

激活文化遗产 赓续守护精神

——以《永乐未央》为镜

陈昱

2025年国庆期间,一部以山西芮城永乐宫为创作蓝本的大型原创舞剧《永乐未央》在北京首演。这部剧通过跨越七百年的时空对话,将永乐宫20世纪50年代整体迁移这一世界文物保护史上的奇迹搬上舞台,以独特的“古今同映”叙事模式,让元代建造者与当代文保工作者实现了一场震撼人心的隔空对话,让观众在欣赏舞台艺术作品之美的同时,感受文物保护者的初心与使命,激发全社会对文化遗产的热爱与守护。

永乐宫,创建于公元1247年,从动工到1358年纯阳殿壁画竣工,整个工程历时110余年,几乎与元代相始终,距今已有700多年的历史,是中国现存最完整的元代官式建筑群,因壁画闻名于世,与敦煌莫高窟壁画并称“双璧”。舞剧《永乐未央》将建造、守护、传承的精神脉络贯穿全剧始终,从元代工匠历时110年修建永乐宫,到20世纪50年代文保工作者克服重重困难完成整体迁移,再到当代人对文化遗产的保护传承,作品始终坚守着永乐宫的文化内核,“天人合一”的宇宙观、“万物归元”的哲学思想、“守岁华,共丹青”的传承精神,这些核心文化要素都得到了忠实呈现。

在当代舞剧创作中,文博题材已成为热点。从《五星出东方》到《只此青绿》再到《赵氏孤儿》,国家级院团的标杆之作引领“文博舞剧”蓬勃发展。地方院团亦积极跟进,湖北《乐和长歌》、浙江《一扇百年》等作品,均以文化遗产保护与传承为核心,丰富了题材版图。“古今同映”的叙事方式是《永乐未央》这部舞剧最突出的特色,时空交错设计打破了传统戏剧的线性叙事模式。两个平行时空的同时呈现,不仅增加了舞台的视觉冲击力,更深化了作品的文化内涵。通过元代建造者与当代文保人的对话,展现了中华文化传承的连续性,为新时代文博题材舞剧创作提供了宝贵经验。

《永乐未央》在这一创作潮流中展现出了独特的创新价值,作品以20世纪50年代永乐宫迁建为叙事主线,在跨越七百年的时空对话中,深入挖掘永乐宫乃至三晋大地“古建、壁画、琉璃、传承”四重维度,引领观众体悟永乐宫无与伦比的艺术魅力,与中式美学同频共振,以舞台艺术叩响文化遗产的现代回音。这种对中华优秀传统文化的创造性转化和创新性发展,正是文化自信在新时代的生动体现。

主创团队将永乐宫壁画“以线为骨”的艺术精髓转化为灵动舞姿。舞者身穿薄纱长裙,衣纹线条如行云流水,有“曹衣出水”式的贴身衣褶,并以身体和足尖勾勒壁画线条,同时展现出“吴带当风”之感,仿佛参透了唐代画家吴道子的画风。虚实交错间,今人与古匠完成了一场跨越七百年的笔谈。这种将静态壁画转化为动态舞蹈的创新表达,让古建榫卯的智慧与琉璃的光彩在舞台上流动起来,再配合山西民间器乐,搭配笙管乐,用呼胡、二弦、鼓板、饶钹等伴奏,实现了国宝从“静态展览”到“动态活现”的惊艳蜕变。

同时,古建道具呈现与舞蹈语汇相融合,榫卯元素紧扣“迁建”主线,成为连接古今的叙事纽带。道具的艺术化呈现承

(作者单位:中央文化和旅游管理干部学院)

载了双重文化寓意。一方面,以榫卯结构的精巧呈现,象征永乐宫古建七百年不倒的工匠精神,呼应元代建造者立观度人的宏愿,引导众生向善、获得精神超脱的使命。另一方面,通过当代舞者与古建榫卯的互动,隐喻文化传承如榫卯般“无缝衔接”,如青年迁建者群体舞段中,众人通过默契的托举、拼接式动作,再现迁建时场景。展现当代建筑师与古代迁建者的“心神交汇”,暗合榫卯时空咬合的象征意义,更好诠释了中华文脉的延续性。

舞剧融合现代视觉与传统美学,将文物古建化为肢体诗篇,构建时空同频的舞台语汇。舞美设计将“优美”二字诠释得淋漓尽致,完美承袭了《只此青绿》风格中那份独特的东方美学意蕴。多媒体设计运用先进的数字技术,让永乐宫藻井造型配合舞者在舞台上精美呈现,如“藻井群舞”段落,舞者以错落有致的起身、旋转、叠臂动作,模拟斗拱层叠交错的形态,配合光影变化,营造出神秘深邃的文化意境。舞美设计对永乐宫建筑元素的舞台化呈现,让观众仿佛置身于真实的永乐宫中。让《朝元图》的玉女仙班实现“真人+虚拟”的全景呈现,展现了气势磅礴的神像场景,极具视觉冲击力,传统文化正以更鲜活的姿态融入当代生活,实现了壁画、古建美学与舞蹈艺术的创新融合。

在文旅融合方面,舞剧《永乐未央》展现出了巨大的推动作用。以舞台艺术为传播载体,让更多人了解芮城、读懂运城,亲身感受这片土地上文化遗产蕴含的磅礴力量。同时,永乐宫景区通过创新互动体验丰富文旅内涵,推出永乐朝元、八仙迎宾、唐僧绢花等特色互动表演,邀请游客化身元代画师,在沉浸式参与中深度领略传统文化的独特魅力,吸引众多外地游客到永乐宫打卡,带动了当地文化和旅游产业发展。从而让沉睡的历史文化,收藏在禁宫里的文物,陈列在广阔大地上的遗产、书写在古籍里的文字都活起来,共同谱写中华文化新的辉煌篇章。

从文化遗产保护与传承的角度来看,舞剧《永乐未央》是成功的,其成功不仅在于艺术表现形式的创新,更在于对中国文化遗产永乐宫文化内涵的深度挖掘。作品通过“天人合一、神俗共治”的恢宏艺术空间展现,通过“翩若惊鸿,婉若游龙”的舞蹈艺术语言表述,深刻诠释了道教文化万物归元的思想与“一气化三清”的宇宙观,让观众在欣赏艺术之美的同时,感受到了古典哲学思想与文化艺术的博大精深。舞剧《永乐未央》的创新性探索,深入挖掘传统文化精华为思想内核,以现代科技作为创新表达途径,照见文物守护者的赤诚初心,守护传承文化遗产的历史使命,充分表明文化遗产的保护不是固态的、静止的,其与多种艺术形式、科技手段的创造性融合、创新性发展,是保护与传承的最佳手段,能够更好地激活文化遗产,坚定文化自信,为弘扬中华优秀传统文化、铸牢中华民族共同体意识注入更为深沉而持久的能量。

(作者单位:中央文化和旅游管理干部学院)

(上接5版)

驹父盨盖(图2)

西周晚期

1974年陕西省咸阳市武功县出土

武功县文物管理委员会藏

驹父盨盖内铸有铭文82字,记述了驹父受命出使淮夷,大小诸邦无不贮积财物,顺从王命,交纳贡赋。驹父与高父返回上蔡时做此器。此器反映了西周晚期周王朝与淮夷的关系,也间接说明蔡国在镇守南境的重要地位。

第二单元 联姻结盟 权宜图存

西周时期,蔡国经济社会相对稳定,但随着周王室衰微,加之地理位置特殊,蔡国成为诸侯争霸的焦点。为谋求国祚绵延,蔡国通过灵活多变的外交策略,时而依附强邻以谋自安,时而联姻结盟以固邦交,奋力在困境中开辟出路。这种权宜之计,虽一定程度上保障了国家的短期利益,但也反映了小国在强权政治下的无奈与困境。

垂鳞纹壶(图3)

春秋早期

2006年河南省上蔡县蔡国墓地29号墓出土

河南省文物考古研究院藏

子口微内敛。壶体敞口,平沿较宽,微内斜出尖唇,长束颈鼓腹,大圈足。颈上部饰一周浅地波带纹,颈下部饰一周横“S”形云龙纹。腹部上中部饰宽体鳞状纹。圈足饰一周横云纹。此壶造型承袭西周旧制,纹饰为春秋时期常见,具有浓厚的中原文化特色。

兽耳熊足舟(图4)

春秋时期

河南省新郑市李家楼郑公大墓出土

河南博物院藏

通体呈椭圆状,敛口,微鼓腹,两长边各有一兽首状耳,圈底。下有四个熊状矮足,通体素面。蔡国与郑国地理位置相近,且均为姬姓诸侯国,两国在春秋时期的关系复杂多变,既有合作也有冲突。蔡国曾多次参与针对郑国的军事行动,如“繻葛之战”“东门之战”“鲁宋伐郑”等;郑国也曾拉拢蔡国,使其成为盟友,共同抗楚。蔡国与郑国的冲突更多是出于地缘政治的压迫,而非蔡与郑的直接矛盾。

蔡侯班戈(图5)

春秋时期

河南省南阳市商贸中心27号墓出土

南阳文物保护研究院藏

胡上描金铸铭2行6字“蔡侯班之用戈”。《左传·昭公十一年》:“三月丙申,楚子伏甲而飨蔡侯于申,罪而执之。夏四月丁巳,杀之,刑其士七十人。”公元前531年,楚灵王以灵侯弑父之名诱杀蔡灵侯于申(今南阳)。蔡侯班戈的出土印证了这段历史。

下篇 多元合流

春秋初期,蔡国保持相对独立,尚能联合其他诸侯阻抗楚军北上。春秋中期,随着江汉流域楚国势力的强盛,抗楚联盟被瓦解,楚军大步挺进中原。特殊的地理位置使蔡国成为楚国北进的重要目标,蔡国屡受楚军侵扰,他们一方面依附楚国以求自保,一方面积极寻求摆脱楚国控制的方法,利用外部机遇,与晋吴等国合作,试图借助他国力量与楚抗衡,但却未能对楚国形成有效的打击,蔡国在夹缝之中顽强求存,最终被楚所灭。

蔡国存续期间,与周边各国尤其是楚国有着广泛的文化交流,其文化与中原文化、楚文化、吴越文化等相互影响、相互融合,为中华文化的丰富和发展做出了重要贡献。

第一单元 复都新蔡 依附抗衡

公元前531年,楚灵王派公子弃疾围困蔡国,蔡国灭,公子弃疾任蔡公,管理蔡地。公元前529年,楚平王即位,为安抚诸侯,平息楚国的内忧外患,扶持蔡景侯少子庐复国,即蔡平侯。平侯复国后,认为新蔡地理位置优越,且靠近楚国,便于与楚国进行交流和合作,迁都吕地,即新蔡。此次复国,实为楚对蔡的一种政治监控,楚国以此将蔡国牢牢掌控在自己的势力范围内,蔡国彻底沦作楚国的附庸,成为楚国北向中原的门户。

弃疾簠(图6)

春秋晚期

河南省南阳市西关出土

南阳市博物馆藏

盖和器身内均铸有铭文,内容相同,共计12字,铭文为“楚子弃疾,择其吉金,自乍父簠”。一说此器为楚平王(弃疾)称王前的自作器,一说为楚王孙弃疾(楚庄王之孙,公子追舒之子)自作器。

酓仲姬丹盘、匜(图7)

春秋晚期

河南省南阳市淅川县下寺春秋墓出土

淅川县博物馆藏

盘、匜器底正中均有篆书铭文7行34字,根据铭文可知该器是蔡侯为酓仲姬丹所作的媵器,反映了蔡、楚两国的姻亲关系。

蔡公子义工簠(图8)

春秋时期

河南省信阳市潢川县高稻场出土

河南博物院藏

盖缺,器身呈长方形,两侧附有一兽形耳,足作曲尺形,通身饰蟠虺纹。盖内铸有铭文2行8字“蔡公子义工作父簠”。此器应为蔡国东迁下蔡之前都新蔡时的遗物。

第二单元 迁都下蔡 亲吴避楚

为摆脱楚国的牵制,蔡国逆境中寻找突破,借吴国兴起之势,转而依附吴王。公元前506年,蔡国参与吴国伐楚战争,攻入楚国郢都,自此与楚结怨。公元前497年,楚国率军攻蔡。公元前493年,蔡国迁都州来,即下蔡。此次迁都,标志着蔡国从依附楚国转向依附吴国。

蔡迁下蔡后,蔡国也只是吴国抗楚的重要前沿阵地,

蔡下蔡后,蔡国也只是吴国抗楚的重要前沿阵地,

蔡下