舞剧《龟兹》的『转译』与『行走』

本报记者 刘 淼

图为舞剧《龟兹》剧照。 出品方供图

11月6日，由新疆维吾尔自治区党委宣传部、新疆维吾尔自治区文化和旅游厅、新疆文化旅游投资集团有限公司联合出品，新疆新旅演艺文化有限公司制作运营的舞剧《龟兹》亮相山东省会大剧院。

龟兹，古丝绸之路北道要冲，四大文明曾在此交汇融铸。它的文化元素早已渗入中华文明之中，却长期以一种“远”的姿态存在于人们的想象与史册中。舞剧《龟兹》所做的，正是将这种“远”转化为可感、可触、可舞的“近”。

该剧总编导佟睿睿的创作起点，来自一个朴素而深刻的判断。她在创作手记中写道：“龟兹本不在远近，作为佛教东传并中国化的首站，其文化因子早已融入中华肌理。”在她的构思中，存在着两个龟兹：一个是“在地”的龟兹，四大文明突破阻隔在此交流，熔铸成独特的龟兹文化，又历经时间的淘洗，在残留的遗迹中幸存；另一个是“行走”的龟兹，它以乐舞和佛教艺术的形式一路东行，在多种文化的交融中不断嬗变，持续展现着生命力。舞剧要呈现的正是这两个龟兹之间的张力与流转。

这一艺术构想的核心载体是鸠摩罗什。这位生于龟兹的高僧，7岁出家，博通经藏，声震西域，后滞留凉州十七载，抵达长安后译经无数。编剧韩子勇没有将鸠摩罗什写成一个悬置于神坛之上的符号，而是坚持把他还原为一个有血有肉的人。“他在坚守信仰、追逐理想的道路上，同样会陷入内心的挣扎与痛苦，也会面对外界的诱惑与阻碍。正是这些磨难成就了他对人生的认知。”韩子勇说。这种从“高僧”到“人”的还原，恰恰让龟兹文化“你中有我、我中有你”的交融气质，拥有了可触可感的血肉载体。

与鸠摩罗什形成精神呼应的，是两百多年后踏上西行之路的玄奘。历史长河里二人从未相遇，舞剧却以双线叙事，让他们在舞台之上完成了一场跨越时空的双向奔赴。一人东行传法，一人西行求经，两条生命轨迹交汇于龟兹这一丝路枢纽，将个体孤勇的跋涉升华为文明长河中“引进来”与“走出去”生生不息的律动。

把凝固在石窟壁面上的静态图像转化为流动鲜活的舞蹈语言，是《龟兹》创作中最富挑战，也最见巧思的一环。主创团队多次深入新疆采风，穿越戈壁荒漠，长久驻足于克孜尔石窟壁画前潜心研读。舞台上，男子群舞《十三天人》取材库木吐喇石窟供养菩萨图，舞者上身袒露、帔帛绕臂，连“八字胡外翘”的细节都忠实复刻壁画形象；女子群舞《般若》取法克孜尔第38窟“天宫伎乐图”，28位舞者在极缓的节奏里气韵相连，依靠手臂弧线的微妙变化，还原“反弹琵琶”的悠远神韵。

创作并未止步于外形复刻。龟兹乐舞标志性的“拧倾”体态，与现代舞地面技术相融，在“佛魔之战”段落中，舞者以倒立旋转外化内心的精神博弈，古老的壁画符号由此承载起当代剧场的情感重量。

作曲家郭思达通过音乐同样完成了一次“转译”。他捕捉龟兹乐舞“五旦七声”的底色，却不做仿古的复刻。在“凉州译经”段落中，克孜尔石窟出土的筚篥残片音色与电子音乐合成器相遇，给人一种既古远又当下的听觉体验。舞美、服装、造型的每一处细节，也都建立在扎实的学术依据之上，让千年龟兹的视觉记忆在剧场中获得了可辨识的质感。

支撑起这部作品骨架的是来自新疆艺术剧院歌舞团、新疆师范大学的青年舞者。历经半年封闭集训，40余位演员从头打磨芭蕾、中国古典舞与现代舞基本功，最终在“般若世界”篇章，将严苛的形体训练淬炼为沉静幽远的精神之舞。

作为新疆文化旅游投资集团落实文化润疆工程的重点实践，舞剧《龟兹》于2025年11月亮相第二十四届中国上海国际艺术节，完成世界首演，由此开启跨年度全国巡演。首轮巡演先后走进北京、天津、哈尔滨、宁波、苏州等城市；2026年4月，剧目回归乌鲁木齐，开启第二轮大规模巡演，陆续奔赴西安、厦门、珠海等地，还首度登上香港的舞台。“巡演的过程本身就是一场双向奔赴。我们带着龟兹的故事走向各地，和不同地域的观众对话，不断打磨作品。”制作人李东说，每一座城市的观众，都会带来不一样的理解与反馈，剧组也抓住巡演间隙持续微调舞台细节、打磨表演节奏。

舞剧《龟兹》的一场场巡演，让深埋于岁月之中的龟兹文化被更多城市、更多观众看见、读懂，用舞台艺术讲好厚重立体的新疆故事，也为中华优秀传统文化的活化传承提供了又一个样本。

凝聚文艺力量 激发原创活力

——东莞市重点文艺创作基地为城市高质量发展注入人文动能

凌 川

10月11日晚，“聆听湾区·花开的声音”城市民谣原创作品音乐会在东莞玉兰大剧院上演。 东莞市文化广电旅游体育局供图

金秋是收获的季节，也是展示的佳期。10月以来，广东省东莞市重点文艺创作基地精品展示活动批量“上新”，既有城市民谣原创组歌音乐会的引吭高歌、浅唱低吟，又有城市文化记忆工程系列展览的影像记忆、家国情怀，还有新大众文艺戏剧系列活动的先锋探索、示范引领。今年以来，在东莞市文化广电旅游体育局的扶持下，全市重点文艺创作基地释放出极强的文艺活力和原创能力，开出一树繁花。

东莞市重点文艺创作基地是推动东莞文艺事业繁荣发展的重要支撑。自2014年以来，东莞市文化广电旅游体育局认定了上百个重点文艺创作基地，构筑起充满活力与原创力的“文艺矩阵”。今年2月，东莞市文化广电旅游体育局深化文艺体制改革，将重点文艺创作基地的扶持机制从“事后奖补”转向“项目孵化”。根据新办法，东莞市文化广电旅游体育局新认定了13个基地、评审出10个扶持项目。2026年，全市重点文艺创作基地牢记新时代文化使命，充分发挥文艺养心志、育情操的社会功能，以文育城、以艺聚力，不断扩大“艺述东莞”的品牌影响力。

充盈时代气息，引领文艺思潮。文艺是时代前进的号角。今年，东莞市重点文艺创作基地在东莞市文化广电旅游体育局的指导下，立足时代潮头，把握发展脉搏，倾听群众心声，引领文艺发展，以小基地诠释大时代，推出了一批具有引领性、示范性、带动性的文艺精品。面对新大众文艺的蓬勃发展之势，东莞市文化广电旅游体育局扶持东莞（常平）小戏小品创作基地举办“戏聚常平·筑梦湾区”——东莞市新大众文艺戏剧系列活动暨第三届常平戏剧月，由话剧《请给古人递支麦克风》首演拉开序幕，在一个月里推出了九大板块活动，呈现了新大众文艺戏剧的整体风貌和繁荣生态，丰富了新大众文艺戏剧的形式和内涵。东莞（桥头）小小说创作基地研究新大众文艺视域下的小小说文体自觉与“桥头模式”，兼具理论深度与实践总结，已进入出版流程。

展现城市气韵，饱含人文温度。城市的发展需要文艺去记录，民众的心声亟待文艺去表达。这是文艺的力量，也是时代的呼唤。今年以来，东莞市重点文艺创作基地用艺术铺陈城市发展脉络，让自然之美、非遗之韵、奋进之志、红色之魂汇成城市精神坐标，让东莞展现出独有的城市气质。7月至8月，“大象无形：2026当代艺术新锐力量”展览紧扣东莞产业底色，用多元手法展现制造业背后的人文温度，与“制造美学”同频共振；10月11日晚，东莞（石碣）流行音乐创演基地原创推出“聆听湾区 花开的声音”城市民谣组歌，以民谣抒发奋斗者对这座城市的深情告白。与此同时，一批新作正蓄势待发：东莞（松山湖）曲艺创演基地推出的原创舞台剧《突围》，以“喜剧+科技+现实”为定位，讲述科研工作者的心路历程；东莞（大岭山）广播剧创作基地创作的广播剧《小河弯弯向南流》，以东深供水工程为蓝本，深刻诠释“一脉江水，家国同心”的主题思想；东莞（茶山）乡谣音乐创作研究基地推出的“音乐赋能智造 文学点亮优品”——2026年“东莞音乐文学荟”原创作品征集展演活动，则倡导创作者走进企业、车间，挖掘企业品牌文化与产业工人的奋斗故事。

助力文化传承，厚植人文底蕴。文艺是传承的力量。今年以来，东莞市重点文艺创作基地通过摄影、舞蹈、小说等艺术形式，用饱含深情之镜、婀娜翩跹之姿、浓墨重彩之笔记录城市人文风情，表现时代变迁，留下悠远乡愁。其中，东莞（莞城）摄影创作基地推出的“东莞记忆——城市文化记忆工程”系列展览以影像为载体，讲述水与城、岸与人共生共长的故事，回望制造业名城发展背后普通人的青春与风采；东莞（长安）少儿舞蹈创作基地推出的原创民族舞蹈《回家》创作与展演项目，以瑶族历史文化与非遗瑶鼓的艺术内涵为内核，将传统岭南民俗韵味与现代化舞蹈编创技法巧妙融合，用富有感染力的肢体语言深情演绎人们对故土的眷恋与对文化本源的追寻；东莞（万江）儿童文学创作基地推出的长篇儿童小说《夏天的木屐》则以石龙木屐传统技艺为底色，书写少年成长之旅，获得全国青铜葵花儿童小说奖。

搭建交流平台，培育戏剧生态。“聚是一团火，散是满天星。”东莞市文化广电旅游体育局通过扶持重点文艺创作基地，将散落在全市各地的文艺力量凝聚起来，让微光成炬，照亮前行之路。其中，“大象无形：2026当代艺术新锐力量”展览展出50位青年艺术家的50余件作品，汇集了多个重点文艺创作基地成员的创作成果。东莞（常平）小戏小品创作基地推出的新大众文艺戏剧系列活动，则为本土新大众文艺创作群体搭建起创作、展演、交流、成长的平台，营造了全民共创、共享、共乐的戏剧生态。

全市重点文艺创作基地取得的喜人成果和展现出的向上的精神风貌，正是东莞市文化广电旅游体育局落实《戏剧振兴三年行动计划（2026—2028年）》要求、推进文化强市建设的创新实践。通过扶持重点文艺创作基地，东莞持续培育文艺新生力量，夯实艺术发展根基，以具有时代特征、中国气派、岭南风格、东莞特色的文艺精品，为加快建设“智创优品、和美宜居”的现代化新东莞注入人文动力。

传承里见创新 热爱中显担当

——北京戏曲艺术职业学院年度教学成果展演举办

秉 章

11月2日至8日，北京长安大戏院迎来格外忙碌的一周。北京戏曲艺术职业学院（简称“北戏”）年度教学成果展演在此举办。师生同台、教学相长，生动诠释了北戏“以演促教、以戏育人”的办学传统。

今年是“十五五”开局之年，《戏剧振兴三年行动计划（2026—2028年）》专门提出夯实戏剧人才队伍建设基础。一次次展演展示是北戏传承创新中华优秀传统文化的生动体现；是扎根首都、面向时代，服务北京全国文化中心建设的探索实践。正如北戏院长吴蕾所说：“人才是艺术传承发展的根本。做好基础人才的培养和基础人才教师梯队的建设，才能保障学生在迈向更高学府或走向舞台时不断攀登艺术高峰，创作出无愧于时代的精品。”

十年深耕，为中国曲艺事业“造血”

11月2日、3日，北戏曲艺系十周年教学成果展演率先登场。节目涵盖快板书、梅花大鼓、京韵大鼓、评书、相声等形式，既有《宝玉探病》《连环计》等传统经典，也有《人间真情》《新语粮言》等新创作品。

曾经，曲艺院团面临青年传承断档的困境，北戏曲艺系因此应时而生。“2016年建系演出时，因为学生少，每人要表演四五个节目，弹三弦的学生从头到尾都在台上。10年过去，曲艺系不断壮大，在读学生近百人，节目连演两晚不重样，变化太大了。”北戏毕业生肖诗靖感慨。毕业后她考入中国传媒大学，目前仍在以各种形式传播曲艺文化。

建系之初，曲艺系师资紧缺，系主任张怡带领老师们探索出“四方联动”人才培养策略：以学校为枢纽，联动行业协会、非遗传承人、专业院团协同育人，推行“转益多师”教学理念，汇聚起老中青三代师资。多年来，国家级非遗项目梅花大鼓代表性传承人籍薇每周从天津赶到北戏上课，国家级非遗项目京韵大鼓代表性传承人种玉杰等曲艺名家均为曲艺系讲台上的常客。“每次上课，老师都会让我先演一遍，再指出表演中的不足，教我如何改正，使我能够迅速掌握表演的精髓。”曲艺系学生王俊熙说。他表演的评书《杨志卖刀》在全国评书展演中获奖。为练好这个节目，张怡专门带他前往评书表演艺术家田连元家中现场学习。

“请名师指导的同时，曲艺系专任教师将口传心授的技艺转化为标准化教学资源，建设曲艺教学资源库，把碎片化的师徒传艺转变为规范、可持续的院校教育体系。”张怡说。由曲艺系教师主编的《曲艺表演基础》填补了国内面向全曲种、聚焦表演本体的曲艺通用基础教材的空白。

至今，曲艺系已累计培养学生200余人，很多学生扎根专业院团、文化馆、少儿曲艺教育一线；有人考入中央戏剧学院、中国戏曲学院等高校深造；“北戏书馆”实践平台累计开展300余场长篇评书公演，一批学子成长为长篇评书表演者；从零探索出的“四方联动”非遗人才培养模式，荣获北京市职业教育教学成果奖二等奖。

以身示范，把课堂搭在舞台上

北京市戏曲艺术发展基金会对北戏品学兼优的学子开展资助，请名家指导。这次展演，北戏推出京剧培优专场，正是资助项目的成果展示，呈现名家授课成效。

“我饰演的是《霸王别姬》中的虞姬。这出戏的情感把控是难点，既要演出虞姬内心的悲怆与决绝，又要端庄，避免太外放。”学生马诗涵介绍，这次参加培优项目，她的指导老师是北京京剧院一级演员胡文阁。她说：“通过胡老师的指导，我学会了深入内心理解角色，对表演细节的把控也更精准。”

除了托举学生，北戏还把一线教师推上了舞台，通过非遗传承专场、教师京剧演唱会展现教师风采。“为非遗传承人老师打造专场还是第一次。”北戏教师、京剧马派传人高彤说，“在课堂传承马派是一份刻在心底的责任。马连良先生是北戏的老校长，多年来北戏培养出一代又一代马派演员，活跃在舞台上的名家就有不少出自北戏，挖掘、培育马派后备力量是使命所在。”北戏教师刘亚新是京剧梅派第三代传人，昆曲《痴梦》是自己的舞台首演，由昆曲表演艺术家沈世华亲授。“老师也要充实自己，不间断地学习。”刘亚新说，昆曲从身段到唱腔都很讲究规范，适合给中专学生做示范；同时作为梅派传人，她始终谨记师父梅葆玖“传承要准确”的教诲，以梅派剧目为根基教授唱腔与肢体表演，为学生打好基础。

“一线老师是戏曲传承事业的根基，在人才培养中发挥着核心作用。”吴蕾说，很多教师扎根课堂，像蜡烛般燃烧、奉献自己，他们的光彩值得被看见，同时舞台实践也会督促老师不断进步，最终回馈教学，让学生受益。

创作更多有北京味道的作品

11月6日，北京、天津、河北3所艺术职业学院再次联袂上演折子戏专场，推动京津冀戏曲教育交流互鉴。“河北的学生不像北戏学子近水楼台，在北京演出机会多。这次进京对我们来说是一次很珍贵的经历，从学校到学生都非常重视，希望在首都舞台展现河北戏曲人才的培养成果。”河北艺术职业学院教师张通说。

北戏演出后台就像大型授课现场，各环节衔接有序、规范流畅。舞美系师生“全梁上坝”，为演出做好专业保障；乐队同样师生同台，教学发生在所有岗位、每个专业。

传承，不息不止。今年，北戏副院长、京剧名家许翠把《哑女告状》传给了学生周小晴。“这出戏有很多高音，动作也很多，许老师教给我很多表演方法，带我感受人物，把角色演得更生动。”周小晴说，每次排练许老师都会第一个到场，把每位学生的不足记到纸上，排练结束一一复盘。

创新，也始终在发生。“传承是原汁原味的，但北戏传承的举措是创新的，创作内容也随时代而变。”吴蕾说。未来，在推动戏曲振兴的行动中，北戏会为师生提供更广阔的创作、演出空间。同时，北戏扎根北京，会持续推出更多有北京味道、首都风范的作品，为全国文化中心建设贡献青春力量。

北戏学生演出京剧《坐宫》。 北京戏曲艺术职业学院供图