

“白玉兰”芬芳天下的上海香

写在上海白玉兰奖创设35周年研讨会之际

◆ 赵忱

“与时代同行，与人民同心”，上海白玉兰奖创设35周年学术研讨会本周举行。从某种意义上来说，在中国文化艺术界，白玉兰奖已经成为另一种上海中心。

一年又一年，一届又一届，四季从不停止更迭，“白玉兰”绝不终止芳香。

样的真相：最初或许只是为上海打造的这个平台，日益地延展概念、丰富内涵、开拓路径，慢慢地同时也是必然地成为一个巨大的平台。这平台已经成为诸神神往的舞台，诸神首先是中国舞台艺术上的杰出或优秀的表演艺术家，其次是以各自的方式与这平台相关联的志同道合的朋友。

白玉兰奖是暖人的。如果把梅花奖与白玉兰奖比作中国文艺界的两座灯塔，我以为，梅花奖发出的是白光，白玉兰奖发出的是暖光。人们提到梅花奖，总是要说“梅花香自苦寒来”，尤其是梅花奖在早期，更多倾向于中国戏曲领域的表演艺术家，个个童子功，文武不挡，令人叹为观止，令人心生怜惜。而白玉兰奖，生来是暖的，与土壤有关，而且很明显，越来越暖。这份暖，与时代有关。

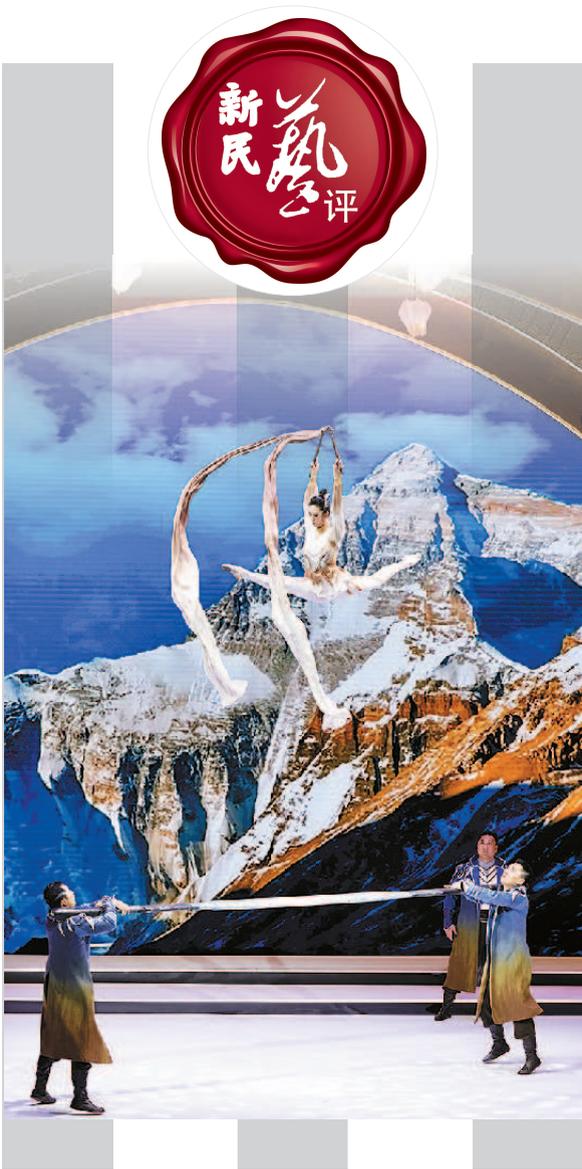
上海是中国改革开放的排头兵，上海不会甘于让白玉兰停留在“上海”一座城面上。在近十几年间，人们清晰地看见一个全新的上海姿态，就是上海绝不拘泥于上海，上海的事情，是中国的事情，中国的事情，是上海的事情，上海的“白玉兰”是全中国的“白玉兰”。于是有了“南兰北梅”说，客观而可观。

我身边的演员朋友，从前都把梅

花奖当作目标，现在都把梅花奖和白玉兰奖当作两个目标，无分轻重。上海白玉兰奖有关组织机构，在延续白玉兰奖地域特色的同时，极大化地迭代升级了白玉兰奖的全局观，那就是拥抱所有优秀的表演艺术家，当然，往后会不会发展成面向更多艺术领域艺术家的奖项还未可知。我们在全国范围内看见了上海白玉兰奖与中国演员的双向奔赴，上海的，年长的，外埠的，年轻的，谁突出，谁优秀，谁有代表性，谁就可能摘下“白玉兰”。我曾看过辛芷蕾的独角戏《初步举证》，剧作是外国经典老剧，却被年轻的辛芷蕾演绎得无可挑剔。那之前，我偶尔看她演的电视剧，只是有点特别；那时候，电视剧《繁花》也还没有播出。可是，没过多少日子，白玉兰奖就发现了辛芷蕾，白玉兰奖颁给辛芷蕾，传达的是“白玉兰”的文化敏感度和艺术标准性，跟辛芷蕾之后是不是在市场上爆红不大有关。

白玉兰奖在关注对象上的积极主动调整，至少获得两种成全：“白玉兰”成全艺术家，艺术家成全“白玉兰”。白玉兰奖，是一种融合了海派戏剧大源头、全国戏剧大码头两种气质于一身的“齐头并进”独一无二的上海香。这飘香，陶冶了中国舞台艺术，陶冶了中国观众，因而也可以说陶冶了中国。

相信白玉兰奖35年一路走来，中途也会有犹疑，但“白玉兰”一直坚定、从容，有点像从盆栽到土种再到香飘四溢的过程。这样的“白玉兰”当然也不能止于对中国的影响，还要影响亚洲，影响欧洲，影响全球。用我们这一美好的文化事业积极地树立国家形象、东方风范，使得中华民族在当下能够优雅地屹立于世界民族之林。

白玉兰奖一以贯之地坚持现场观摩，这在国家级艺术奖项评审中可谓凤毛麟角。舞台艺术的魅力非得在现场才能感受得真切，现场观摩是对舞台艺术最大的尊重，这是上海白玉兰奖的志气，也是“白玉兰”的底气。

35年32届，那一串长长的名单，像星河一样灿烂，或者说，白玉兰奖历时35年缔造了专属于中国舞台艺术的一条璀璨的银河，我们稍稍用心地在这条银河上观星象、看品相，就可以看见这

传统文化要“活”起来 而不仅仅是“动”起来

——看故宫携手上昆推出《太和正音》还戏于民

◆ 朱光

故宫是世界唯一的中国传统文化精粹博物院；昆剧是中国首次获得世界级非遗且目前唯一一位列非遗序列榜首的中国传统文化舞台艺术精髓。历经5年深耕，故宫携手上昆，以守正创新为核心理念，挖掘、再现了符合当代大众审美的宫廷戏曲——《太和正音——故宫昆剧萃集（第一季）》12月11日晚在上海北外滩友邦大剧院首演。与当前盛行的让文物“动”起来的舞台剧不同，《太和正音》本身的开发过程，是一个让传统文化“活”起来，做到真正“活态传承”的过程，并且让宫廷戏曲“还”到民间，且让市民大众感受到原来以前宫廷看的大戏题材也源于人民。

让文物活起来，是近年来全国文化工作者的共识。文物，是中国传统文化源远流长的实证，是中华文明传承跨越时空传承至今的结晶。但是，文物本身不会“说话”，它的内涵与积淀，需要文化工作者来“代言”。文博工作者考古、研究出它们的“身世”；文艺工作者通过各自的艺术手段，想方设法尽可能让

它们“动”起来，最好还能“活”起来。当前，全国各地的舞剧一片繁荣，其核心主题就是让各类传世之作如书画、小说、诗词乃至文豪以及各类俑等物质遗产“舞动”出或唯美或刚毅的线条，甚至“飞”起来，并且效果非凡，市场火热，乃至在海外也广受欢迎。无论是视频的一帧帧，还是手机画面的一幅幅，都有着几近完美的构图色调和朋友圈转发价值。

《太和正音——故宫昆剧萃集》把“动”起来，提升到“活”起来的第二阶段。首先，它让我们意识到物质有价值，非物质也有价值。故宫早先仅被大众认为是个“藏宝库”——价值连城的珠宝器物才有研究意义；而2014年成立了故宫宫廷音乐与戏曲研究所，2017年成立了宫廷原状研究所，意味着作为非物质文化遗产的音乐、戏曲以及包含文物使用场合与情境的生活方式，也具有高度研究价值。宫廷原状研究所所长刘政宏透露，清宫戏、古偶剧的流行，可能会让大众对于文物和古代生活方式的真实状况有

误解，而事实上何时何地使用何种当时的生活器物亦即如今的文物，以及各种文物的“应用场景”才是我们“知其所以然”的文化根本。而戏曲的发展，靠的正是清宫助推。“徽班进京”是戏曲发展的里程碑。地方戏曲为清宫贺岁，进京赴宫廷演出，形成当时的时尚潮流，继而火遍神州大地至今。戏曲，作为中国传统文化舞台艺术的精粹绵延至今，堪称“国粹”的，实以京昆为首。

其次，挖掘、复原宫廷戏曲，再演给市民观众看，实为“还戏于民”。戏曲原本就发端于两头——国家礼仪祭祀或民间田间村口。戏曲历史上的“花雅之争”，就是民间百花齐放的“花部”与宫廷帝王将相的“雅部”，谁更受欢迎的争论。而昨晚上演的三出戏《江州送酒》《中秋奏凯》和《长生殿·重圆》，在基调上就覆盖了“花”与“雅”，甚至更偏向于“花”。《江州送酒》是一出谐趣横生的文人戏，由两位丑角为陶渊明这位老生送酒，过程中发现令陶老爷迷醉的酒实为水……而诗意十足的陶渊明则表示：“此中有真意，

欲辨已忘言。”《中秋奏凯》则是一出精彩绝伦的武戏，上半部分展现了小将如何在边关擒获敌将夫妻，打斗激烈到败将身后的一面令旗都被挑下，三位武将的翎子都在空中划出激战的线条。下半部，则体现出小将班师回府后与家人共度中秋的和美。敌将的妻子原本可以逃走，但是又回到沙场就擒，一句“中秋将至，夫妻总是要在一起的呀”引得观众共鸣。而《长生殿·重圆》则是最为典型的“雅部”，展现的就是宫廷故事。前两出，更让市民观众感受到原来宫廷里常看的戏也是数百年来百姓原本就喜欢的戏……

再者，此番率先复原的“节令承应戏”，是结合节气节令与传统戏曲——两大“非遗”类别，使得传统文化生活方式真正“活”回我们日常生活的创举。春节日前已经成为世界级非遗，昆剧早在2000年就成为联

合国教科文组织首次评选非遗的榜首。非遗项目并非单独存在，而是彼此依傍，最终形成包含各项非遗的“生活方式的总和”。宫廷生活方式，也是围绕节令展开——在不同的节令看不同的戏曲，就是所谓“节令承应戏”，这也就是上昆与故宫，合作再现宫廷戏曲的首选方向。因而，这样的结合，不是让物质的文物或者非物质的演出单纯地“动”起来；而是让蕴含文物和演出的“生活方式”“活”起来后，回归到我们当前的日常生活——这才是真正的“活态传承”。

如今，传统文化已经不仅仅是参观博物馆或者美术馆里的文物观赏，然后“把博物馆买回家”的文创交易，抑或让文物如动画片那样动起来的各种舞剧表演，更是自《太和正音》起开创新的台前幕后的优秀传统生活方式的“活化”。