

让传统文化活起来

传字辈百年芳华 水磨腔源远流长

昆曲主题展走进上海大世界

这是一场独具特色的昆曲主题展,展厅的小舞台摆放了44把椅子,象征着昆曲传习所的44位传字辈艺术家,落座的观众拿起座椅上的“传”字靠垫,便可阅读到一位传字辈艺术家的相关信息,此时,上海昆剧团的“不插电”演出也即将拉开序幕……昨天,《水磨传韵 源远流长——昆剧传字辈百年纪念展》在上海大世界拉开序幕。

水磨声声共拾柴

此次展览是国内首次以昆剧传字辈发展历史及重要文物展陈为主题的展览。1921年秋,昆剧传习所在苏州建立,在跨世纪的百年中,昆曲艺术得到充分的继承与接力,传字辈的学生也成为20世纪后期至今昆曲舞台的中流砥柱。一部昆曲史,就是一部生生不息、薪火相传的艺术传承史。

展览以“传”字贯穿始终,以传字辈从艺、演出、授艺为历史脉络设计动态展线。展厅中还展出了昆曲曲谱、名家手稿、戏服、乐器及演出说明书、音视频、照片等珍贵的艺术档案,一件件展品仿佛在向参观者诉说昆剧传字辈走过的百年传承、发展之路。据上海艺术研究中心主任夏萍介绍,展览得到了包括浙江昆剧团、上海市历史博物馆、江苏省艺术研究院、中国昆曲博物馆在内的众多兄弟单位及传字辈的后人、学生和民间收藏家的大力支持。展览共征集到展品180余件。

笛声悠悠总关情

在展厅内,参观者可以看到朱传茗、华传浩两位先生使用过的笛子。张洵澎说起恩师朱传茗的这根笛子总是满怀崇敬之情:“朱老师这根如同神笛,它跟随恩师南吹北演。1960年,在梅兰芳、俞振

飞两位大师主演的昆曲电影《游园惊梦》中,恩师就是用这根笛子吹奏的!”屠永亨回忆华传浩将笛子传到自己手中时则说:“当年我在戏校教学没有笛子,华传浩老师就把他的笛子送给我。我在戏校教了60年的戏,吹着这支笛子带了一批又一批学生。”

除了实物外,展览还通过大量报刊杂志的记载,勾除了传字辈的发展经历,厘清了一些历史谜团。“用史料说话、不哗众取宠、不刻意抬高”是纪念展的办展宗旨。客观真实地再现走过的路,对于前辈最好的致敬。100年前,传习所成立时,只有一间简陋的小屋、懵懂的孩子和一批对昆曲满腔热情的人,或许他们谁都不知道前方的路会怎样,更预料不到百年后的进程。今天,当新一代昆曲人站在新百年的起点,通过展品回望那段历史,更能提醒自己,未来的路,应该怎么走。

盲盒探秘百花园

“观展+赏剧+聊戏”三位一体是百年纪念展的一大特色。自6月17日起,每周四至周日晚上,上海昆剧团优秀青年演员每晚为观众带来一场昆曲经典折子戏演出。昆曲研究专家唐葆祥、昆剧表演艺术家张洵澎等名家导赏,曲友活动、昆曲现场教学等,将带给参观者与古老昆剧的“零距离”接触体验。

此次纪念展为了吸引更多普通市民,尤其是年轻观众,也“引进”了不少新潮的推广概念。根据著名画家程十发先生戏曲人物画设计的折扇、清新雅致的环保袋等充满“昆”元素的展览衍生品令人爱不释手。展览中还设计了互动游戏昆曲盲盒,一个盲盒中隐藏着一出昆曲经典剧目和经典人物。在搜集盲盒的过程中,爱好者同时享受着探秘昆曲百花园,“不到园林,怎知春色如许”的乐趣。

本报记者 赵珺

传字辈的弟子、“昆大班”老艺术家在纪念展开幕仪式上

记者 郭新洋 摄

一针一线

绣出人民

专题展「**纺染织绣**」
工艺

位于北外滩的虹口抱朴美术馆是今年“文化和自然遗产日”重要活动“百年百艺·薪火相传”中国传统工艺邀请展分会场之一,昨晚“锦绣文章——纺染织绣工艺专题展”在抱朴美术馆开幕,专题展共展出155件作品,囊括了我国各民族的传统刺绣、印染、织造精品。

丝绸、纺织艺术一直是东方艺术的核心代表,也是民族文化的独特体现,刺绣艺术则是东方文化的独特名片。展区分为四大绣,各民族、其他绣、织造、印染等五大区域,面积达1500平方米。展览集中展示了非遗成果,如苏州苏绣、湖南湘绣、广东粤绣、四川蜀绣等。

月圆之夜,一只活灵活现的猿猴单臂挂于藤蔓之上,广绣大师许炽光纯手工刺绣而成的《月夜猿啼》让人叹为观止。绣品以细腻的针法表达其工笔的绘画技法,巧妙利用蚕丝的天然丝光,呈现出猿猴绒毛纤细柔亮的质感,眼部细节的施绣赋予其独具匠心的神韵。与此相对的,是藤蔓的大写意风格,运用柔软的丝线表现洒脱的写意、泼墨、破墨交织,色调冷暖对比,于奔放粗犷中见精细。而明黄的真金孔雀羽妆花缎《凤祥九天》以南京云锦独特的艺术风格和织造技艺,展现在党的领导下,浴火重生的中华民族凤凰涅槃、展翅腾飞。九只姿态各异的彩色凤凰,象征着国家在北斗、探月、航天等各方面的成就。

展览从绽放的“花鹿”开始,一系列主题展品用一针一线绣出一条“人民之路”。一楼展区的“上海绒绣花鹿”主题艺术装置,体现了祖国大地

发生的翻天覆地的变化,“花鹿”绣出了人民过着安居乐业的生活。随着旋转楼梯向上,参观者可以详细了解国家级非物质文化遗产名录——蚕丝的工艺。“把爱‘绣’出来”形象墙通过邀请观众手缝绣品贴于墙上,绣出对党的祝福。二楼展区“五星之路”艺术装置展示了传统丝线为材质的五组大型纤维艺术,两侧呈现了城市、乡村、山景、海景等生生不息燎原之景,充分反映了“改革开放”“小康社会”“乡村振兴”“生态文明”等各个层面民族复兴的伟大成就。展区还通过不同纺织材料的白色门帘与展馆四个红色巨型门洞相结合,致敬抗击新冠疫情中白衣天使的高尚品格。

传统工艺助力精准扶贫,为脱贫攻坚战取得全面胜利作出了积极贡献。云南省文山州富宁县是虹口区对口帮扶县,展览也邀请了富宁绣娘进行展示。据介绍,虹口区联合高校设计师和刺绣大师协助当地绣娘打开全国销售渠道,真切落实“精准扶贫”。如今,文山富宁刺绣已走向市场,绣娘们也绣出了自己的“锦绣人生”。

除了线下展示外,抱朴美术馆还结合打卡互动、直播、文创、线上展厅等多样形式让市民更好地了解和体验中国优秀传统文化。

本报记者 徐翌晟

90后海外学子改编《长征组歌》

钢琴协奏曲《不朽的长征》明首演

明晚,一部根据大型交响合唱《长征组歌》改编创作的钢琴协奏曲《不朽的长征》将在东方艺术中心首演。这首协奏曲是由两位“90后”海外学子旅德钢琴家巩慧琳和旅德作曲家谢梦昊通过网络连线合作完成,十个小时的时差也没有阻挡两个年轻人创作的热情。两人还表示放弃这首协奏曲的版权,希望由经典

作品改编的协奏曲,能被更多人演奏、传承下去。

“我小时候总听姥姥唱革命歌曲。我们虽然是90后,感受到的是新时代贵州翻天覆地的变化,但也能想象到,当年红军长征时的艰苦。”巩慧琳说。在首演音乐会制作人段为亮的倡议和鼓励下,巩慧琳萌发了以长征为题改编钢琴协奏曲的想法,便找

到在科隆的同学谢梦昊合作。

不过,当时巩慧琳和谢梦昊分别在中国和德国,要一同完成钢琴协奏曲的创作,只有通过云端沟通创作理念。谢梦昊主要负责编创,巩慧琳收到作品乐谱后再提供钢琴部分的修改意见。巩慧琳说:“我和他算是网友合作。”他们之间有10个小时的时差,他睡觉前把曲子给她,她弹

完后,记下修改意见,睡觉前再发给他。就这样修改数十次,方才定稿。

“协奏曲共分四个乐章,分别以起承转合的传统概念将组歌内容重新分配并囊括其中。”谢梦昊表示,不同于组歌,协奏曲除了部分打击乐以外,没有使用民族乐器。编创过程中,他使用管弦乐器的一些演奏技法来模仿民乐乐器的效果。

据悉,明天音乐会除了上半场的钢琴协奏曲《不朽的长征》以外,还将邀请上海爱乐交响合唱团演唱《长征组歌》。

本报记者 吴翔

旅德钢琴家巩慧琳 本报记者 郭新洋 摄