

以中国美学,向世界讲述中国故事

——专访杭州亚运会开闭幕式副总导演崔巍

■本报记者 俞越

杭州亚运会正式闭幕了,从开幕式的热情相迎,到闭幕式的依依惜别,两场文艺汇演里,独具的杭州韵味,优秀传统文化与现代数字科技的和谐共生,给人留下了深刻的印象。

这一场场精美绝伦的表演,是一个时代的缩影,蕴含着导演团队三年来的心血,是为杭州而创作,也是和与时俱进的杭州共同的创作。

本期,我们专访全国政协委员、杭州亚运会开闭幕式副总导演、杭州歌剧舞剧院院长崔巍,深入聊一聊她所表达的中国式美学、中国式哲学。

杭州味的“中国式美学”

从震撼世界的2008年北京奥运会开闭幕式,到2010年上海世博会“走进世博”启动仪式文艺晚会,2016年G20文艺晚会,再到2018年,雅加达亚运会闭幕式接旗仪式的“杭州八分钟”,极其低调,也是“最会用舞台讲中国艺术故事的导演之一”的崔巍,她从不缺席向全世界展示中国艺术魅力的高光时刻。此次,她也作为亚运会开闭幕式主创团队成员,代表和执导着国家“审美输出”,在这个世界级的大型舞台上,奉献最能代表中国,并影响世界的舞台时刻。

对于刚刚结束的杭州第19届亚运会开幕式,不少人赞扬“是真正向全世界展现了一场技术与艺术完美结合的盛会”。有网友留言评价道:“东道主中国以绵延五千年的文化印记,向八方宾朋展现一场体育盛会如何牵手‘中国式浪漫’,创新中彰显文化自信。”崔巍也坦言:这是大型广场开幕式创作中技术与艺术结合最完整、最紧密的一场演出。

山水与竹影,拱桥与街亭,大江与溪流,这些意象是中国古典山水画中的常客,也是崔巍舞台上的常客。对于此次文艺表演中的,自然也用了这些元素,但如何用“杭州”的方式表达,经过了深思熟虑、多轮脑力碰撞后的结果。

“因为此次亚运会在杭州举办,良渚、大运河、西湖、荷花、桂花等有杭州印记的文化符号是意料之中的选择,但如何以出人意料的形式表达,令人耳目一新?”在崔巍看来,“内核”比技术手段更重要,因此在内容的选择上,主创团队从自然景观出发,结合杭州这座城市的特色,再寻找可以引发大家共鸣的点,跟“剥笋”一样,层层递进。

开幕式上,一首《梦想天堂》让众多杭州人泪目,这首传唱了30年的歌,跨越了时间,不分男女;《忆江南》是具有江南风格的新概念越剧,悠扬之音与婉转之腔相得益彰,展现独具地域风格的杭州韵味与浙江旋律。“是没有其他歌曲选择了吗?不是的,这是杭州人集体的情感共鸣,且歌中表达的住在天堂,对美好生活的向往是中国人,乃至亚洲人民的共

同愿望,”词意优美,旋律悠扬,配合美轮美奂的舞美,艺术的表现形式和内容高度统一。

此外,我们也看到了运用了3d技术的拱宸桥,让现场的演员、道具,仿若穿越时空;看到上亿名线上火炬手汇聚而成的“数字火炬手”——弄潮儿,从钱塘江跨越到开幕式现场;从视觉、嗅觉气味方面等多方面,感受到杭州满城丹桂飘香、“金灿灿”的热情;看到绿色环保的数字烟花在空中绽放……

“国家的强大,民族的富强,给予我们自信、坦然、从容表达的底气;而杭州的自然之美、人文之美、历史之美,科技之美,赋予了我们创作无限想象的空间。”崔巍表示,目前已展现的两场表演选择以这样的形式,讲述这样的故事,是天时地利人和的结果,与杭州这座城市密不可分。

“于无声处”的自信表达

开幕式后,“中国式美学”这一词汇高频出现。

什么是中国式美学?是大气磅礴,也是柔美浪漫;是“情”与“景”的欣合和畅,是在空无的境界中,寻找灵魂的相貌。

杭州、浙江,作为江南文化的代表之一,在此次亚运会里,以东方美学与国际视野的交融与共生,舒展中国式现代化的壮丽图景;以中国风范与亚洲风情的辉映与对话,让人类命运共同体美好愿景与中华民族伟大复兴的中国梦交相辉映。

“大家都知道钱江潮汹涌澎湃,此次我们没有用‘人海战术’表达钱塘潮的气势,而是用一支唯美双人舞,与潮共舞,展现人与自然的和谐共生。”这样的表达屡见不鲜。崔巍表示,主创团队希望以浪漫、优雅、唯美地、举重若轻地向世界展示杭州、浙江、中国自信、开放、包容的一面。

在此前的多场大型表演中,崔巍也一直坚持着这样的理念,在山水之间,把中国人的哲学思想体现出来。“我们过去总是盯着奖牌榜,生怕落后了,但现在,我们看到运动员们在赛场上肆意挥洒汗水、展示自我风采,观众也更享受比赛的过程。这是国家发展带给人们的自信自强。对于艺术亦是同样的道理,我们经过如此多国际舞台的历练,已经不会安排必须这样必须那样,或者做一种口号式的表达,而是追求更艺术的表达,”她表示,艺术真正的魅力在于润物细无声中触摸到人的内心。

崔巍感慨道,正如此次比赛场上的BGM(背景音乐)给人带来的惊喜,虽然会很“来事儿”,但也分外妥帖,看到年轻人具有新时代活力的同时,也见到了他们的大局意识、荣誉感,看到了祖国未来的希望。“现代年轻人眼界开阔,见多识广,我们也需要努力去追赶他们的审美,引领他们的审美。”

副总导演崔巍(女,左起第5位)在亚运会开幕式排练现场

崔巍(图左一)与张艺谋在2008年奥运会开幕式现场

G20杭州峰会文艺晚会《最忆是杭州》表演现场