

追寻聚光灯下的『桃李』风华

本报记者 杜洁芳 裴秋菊 张婧

民族民间舞

古典舞

芭蕾舞

现代舞

国标舞

由文化和旅游部主办、文化和旅游部科技教育司、北京舞蹈学院承办的第十四届“桃李杯”全国青少年舞蹈教育教学成果展示活动(简称“桃李杯”)8月13日在京启幕。北京舞蹈学院舞蹈剧场、中央民族歌舞团民族剧院等场馆之内,包含民族民间舞、古典舞、音乐剧、芭蕾舞、群舞、国标舞、现代舞的学生专场展演与教师示范课次第展开。

剧场内,舞台灯光还未完全亮起,侧台已是一派热气腾腾的候场景象。有的舞者指尖、手

腕无意识地轻轻拍打,嘴里默念着节拍;有的凑在一起,互相扯平舞裙褶皱,帮同伴理好头饰发带;还有人在老师指导下一遍遍练习;已经结束表演的学生也不愿离场,静静伫立一旁,凝视着其他同学起舞……

淬炼成器

这是舞蹈领域3年一度的盛大活动,更是检阅舞蹈教育初心与成果的舞台。来到这里的少年,收获的不只是站在聚光灯下的关注,更是泪水与磨砺浇灌出的成长。无数次排练场上跌倒又爬起,无数个日夜对抗压力、调整心态,淬炼出他们的坚韧品格,教会他们直面挫折、迎难而上。

舞台上,每一段令人惊叹的舞姿都是一群人的守望托举,是师生之间教学相长的双向奔赴,更藏着父母绵长无声的陪伴。

广东艺术职业学院六年级学生蔡佳雯,跳完古典舞技术技巧组合走下舞台,第一时间找到指导老师刘锡斌复盘刚刚的表演。当老师拍着他的肩膀,由衷地肯定他的表现时,少年的脸上绽开纯粹而灿烂的笑容。自6岁与舞蹈结缘,蔡佳雯曾无数次因为动作达不到理想状态想要放弃,心中对舞台的向往支撑着他咬牙坚持。

看着悉心栽培6年的学生,从瘦小懵懂的孩童长成身姿挺拔的翩翩少年,如今在“桃李杯”的舞台绽放光芒,刘锡斌难掩激动湿了眼眶,满怀期许地给予祝愿。

国标舞的后台,北京体育大学学生杨佳妮的母亲正拿着针线,帮女儿修改演出服的腰围。杨佳妮比同场选手小5岁,母亲既是她舞蹈路上的启蒙者,也是她一路走来的依靠,能够陪着女儿奔赴热爱、完成她心底的梦想,所有辛苦都值得。

初遇“桃李”

这是一代代舞者镌刻进青春的里程碑,也是舞蹈艺术跨越岁月、薪火相传的温柔回响。

音乐剧走台时,来自湖南艺术职业学院的颜雅静安静地坐在角落。外表恬淡沉静,指尖却紧紧绞住演出服的衣角,藏不住内心的忐忑。

这是她第一次站上“桃李杯”舞台,同场的许多学生来自本科院校,拥有更深厚的功底、更丰富的舞台阅历。

“见到这么多优秀的舞者,心里既觉得新鲜,又难免惴惴不安。”她轻声说。剧目中,她演绎自闭症人士小墨,父亲撕碎纸张,小墨一遍遍呢喃“圈圈”,最后迸发撕心裂肺的呐喊。排练那一幕时,呐喊冲破喉咙,在场所有人都为之震颤。回望那一刻,颜雅静眼含微光:“就在那一瞬间,我真正走进了角色的灵魂深处。”

来自山东艺术学院的任何宇,杨会会是再度回归“桃李杯”的追梦者。走台的间隙,二人屈膝俯身,反复比画走位,不时和身边同学切磋交流。3年前初次登台,任何宇满心紧张,生怕出现一丝差错。时隔3年重返此地,他卸下焦虑,眼底沉淀出从容与平和:“现在心态完全不一样了,更多是来学习的,多看、多感受,取长补短。”杨会会同样感慨万千,她从前作为群舞演员,满是登台的激动亢奋;如今参与精品课展示,她眼神里盛满了对舞台的敬畏与珍惜。

在民族民间舞展演后台,毛侃遇到了当年的老师,很是开心。毛侃曾拿下第六届“桃李杯”民族民间舞少年男子组表演一等奖,如今已是沈阳音乐学院舞蹈学院中国民族民间舞系副主任。此番,他带着3名学生重返“桃李杯”的舞台。

在“桃李杯”,一方舞台三代舞者的现象并不鲜见,这也是舞蹈传承力量最好的见证。

北京舞蹈学院国际标准舞专业毕业生乔宇桐刚下飞机便马不停蹄奔赴“桃李杯”国标舞走台现场。他是剧目《星河麦浪》的原版表演者,甘愿做幕后助力,帮助师弟朱啸阳打磨作品。于他而言,这份互助的情谊也是对舞蹈艺术的一种传承。

岁岁芬芳

“桃李杯”接纳每一份热爱,也见证着师生彼此成就、破茧蜕变的过程。

东北师范大学舞蹈编导专业教师高佳音专程到民族民间舞展演现场观摩学习。在他心中,“桃李杯”是一束引路的光。在这里可以看见全国舞蹈教育的万千面貌,可以拓宽眼界,点

亮教学新思路。

国标舞登上“桃李杯”舞台是本届展演的亮眼之笔。南京艺术学院附属中等艺术学校国际标准舞教师王枫逸参演前便不断思索国标舞的剧场化表达。国标舞原本诞生于竞技场,要从环形竞技场地转换到单向叙事的剧场舞台,本身就是一场巨大的挑战。“‘桃李杯’不止比拼技巧,更看重剧目背后的情感内核,这就要求学生要读懂故事和人物,拥有更为细腻的共同理解力。”王枫逸说。

浙江音乐学院大一学生刘嘉阳登台前内心满是紧张。焦虑漫上来的时候,他拨通远在江西父母的电话。纵使家人尚未完全支持他的舞蹈梦想,但亲人一句简单的叮嘱,依旧可以安放他内心的惶惑。

他从普高走来,凭着一腔热爱踏入艺术院校,站在“桃李杯”的舞台上,心底难免不自信。“最开始因为街舞爱上舞蹈,之前没有想过能走上专业道路,更没有想到能来‘桃李杯’。”刘嘉阳的话里,藏着对这次展演机会的格外珍视。

指导老师周贞贞说,刘嘉阳在班里默默无闻,近乎“小透明”,但老师们捕捉到了他在现代舞方面独有的天赋,所以选择让他来参加“桃李杯”。浙江音乐学院舞蹈学院副院长黄德俊说:“我们愿意给师生更多空间,相信每一份热爱,这便是‘不拘一格降人才’最生动的模样。”

流光熠熠的舞台之上,少年舞者轮番起舞,以肢体诉说传统,以舞姿映照时代。线上展示同样热度不减,主办方开启直播录播,把舞台上的美好传递给屏幕前的万千观众。社交平台话题涌动,不少专业舞者化身分享者,向网友拆解舞蹈动作,讲述作品背后动人的文化故事。评论区里也满是感动,无数人为少年们的坚守加油:“‘台上一分钟,台下十年功’,所有惊艳的瞬间,都是汗水与泪水浇灌而成。”

展演在继续,台前幕后的故事还在书写。主办方发起线上话题,鼓励师生记录滚烫细碎的瞬间;北京舞蹈学院官网也将开设专栏,珍藏这份属于中国舞蹈的青春记忆。

聚光灯起起落落,一代又一代舞蹈少年在这里奔赴热爱,以青春坚守初心,“桃李”芬芳,生生不息。

(第十四届“桃李杯”现场。北京舞蹈学院供图)

音乐剧

音乐剧

位于晋南的运城,是山西乃至全国的文脉富集之地、古建遗存宝库,坐拥102处全国重点文物保护单位,现存不可移动文物6729处,有着“国宝第一市”之称。

多年来,运城以数字化创新为核心抓手,为千年古建、传世文物拂去历史烟尘、接轨智能技术。走进运城,文物古建早已跳出静态陈列、被动保护的傳統范式,关公故里景区的XR(扩展现实)光影、盐商周氏大院的数字交互、飞云楼的光影秀……众多文物古建借科技焕发别样光彩。

千年文物“年轻态”

以往年轻游客到访运城,屋脊上的琉璃鸱吻在他们眼中只是普通陶片,古建壁画、传世文物陷入“看得见、读不懂、传不开”的窘境。运城以数字化创新破局,打通时空与认知隔阂,让厚重文脉走出展馆、贴近大众。

永乐宫是当地文物数字化的典型代表。2023年11月,永乐宫联合企业搭建数字工作室,启动壁画AI(人工智能)修复保护项目。数字展厅里,戴上AR(增强现实)眼镜,泥塑翩飞、藻井转动,古老壁画跃然眼前;沉浸式交互展“永乐搜神记·启元”落地吕祖故里,观众可与壁画内容互动,传统文化变得可感可

山西运城：

102 处国保穿上“数字铠甲”

郭志清 本报记者 朱 萌

为传世瑰宝穿上“数字铠甲”

玩。芮城县永乐文化旅游投资建设有限公司负责人刘海波透露,数字项目落地后研学热度大涨,青少年从被动观展变为主动探寻,这正是文物活化的初衷。

深挖丰厚的文物数字资源,运城不断打磨沉浸式文旅产品。运城博物馆上线AR导览,虚拟讲解员带游客穿梭展厅,复原文物三维形态;关公故里数字文化中心依托环幕、裸眼3D,重现桃园结义、水淹七军等故事。“00后”游客王悦说,不同于走马观花看展,沉浸式互动消弭了历史的距离感。

数字技术也让河东文脉走出三晋大地。飞云楼、池神庙光影秀演绎古韵;《黑神话:悟空》《率土之滨》等热门作品汲取运城古建与忠义文化养分;永乐宫数字影像远赴巴黎、悉尼巡展,用数字载体讲好中国故事,收获海外好评。

文脉既要“活”起来,更要护得住。运城恪守“活化不脱根、出圈不忘本”,通过数字化建档、智能化监测、预防性管护等,为千年文物筑起安全防线。

数字化建档是科学保护的根基。运城现已完成138处古建文保单位的数字化扫描,落地12项不可移动文物、9项馆藏文物数字化项目。永乐宫运用二维高清成像、三维激光扫描、VR(虚拟现实)全景技术,完整留存文物现状,搭建起精准数字档案。

“数字技术为永乐宫的保护提供了新屏障,让被动修复逐步转向主动预防,文物保护更有据可依、有迹可循。”永乐宫壁画保护研究院院长吕翼虎说。此外,万荣后土祠借助三维激光扫描、倾斜摄影建立古建数字档案,稷山青龙寺完成壁

画数字勘察测绘,为文物长久守护留存珍贵“数字火种”。

智能监测实现文物全天候动态管护。解州关帝庙布设文保监测设备,紧盯琉璃影壁、铁器、石质构件的状态变化。该所所长傅文元介绍,设备采集的数据能针对古建筑位移、下沉、裂缝等隐患提前预警,支撑精准施策。运城博物馆在山西省内率先开展文物地震灾害风险评估,依靠三维建模推演各类风险场景。当地还持续攻坚壁画修复、铁质文物防腐等关键技术,推动文保工作从技术应用迈向专业化科研。

将短期热度转化为持久生命力

运城跳出快餐式打卡的流量思维,通过社会共治、差异化运营、长远布局,把文物观光的短期热度转化为持久的文化传播力与产业生命力。借力山西“文明守望工程”,运城改变政府

独自管护的模式,让文物保护走向全民共治共享。全市已有80余处古建通过社会认养、业态植入、公益运营重获新生:盐商周氏大院修缮后增设盐文化展厅与公益阅读空间,成为科普研学好去处;孙庄文昌阁、关龙逢墓等小众点位,以修缮加轻量化业态,实现保护利用两相兼顾。

作为盐商周氏大院的社会认养方,山西宏运文博产业有限公司相关负责人李庆涛表示,社会力量参与文物保护,既有效缓解了政府管护压力,也为企业深耕文化、反哺文脉传承搭建了优质平台。

活化实践中,运城坚持“一址一韵、一地一品”,挖掘各文物内核打造错位业态。永乐宫深耕元代壁画发展研学,原创舞剧《永乐未央》开启全国巡演;池神庙围绕盐池文明搭建非遗体验体系;普救寺借《西厢记》IP打造古风夜游;万荣后土祠复原古礼演绎礼乐文化,形成了互补共生的文旅格局。

着眼长远,运城积极创建国家文物保护利用示范区,推进关圣文化史迹申遗,筹备国家级文博大展,持续扩大河东文化影响力。从景点观光走向深度体验,从政府管护迈向全民共治,当地古建活化路径日渐清晰。运城市文化和旅游局相关负责人表示,文物活化切忌追逐一时热度,唯有深耕细作,方能让文脉绵延不绝。