

珠海文脉

中共珠海市委宣传部 联合主办
羊城晚报报业集团

舞蹈诗剧《只此青绿》剧照 中国东方演艺集团供图 王徐峰 摄

《只此青绿》：传世名画《千里江山图》的舞台再现

□张 志

发髻高耸的舞者眼波流转，形态曼妙，举手投足皆是情，再现了传世名画《千里江山图》画面上峰峦起伏绵延，江河烟波浩渺的山水景象，惊艳了众人，停滞了时间，只余观众对美的深深震撼。

近日，舞蹈诗剧《只此青绿》在第二届珠海艺术节上“开卷”，通过“展卷、问篆、唱丝、寻石、习笔、淬墨、入画”七个篇章，讲述了一位故宫青年研究员“穿越”回北宋，以“展卷人”视角“窥”见画家王希孟创作《千里江山图》的故事。

天才少年留下不朽杰作

《千里江山图》是“近千年来青绿山水第一神品”，是故宫博物院“镇院之宝”，是地地道道的国宝级画卷，一曲锦绣山河的诵唱。它纵515厘米、横1191.5厘米，全卷画面层峦叠嶂，山水之间是野渡渔村、水榭楼台。它磅礴轻盈、绚烂又自然。其用笔敷彩之精细，轻重浓淡之生动活脱，当世罕有。画作灿烂夺目，美不胜收，展

现出千里江山秀丽多姿，雄伟壮观，代表了青绿山水画的极高水平。艺术家陈丹青曾盛赞《千里江山图》是中国山水画史的一场意外，一份孤立的文献。“说它意外，因为此前此后的山水画卷卷，没一件拼得过它，真真是空前绝后；说它孤立，因为同样规模的卷子或许还有，流传下来的，就这么一件。”

“这幅画像个巨人，孤零零站在历史上。往前看，《千里江山图》可说是隋唐五代山水画卷百科全书式的总归，往后看，是元明清三代文人山水画卷百科全书式的大辞典。”

挥笔绘就《千里江山图》的王希孟，是中国绘画史上名垂千古的天才少年。他18岁入宫，20多岁去世，留下了绝笔之作《千里江山图》。除了画作本身杰出的艺术价值之外，王希孟的身世也为此画增添了不少传奇色彩。故宫博物院前副院长、书画鉴定家杨新在其《关于千里江山图》一文中讲述，《千里江山图》并非作者款印，仅从卷后隔水黄绫上蔡京的题跋中

才知道这一巨制的作者叫希孟。从宋祁的《论绝句》中才提出希孟姓“王”。宋祁说：“宣和供奉王希孟，天子亲传笔法精。进得一身便死，空教肠断太师京。”

文化跨越千年迎面而来

《只此青绿》是将《千里江山图》悠远绵长的传统文化意象，赋予了无限的生命力和想象力，呈现了伟大的历史。作为“古代希孟”与“当代人们”的“联结”，“展卷人”与王希孟“穿越时空”相知相惜。没有“希孟”就没有《千里江山图》；没有一代代研究员的辛勤付出，这幅伟大画作也无法传世，这是一场跨越千年的文脉传承、惺惺相惜。

据说，“展卷人”的饰演者谢素豪今年28岁。他从去年开始饰演这个角色，这是他参与表演的首部舞剧作品。登台之初，他对角色的演绎、感悟较为青涩、单薄，但随着每次演出后导师的悉心指导，加上自己的努力、同伴的帮助，他

对展卷人的理解日益深入，也从舞者逐渐变成演员，在台上的演绎比之前更加成熟丰满、游刃有余。

无名无款，只此一卷；青绿千载，江山无垠。青绿是色彩，更是意境。“展卷人”的原型、担任《只此青绿》文博顾问的故宫博物院书画部研究员王中旭曾分享过给《千里江山图》拍照的往事：当光线渐暗，画上的青绿色就会散发出宝石般的光芒。因此，主创们从画作中使用的矿物质颜料石青、石绿中提炼出“青绿”的意象，就有了“青绿”这个符号性角色，并且认为，“青绿”，或许正是那把开启画家精神世界的钥匙。

在舞蹈诗剧《只此青绿》中，孟庆旸饰演“青绿”，这不是某个具体的人物，而是一个写意角色，一个从青绿山水中凝练出来的物化形象，犹如“画魂”。画中，青峰叠嶂，绿水隐现；剧中，孟庆旸层叠高髻，利落甩袖，融入画中……贯穿全剧的“青绿腰”更是让观众赞不绝口。长袖一甩，上半身仰，缓缓下行至与地面近乎平行，柔和中透出力量，

刚柔并济，美到极致……这个仿佛飘在半空中的高难度动作，既需要舞者有稳如磐石脚力，更需有韧如蒲苇的腰力。而在整个舞蹈中，“青绿腰”实际代表“险峰”，表现群山巍峨耸立的棱角感。孟庆旸坦言：“青绿腰不同于舞蹈中的‘下腰’，而是如同山石，历经千年依然屹立，宛若我们的文化。它也带有古代文化的傲骨气质，体现东方美学的一种状态。”

二十余载舞蹈路，一抹青绿见山河。孟庆旸说：“当你看到《千里江山图》的时候，你能感受到它凝聚着古代不同领域的匠心精髓，而这部剧就是对传统文化的发现、传承、沉淀。”

《只此青绿》在珠海的演出场场爆满，这也充分体现了珠海人对艺术的追求，对美的向往。演员是“展卷人”，观众也是“展卷人”。跨越千年，迷一样的天才少年王希孟终于被后人发现，如同“世杰作《千里江山图》跨过时间的长河来到我们面前，让我们了解和认识了中国传统文化的魅力。”

「柳琴之父」王惠然与珠海的故事

□瑞 云

今年10月29日，珠海民族管弦乐团——《江月琴声》王惠然经典作品音乐会在珠海上演。在演出现场，观众们把雷鸣般的掌声热情地送给了86岁的王惠然——一位为中国民乐事业作出巨大贡献的民乐老人。

通过第二届珠海艺术节，我对“柳琴之父”——著名民乐艺术家王惠然有了更多认识。半个世纪以来，他集作曲、指挥、演奏、教育、乐改于一身，全方位地在民族音乐的传承、发展、创新上作出很大贡献，在海内外享有盛誉，是颇具影响的大师级艺术家之一。

“柳琴之父”王惠然（资料图）受访者供图

创新研制四弦高音柳琴

王惠然自幼喜爱民族音乐，13岁起自学琵琶、月琴等民族乐器，参加过评弹、越剧、江南丝竹、山东柳琴戏、京剧等的演出，打下了深厚的民族民间音乐根基。

1956年，抗战电影《铁道游击队》播出，电影歌曲《弹起我心爱的土琵琶》轰动海内外。战士们弹奏的“土琵琶”就是柳琴的前身。1957年，一次偶然的机会，王惠然到临沂看了一场“柳琴戏”，被舞台侧面伴奏乐队中传出的声音所吸引，这是什么乐器？琵琶？扬琴？中阮？三弦？又都不是！终于等到演出结束，他赶紧跑上后台寻找，原来是个“土琵琶”，当地人都叫它“柳琴”。

“土琵琶”形似琵琶，但整体要小一些，造型拙朴，两根弦，高梁秆做的品，共七品，音域较窄，约有一个半八度，音色声大势壮，风格别致。于是一个想法在王惠然的脑海中形成：能否保留柳琴的独特音色与穿透力，把它改造成民族乐队中的高音弹拨乐器呢？在取得了文工团领导的支持后，王惠然开始了“土琵琶”的改造。

1958年，王惠然与徐州民族乐器厂的工人师傅一起，参考琵琶的构造，在保持“土琵琶”原有形制特色基础上，从琴身、琴弦、品位等部位的材质和制作工艺方面进行了全面改革，成功研制三弦二十四品高音柳琴。从此，柳琴以全新的面貌，从民间步入厅堂，成为民族乐队弹拨乐组的“女高音”。同年年底，《弹起我心爱的土琵琶》成为他第一首柳琴改编曲，彼时的人们通过这首耳熟能详的乐曲感知了柳琴清脆的音色。

1960年，王惠然跟随前卫文工团去山东即墨县进行集中训练，准备参加国庆节的演出。有感于当地水库开闸放水的热闹场面，王惠然写下了《银湖金波》，成为中国第一首独立创作的柳琴独奏曲。他又成为这件新型乐器唯一的传统曲目。这些作品全面展示出三弦柳琴的音色特征和技巧运用，从而确立了其作为独奏乐器的地位，结束了柳琴百年来只用于民间戏曲伴奏的历史，为它开拓了更广阔的发展空间。

在无数次试验之后，1970年，王惠然与徐州乐器厂合作，又研制成功了新式的“四弦高音柳琴”，使柳琴进入了一个崭新的阶段。四弦柳琴在形制上更为规范、美观，拓宽了柳琴的低音区，将音域扩展到四个八度，并能够从视觉与声音上融入民族乐队。

1988年，四弦高音柳琴以“在乐器史上是难能可贵的，是一项突破性科研成果”而获得文化部科技进步一等奖。翌年，又获得国家科技进步三等奖。时至今日，这些奖项仍为乐器改革方面的最高奖。

来到珠海开启新事业

钟情于探索与创新的王惠然拥有无数个“第一”：少年时的琵琶“四指轮”技法、柳琴的革新、第一首柳琴协奏曲、第一本柳琴教材……他的生活总是与音乐密不可分。即便是退休后，他仍坚持“折腾”，开始了在珠海的“创业”。

1996年，刚过完60岁生日的第5天，王惠然就踏上了珠海这座充满活力的新兴城市。刚安顿下来，他就以极大的热情着手组建珠海市女子室内乐团。这是我国改革开放后成立的首支专业的、全部由女性演奏员组成的国有民族乐团。

创业初期，王惠然身兼数职，承担着艺术总监、外联、行政、导演等多项工作，异常辛苦。他的女儿王红艺当时已是著名青年柳琴演奏家，有着令人羡慕的职业乐团的职位，但为了父亲的理想，为了民乐事业在南方的普及与发展，她跟随父亲来到珠海，共同肩负起创建乐团的重任。

几年间，珠海市女子室内乐团代表珠海到全国各地和国外演出近百场，成为中华民族音乐普及的使者，促进了各地音乐文化交流，成为了珠海一张亮丽的文化名片。来到珠海的二十余年里，王惠然除了讲学与传授柳琴文化、培养与提携青年一代音乐家，普及民族音乐知识以外，还继续坚持创作、指挥，亲自举办多场大型音乐会，为民乐事业的繁荣发挥了更大作用。

退休后，他仍坚持创作，民族管弦乐《珠海之春》《四季花开》、中阮独奏曲《大漠魂》等作品，都是他来到珠海之后的作品。1999年，为庆祝澳门回归祖国，王惠然创作了民族管弦乐曲《濠江归燕》，乐曲在珠海市体育中心举办的“珠海庆祝澳门回归祖国晚会”上首演并获得好评。王惠然说，他热爱音乐，愿将民族音乐传播到每一个他走过的角落。

王惠然说，近年来，珠海民族音乐发展得不错，“让中国人听中国音乐，希望通过我们的演出推动民乐的发展，把老祖宗的音乐发扬光大，这是非常有意义的事情。”

「青春之城、活力之都」中国书画、油画作品展览开幕

羊城晚报讯 记者钱瑜报道：10月30日上午，“青春之城、活力之都”中国书画、油画作品展览开幕式在珠海规划展览馆、珠海博物馆举行。珠海市委副书记、市长黄志豪出席活动并致辞，中国美术家协会分党组书记、驻会副主席马锋辉以视频形式致辞，广东省文联党组书记、专职副主席王晓，珠海市委常委、宣传部部长谈静等出席活动。

黄志豪指出，本次展览名家荟萃、佳作云集，对丰富市民文化生活、提升城市文化内涵具有重要意义。珠海将深入学习贯彻党的二十大精神，和习近平总书记关于文艺工作的重要论述，坚持以文化、艺术之美滋养城市气质，创新推出更多高品质的文化作品，建设更高水平的文化强市。希望更多艺术家到珠海交流、创作，推出更多优秀文艺作品，珠海也将搭建更多元化的学习、交流、展示舞台。

据了解，本次展览由中国美术家协会、珠海市委宣传部主办，中国文联美术艺术中心、珠海市委、珠海市委文联、珠海美术家协会承办，是第二届珠海艺术节的重要主题活动之一。来自全国各地的4377件作品中评选出160件入选作品（中国画80件、油画80件），展出时间将持续至11月30日（逢周一闭馆）。此外，全国美术名家邀请展也将在珠海规划展览馆、珠海博物馆同期展出。（以上作品图片由珠海市美术家协会拍摄提供）

陆璐《逐梦苍穹——看航展》150×130cm 油画

▲瞿福泰《伶仃渔获》160×130cm 油画

▶林凯《湾区日记——建设中的横琴海洋科学馆》220×190cm 中国画

何显标《收获季系列之五》150×160cm 油画

黄远立《粤澳合作新篇章》198×191cm 中国画