，“又命以箸数百，呼其僮，绳而架之”，对众人说自己要登上这些筷子做的梯子去取月亮。过了一会儿，外面的几个朋友突然觉得天昏地暗，抬头一看，月亮没了，这时候天上也没有云彩。又过了一會兒，听到周生在屋子里说，我回来了。把众人让到屋内，周生把衣服掀起来，只见里面露出一寸多的月亮（唐小尺，1寸=2.47厘米），把房间照得明光烁亮，而且有寒气浸入肌骨。众人都佩服他，并希望他把月亮放回去。周生又让他们走出房间，把门关好，他们来到室外，室外还昏黑一片，过了一会儿，月光又和当初一样了。还有《聊斋志异·崂山道士》中说，几个人聚会，其中一人把一根筷子扔向月中，结果筷子就变成了嫦娥从月亮上走了下来，翩翩起舞，为众人喝酒助兴，“乃以箸掷月中。见一美人自光中出，初不盈尺，至地遂与人等。纤腰秀项，翩翩作《霓裳舞》。已而歌曰：‘仙仙乎！而还乎！而幽我于广寒乎！’其声清越，烈如箫管，歌毕

盘旋而起，跃登几上，惊顾之间，已复为箸。”

总之，筷子是我们典型的文化符号，一双筷子，既是我们日常之所用，也是我们传统文化的承载者，其中蕴含的诸多“秘密”，如吉祥如意、易学理念等等，筷子的符号寓意是古人价值观念的一种赋予，也是我们民俗文化的一种体现。 >>>



扫一扫浏览更多内容



黑漆螺钿箸
清（1644-1911年）
中国国家博物馆

Three rivers flowing through Gu Yanwu's life

流过顾炎武 生命的三条河流

文、图\伊红梅 Yi Hongmei

江苏昆山千灯镇

顾炎武的北游与陶渊明恬淡平和的归隐田居截然不同，他其实一直在游隐，于身世沉浮中不断飞蛾扑火一样追寻着光明。他在以天下为己任的修身养性中，在德州京杭大运河畔冲浪着南北文化碰撞所产生的灵光，上下求索，著书立说，不断地完善着自己的人生。

Gu Yanwu's journey to the north was completely different from Tao Yuanming's peaceful and tranquil retreat to the countryside. In fact, he had always been traveling in seclusion, constantly pursuing light like a moth to a flame amid the ups and downs of his life. In the process of self-cultivation with the world as his own responsibility, he surfed the aura generated by the collision of northern and southern cultures on the banks of the Beijing-Hangzhou Grand Canal in Dezhou. He has also searched high and low, wrote books, and constantly improved his life.

被学人尊称为“亭林先生”的顾炎武，是少年时被中学历史老师耳提面命“哪怕是死记硬背，也要栽种在我们心田里的历史文化名人”。20世纪80年代老家乡下中学提高教学成绩的强化训练，如同旧时垒土墙用的打夯一样实用，“顾炎武”这三个大字就这样被结结实实地夯砸在我记忆的壁垒里，至今记忆犹新。同时被夯实在懵懂认知里的还有另外两个令人高山仰止的名字——大思想家王夫之和黄宗羲。因为，这三个大人物的名字，经常同时出现在我们期末考试的填空题里。其时，从教科书里捕捉到他们的音容笑貌，是三帧按照朝代排列的半身画像。时间是一把筛子，不停地淘洗和过滤掉你生命长河里那些无关紧要的人和事。如今，只模糊记得，顾炎武头戴方巾、清正敛容的样子。方巾，是当时读书人的标配头饰，至于他身上长袍的款式是清代还是明代的，已经被记忆的年轮皱擦和晕染成中国写意画里模糊的墨痕了。

如果不是这次参与中国艺术报社与昆山、德州、曲沃共同主办的顾炎武主题文艺创作活动，或许，我对顾炎武的认知，可能就会一直雪藏在模糊的记忆里。可是，自从赴这三地参加采风活动之后，随着对顾炎武生平的了解，我惊喜地发现，顾炎武其实一直如神明一样，影响着每一位有良知的中国人。越来越多的人，如我一样感同身受，在关注和研究这位旷世大儒留在人间的光辉足迹的同时，从中汲取着开启心智的灵光。

昆山、德州与曲沃，养育和丰满了顾炎武的人生，成为他生命里不可磨灭的三座灯塔。昆山千灯镇的尚书浦，流经德州130公里的京杭大运河，滋养着曲沃芸芸众生的汾河，奔流不息。顾炎武传奇的生命旅程，倒影在这三条时空不同的河流里，奔涌成彪炳千秋的美丽浪花。

300多年来，顾炎武用他的智慧点燃真理和正义的光亮，指引着越来越多膜拜和研究他的人，明确了人生的

价值和方向——“天下兴亡，匹夫有责”。这句闪烁着强烈爱国情怀的名言，最早见于顾炎武的《日知录·正始》。清兵入关后，长驱直入苏州。正值壮年的顾炎武仰天长啸，弃笔从戎，誓志抗清复明，亲身经历了昆山保卫战清兵屠城的惨烈。残月如钩，一道气贯长虹的身影，踟躅在家乡昆山千灯镇的母亲河——尚书浦河畔。嗣母王氏绝食殉国的悲痛，抗清失败的重创，仇敌陷害追杀的凶险，令顾炎武心如刀割，五味杂陈。国破山河在，尚书浦静静流淌，两岸杨柳青青，茜草萋萋。在顾炎武的眼中，这条苏州通往上海松江的必经水路，曾经承载着他修身齐家治国平天下的美好人生理想，如今满目苍凉，这里已不再是那个祖先遵循着生存密码逐水而建读书从仕的美丽家园了。千灯镇在蜿蜒流淌中随着朝代的更迭兴衰，这条北街吴淞江、南通淀山湖因明代尚书夏元吉疏拓清淤赢得民心而得名的河流，此刻，涌动着顾炎武饱受国

破家亡折磨的无尽哀愁：永别了，铺着胭脂红石板的老街；永别了，那座耸身云霄形如美女的秦峰塔，还有延福寺大雄宝殿前的那两株古银杏……生长在太平盛世里的我们，大多数人是无法感受到顾炎武当初辞别昆山时的这种悲怆心情的。这里是庇护和滋养了顾炎武45年生命的家园，这里有他熟悉和魂牵梦绕的一切，这里有顾氏家族累世的荣光，这里有他听惯了的委婉清雅的昆曲——命运多舛的顾炎武，抖落战袍上的征尘，在受奸人诬告出狱后，被迫变卖家产，就这样悲绝离开了故乡，义无反顾地踏上了前途未卜的漂泊和游学。《精卫·万事有不平》一诗强烈地表达了这期间他对命运不屈的抗争：

万事有不平，尔何空自苦。
长将一寸身，衔木到终古？
我愿平东海，身沉心不改。
大海无平期，我心无绝时。
呜呼！君不见西山衔木众鸟多，
鹄来燕去自成窠。

那翰墨淋漓里的诗心剑胆，那风云纵横中的傲然风骨，那沉郁悲怆的千古一叹，很快隐没入他二马三骡负书而行背井离乡遨游天下的踢踏声中。一双曾经无数次踏上鼋渡泾木桥望空揽月的旧履，永远遗落在千灯镇顾氏的老宅里，成为后人凭吊的念想。从此，山东、河北、山西、陕西、河南等地，开始飘荡起顾炎武“拯斯人于涂炭，为万世开太平”的铿锵之音。

双目如炬，顾炎武在山东德州的大运河边停下匆匆脚步，奔流不息的河水，洗濯去他浑身疲惫不堪的旅尘。时值康熙盛世，顾炎武的学术思想以德州为中心，迅速开枝散叶起来。从1664年开始，德州文脉因融入顾炎武“经世致用”的满腔热血，激发了德州仕林文化新的学术潮流。



山西曲沃顾园顾炎武雕像

年过半百的顾炎武，早已看透世态炎凉，他与程先贞、“三李”等德州名士，在惺惺相惜中结成莫逆之交，他们之间的切磋学问与诗文唱和，成为康熙盛世时期德州文坛的佳话。14年间，顾炎武数十次往来德州讲学、会友，其讲《易》成为他生命里最隆重的一次讲学，听者如云，轰动一时，甚至连一些京中要员都慕名而来。同年，顾炎武所著《日知录》八卷刊刻发行，泽被天下学人。

京杭大运河在德州蜿蜒流淌，明清时德州即被誉为“神京门户”“九大天衢”，经济繁荣，儒风浓郁。程先贞等学人同道的深情厚谊，慢慢消融了他长期客居异乡的离愁，从《题李先生矩亭》《过苏禄王墓》《酬程工部先贞》等与德州有关的诗歌中，我们可以真实感受到他彼时的心境。“门外晓寒

紫带草，林端秋散照书萤。”德州是汉代大儒董仲舒的故乡，顾炎武徘徊在董生祠畔，凭吊和追慕里流露出客居他乡的淡淡乡愁；“剑术人谁学，琴心尔共知”，直抒胸臆，此时的顾炎武已浑然沉浸在与德州文人雅士把酒言欢的相知里。顾炎武的北游与陶渊明恬淡平和的归隐田居截然不同，他其实一直在游隐，于身世沉浮中不断飞蛾扑火一样追寻着光明。他在以天下为己任的修身养性中，在德州京杭大运河畔冲浪着南北文化碰撞所产生的灵光，上下求索，著书立说，不断地完善着自己的人生。

“苍龙日暮还行雨，老树春深更著花。”这是顾炎武所作《又酬傅处士次韵》一诗中的佳句，也是他同山西好友傅山切磋“明道”和“救世”学术主张时的肝胆相照。傅山即梁羽生所著《七剑下天山》武侠小说里的“傅青主”人物原型，他与顾炎武同为晚明遗民，相同的身世遭遇，使二人他乡遇故知，遂成知己至交。顾炎武非常珍惜与傅山的友情，两人有过三次抵足而眠，每次都是推心置腹，彻夜长谈，诗文唱和。顾炎武把傅山当作秦末高隐“商山四皓”一样崇敬有加，期愿永远和他“相随拾芝草”。冥冥之中，顾炎武最终选择了山西的曲沃，作为自己垂暮之年的栖身之地。曲沃风光秀美，曾为晋国故都，乃三晋之源，文脉深厚。怡人的自然环境、淳朴的民风，令晚年的顾炎武心旷神怡，流连忘返。他身居宜园，胸怀天下，同秦晋名士李二曲、傅山、卫嵩等诗画酬和，灵感如泉涌，思绪覆八荒。一泓清水入黄河，顾炎武生命里的夕阳，将水韵曲沃映成了彩霞满天飞。“著书陈治本，庶以回穹苍。遥遥千载心，眷眷桑榆光”，暮年的他，欣然置身于黄河文明的腹地——汾河岸边的曲沃颐养终老，鸿篇巨制《日知录》，最终在这里整理完成，横空出世，光耀九州。 >>>

Amazon, this magical land 亚马孙，这片神奇的土地

文、图张策 Zhang Ce

亚马孙省首府玛瑙斯的植物园

圣家族大教堂

更残酷的现实击碎着我们的幻觉，亚马孙，其实正面临着人类的过度开发，有专家痛心疾首地宣称，若不停止砍伐，亚马孙将在21世纪内消失。到那时，水边徘徊的白鹭将无家可归，树梢上伫立的鱼鹰将无食可觅。一位旅友拍到了美丽的金刚鹦鹉，而这天使般的鸟儿将来会不会只出现在宠物店的铁笼里？

The crueler reality shatters our illusions. The Amazon is actually facing over-exploitation by humans. Some experts have declared with great sorrow that if logging is not stopped, the Amazon will disappear within the 21st century. By then, the egrets wandering by the water will be homeless, and the ospreys standing on the treetops will have no food to eat. A traveler took a photo of a beautiful macaw, but will this angelic bird only appear in iron cages in pet stores in the future?

由于邮轮航线的不断调整，亚马孙，这片神奇的土地，竟意外地进入了我的旅行计划。

对于我来说，过去的亚马孙，是电视里的美丽，是书本上的神奇，更是传说中的神秘甚至恐怖。而当它真正出现在我面前的时候，它却像一个娇羞的少女，缓缓地，一点一点地揭开自己的面纱。那天中午，邮轮由大海驶向亚马孙河口，上午11时，船舷边的海水仍是湛蓝；到下午3点，海水便渐渐呈现出黑中带绿的颜色；而到了傍晚，太阳西垂，海水已是黄色，远远的，雨林从我视线的深处慢慢走了出来。

这之后的两三天，邮轮在亚马孙河上向上游航行。9万吨的巨轮，竟然在一条河上自由驰骋，不能不让人感叹这条河的宽阔与深邃。两岸的雨林时远时近，不时闪现出一条支流的岔口，有小小的船支出没。云层忽厚忽淡，时有小雨淅淅沥沥，雨林便时

而暗黑，时而明亮起来。亚马孙河，虽不是世界上最长的河流，却是流域最广、支流最多、蓄水量最大的河流。它平缓地穿行在广袤的大地上，显示出一种从容大度。即使是两条支流的交汇，也没有激烈的碰撞，只有黑色与黄色的缓慢相融，呈现给我们一种大自然的奇特景象。

在我的印象里，长江也好，黄河也罢，多有跌宕起伏的壮观。虎跳的激荡，壶口的轰鸣，都是闻名遐迩的风景。而亚马孙河，在那种欢腾的万千气象面前平静得像个辛勤劳作后在家门口饮点儿小酒的农夫，只有满足，只有惬意。导游介绍，因为水流平缓，水资源虽丰富却无法利用。但也正因为如此，亚马孙河流域才成为动植物的美好家园。这里的植物种类有4万多种，现代药物中有25%提炼于雨林植物，所以这里又被称为“世界上最大的天然药房”。丰富的植物生态孕育了同样丰富多样的动物

种群。这里的昆虫有250万种，鱼类3000种，鸟类1300种，占世界鸟类的20%；哺乳动物有427种，爬行动物378种，两栖动物400种……食人鱼、子弹蚁、巨蟒、鳄鱼……一个个让人毛骨悚然的名字，让人类望雨林而却



金刚鹦鹉在亚马孙流域随处可见

亚马孙河独有的粉海豚



步，亚马孙俨然成为地球最后一块未被人类完全征服的土地。

我们的邮轮最终停泊在巴西亚马孙州的首府马瑙斯。我们有两天的时间深入亚马孙，对这块早已引起我们极大兴趣的土地进行探访。说深入，其实不过是旅游广告词的噱头，游客们不过是在当地的旅游开发区域里兜兜转转而已，真正的雨林甚至还远在我们的视线之外。但仅仅如此，亚马孙，已经让我们为之倾倒了。

我们观赏了亚马孙河独有的粉海豚。亚马孙有那么多可怕的动物，但也有像粉海豚这样憨态可掬的家伙。它们其实是河豚，是亚马孙河的独有物种。漂亮的粉色皮肤，据说是皮下毛细血管充血所致。经过长期与人类的接触，它们现在热衷于为人类表演，毫不吝惜向人类亮出它们粉嫩的肚皮，并且任由人们抚摸。它们的出色表现，让我们一时对亚马孙产生了一种错觉，仿佛导游讲述的凶险故事

都淡去了，亚马孙呈现给我们的全是美丽，全是静谧，全是云淡风轻、岁月静好的祥和。看罢粉海豚，我们乘坐小船驶入一条狭窄的支流。河水曲曲弯弯，屏去了嘈杂的人声。蓝天，白云，绿树，同样绿的水，还有水上不时掠过各种颜色的小鸟，都让我们不断加深着美丽的印象。

然而，真的是如此吗？

更残酷的现实击碎我们的幻觉，亚马孙，其实正面临着人类的过度开发，有专家痛心疾首地宣称，若不停止砍伐，亚马孙将在21世纪内消失。到那时，水边徘徊的白鹭将无家可归，树梢上伫立的鱼鹰将无食可觅。一位旅友拍到了美丽的金刚鹦鹉，而这天使般的鸟儿将来会不会只出现在宠物店的铁笼里？

那时候，粉海豚何在？

即使是可怕的食物链，难道我们就希望它们灭绝吗？在亚马孙的旅游商品店里，到处都有食人鱼的标本。

它们那尖利的牙齿，如今已僵死在人们的把玩之中。

对亚马孙的掠夺式开发，始于早期的殖民主义侵略。1890年，亚马孙的天然橡胶树更引起了殖民者的垂涎，开始进行疯狂的开发利用，大批奴隶被送到雨林里，从事橡胶采集的工作。今天亚马孙州的首府马瑙斯，就在那个时候迅速发展起来。我们参观了在马瑙斯的鼎盛时期建成的大剧院，其金碧辉煌的奢侈程度不亚于任何欧洲的同类建筑。这座剧院是由当时的12位橡胶大亨投资兴建的，剧院内象征他们的12根柱子今天仍然矗立完好。但可悲的事情最终还是发生了，1920年左右，人工种植橡胶树在东南亚获得成功并进入采集期，亚马孙立刻就被抛弃，腰包胀满的大亨们回欧洲享受生活了，亚马孙重获平静。大剧院的穹顶有四幅画，内容分别是音乐、喜剧、哑剧和悲剧。悲剧是最后绘成的，导游说，这象征了橡



张策与可爱的印地安小姑娘

胶行业的衰落。

殖民者是不会考虑殖民地的长久发展的，他们只垂涎这里的财富。一旦财源枯竭，他们就会毫不留情地将其抛弃。也许，他们也会带来些文明的火种，如那座辉煌的大剧院。但当那座剧院突兀地矗立在原始雨林中时，你只会觉得那是一种讽刺。

印第安人才是亚马孙真正的主人。他们祖祖辈辈生活在这片雨林里，用他们的勤劳和智慧创造并维持了他们民族的延续和发展。我们乘坐小船，在弯弯曲曲的河道里航行，目的地就是一个印第安部落。说实话，我并不太喜欢这样假装的猎奇，因为其实一切早已商业化。当印第安男女穿上传统服饰为游客们表现土风舞时，导游告诉我，其实他们早就不穿这样的服饰了。我虽然早已想到，但仍不愿意听这煞风景的说明。看出我的不悦，聪明的导游又说，可是印第

安人始终保持了他们的淳朴，我曾经告诉他们可以向游客要点小费，可他们说，我们不是要饭的，客人愿意给就给，我绝不会伸手要。导游的话让我有了一种感动，我为这种世界上已经少见的尊严而生出敬意。

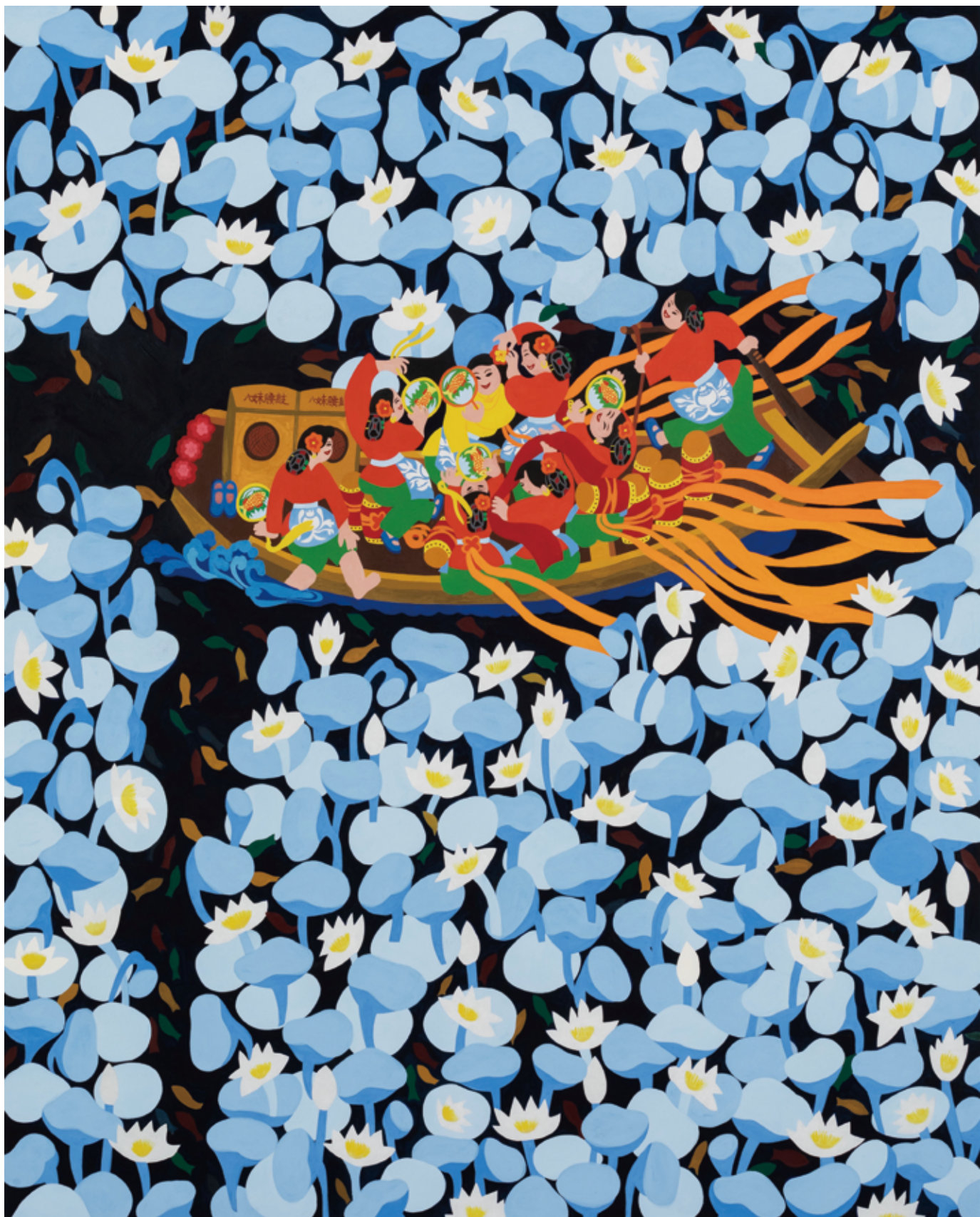
但是，这种朴实还能世代地传承下去吗？这个问题自然而然地跳出我的脑海。转头看向人群外，几个印第安小孩子在徘徊，他们或抱着树懒，或举着鳄鱼，或在肩膀上缠着蟒蛇。每有游客走过，他们便围上去招揽，让人与动物合影，每次收费1美元。有个只有两三岁的印第安小女孩，追着游客要人家手里的扇子。我突然感到一种迷茫，我不知道下一代印第安人会怎样面对纷乱的世界。

亚马孙河依旧，热带雨林依旧，而人类是否尊重这种依旧，对得起这种依旧？

等游船来接我们返航的时候，

大家在木栏围成的一池河水中钓鱼玩。没有钓钩，只是绳头上挂一条小鱼。有眼尖的旅友悄悄告诉我，鱼池老板为旅客们做示范时，他的钓竿上是有钩子的。被钓的鱼是庞大的巨骨舌鱼，也是亚马孙河的独有物种，即使有钩子，钓这几十斤重的大鱼上来也不是我们所能做到的。但只要看到巨鱼翻腾出水面，游客们就会发出一阵惊喜的欢呼。客人们收获着喜悦，老板收取了钞票，而鱼儿们填饱了肚子。没人计较有没有钓钩的事情，旅游从业者的小狡黠，制造了我们这趟旅途的一个小小的高潮。

我想我大概是个悲观主义者，也许亚马孙的明天并没有那么悲哀，我只是杞人忧天罢了。不管怎么样，世界开放了，亚马孙这片神奇的土地，也将越来越敞开它的胸怀。未来的一切，谁能精准测算呢？



由中国文联指导，中国美协、中外文化交流中心、巴黎中国文化中心与贝尔格莱德中国文化中心主办的“四季交响——来自中国的乡土绘画”展览5月先后在塞尔维亚贝尔格莱德与法国巴黎举行。图为展览作品《青春梦》