

彩陶，在舞蹈，在燃烧

——观舞随记

◆ 王海燕 ◆

夜色渐稠，从群星剧场走出，看见西宁广场上消夏的人们还三三两两在幽暗的灯光下转悠，四周高楼上灯火闪烁迷离，如悬浮在空中的另一条星河。恍惚感觉，我是一条远古彩陶盆里的鱼，游进了二十一世纪，游进了一座现代化的城池。在时光魔法师手中，一切都变幻不定，连那城北的丹崖也会一会儿闪出一尊石佛，一会儿耸起一座赭色城堡，而那条穿城东去的湟水涛声依旧，还偶尔哼起彩陶古老的歌谣……

追随着那位手持陶罐的现代舞者，大幕徐徐开启，瞬间穿越时光隧道，我就站在了数千年前的湟水岸边，一幕幕远古先人的生活图景豁然眼前，我听见沉闷的虎啸，凄厉的鹰笛和狩猎的呼号，撼人魂魄，炙烤的焦香、兽皮温暖的腥臊以及各种草木野果的清香萦绕、充溢鼻端……

这是一出以彩陶为载体、为轴心，以泥土与火焰为灵魂的舞蹈诗剧——《神农河湟·彩陶神韵》，诗意地再现河湟文明曙光初临时刻，讴歌古羌族群冲破鸿蒙、追逐梦想、创造新生活的照亮河湟星空、永不熄灭的精神烟火。

那位仪表端庄凝重的女族女首领，手持牛首图腾从山间走来，观摩一场盛大的庆典，不知是抵御外敌入侵班师凯旋，还是一场收获丰硕的围猎，那野性的呼唤，山呼水应，如虎啸鸣，如鹰唳号，惊天动地。我恍惚看见传说中的西王母或那位踞西海而牧的万帐女王德钦旺姆，还有那位带领先民走出混沌的神农，据说是他最早从泥土与火焰中发现了陶器。是新石器时期吧，那一定是先民至高无上的男神和女神。

其时，进入温润暖和的河湟谷地的先民，已经开始了定居生活，也许是来自泥土的馈赠，也许是来自火焰的启示，一团泥在一双手中成形，在一粒燧火中升华，照亮了远古历史幽暗的天空，也必将穿透时间坚硬厚重的壁垒，照进遥远的未来。

篝火在湟水波涛上跳跃，星星在墨蓝的天空里跳跃，杭育——杭育……一队披兽皮、着草裙的人临水踏歌起舞，被熊熊篝火投射进湟水的波心里。

不知什么时候，一只精美绝伦的舞蹈

盆诞生在河湟谷地，曾盛放过湟水、星星、月亮、鱼儿、青蛙许多梦幻，走过了千年复千年，好似一朵巨大的赭红色莲花，开放在今夜一座舞台的中央。窑火通红，星光闪耀，莲花绽放，每一叶莲花瓣上是五位联手起舞的舞者。我曾在一篇写柳湾彩陶的随笔中写到过——

制作那个舞蹈盆的则是一位富有诗意的制陶工匠，那临水踏歌起舞的旋律回响至今，使人容易联想到柴可夫斯基的《天鹅湖》和湖边翩翩起舞的四只小天鹅，优美，轻盈，欢快，奔放。而舞蹈盆中的优者是三组五人，学者说舞者臀部那物件是尾饰，可能与图腾崇拜有关。这是数千年前河湟先民歌舞的珍贵留影，神秘，浪漫，灵动，鲜活。

夜晚，鬣狗在远山嚎叫，湟水鱼在水中巡梭，晚霞映红了河流，河岸边一处处猩红的篝火升起来了，一些部落的人们围火烤吃食物，然后载歌载舞，直至篝火熄灭，银河低悬，人们陆续回到各自的巢穴里去了。而一个制陶的工匠望着远去的湟水，望着星空，刚才被篝火映照得热烈奔放的舞蹈仿佛还在眼前晃动……于是，不久后标志着彩陶文明的代表作舞蹈盆诞生了。它有着红黏土之胚胎，湟水之魂魄，古木火之丰采。一道古老文明之光，照亮了河湟谷地。

又一个夜晚，人们围坐在舞蹈盆前，你摸摸，他瞅瞅，欣喜地谈论着这件美丽精致的陶盆。注入盆中的清水，倒映着舞者，构成一幕水边起舞的生动画面，妙趣横生。有人晃动了一下陶盆，舞者有了欢快的动感，愈加栩栩如生，动人情肠。于是，一场娱神欢爱之舞翩然而起，像陶盆上点缀的蛙纹一样源源不断，预示着一个古老部族延绵不绝、穿越时间的旺盛生命力。

炮制了那个裸体人像壶的人，一定是个饱含情趣和奇思异想的先生，他是陶匠中的毕加索，一团泥在他手中阴阳交合，左右转挑，诞生了一个神秘的器具，是对神秘生命的膜拜，还是一时兴起的大胆独创，直教数千年后的人们仍然兴奋不已，想入非非……

三四千年前的太阳照着制陶者们。河

湟谷地，气候温润，草木茂盛，如果不是雨季，湟水清澈见底，野鸭逐波，裸鲤戏浪。他已经做好的许多陶坯在阳光下熠熠闪亮，空气中弥漫着烟火与泥土的气息。现在，他们正在持弄着陶泥，有时目光离开陶坯，看着远处几个抱着陶罐的女子走过。那是一个个长发及腰，皮肤闪亮，体态优美的女子。她们的鬓角插着一朵野菊花或龙胆花，她们的陶罐里盛着的也许是清凌凌的湟水，也许是青春骚动不羁的梦想……反正那是远古阳光下一个十分诱人的场景。制陶的艺人灵感勃发，一只只具有创世意义的舞蹈盆、裸体壶、蛙纹瓮……相继应运而生。这些陶罐在他们身后几千年，经历过风雨晦暗，山河板荡，又被二十一世纪同样的阳光再度照亮。

湟水在这座城市的北边依旧流淌，我听见黄土深处彩陶流淌——湟水，湮过彩陶的双耳/隐约漂来，三千年前的蛙歌/一些被打破了，可能是汉水的姑娘和一声哎唷以及那个神秘时刻，都封进泥土/还有那么多生命之陶，在无边无际的暝暗里/在骷髅的眼洞前，开着沉思的花朵……

那是一朵朵劈啪作响舞动的火焰，那是一个个生命萌动的符号或居所。热烈曼妙的火之舞掀起了彩陶神韵的一个高潮。一只只滚烫的彩陶正在火焰中孕育、分娩、生长，繁衍千年。我总是隐约看见隐身于陶罐的火焰，为昏暗的夜投进一缕缕亮色，我总是听见那陶土的低吟从大地深处传来，带着先人温热的气息……

我不就是一只土陶吗！饮着这母乳一样的湟水，吃着黄土地上的五谷杂粮。我来自于土，最终回归于土。我也听见过火的启示，感知过泥土的智慧。我从星宇间寻找神的踪迹，从水波、蛙鸣里寻找生命的渊源，从一草一木里寻找敬畏……

投影幕布上是浩瀚星河，那位孤独冥想的舞者仰望着，一些彩陶化作醒目的符号，殷红的火，太阳鸟，蛙，月亮……融入璀璨星光，在历史的天空上熠熠闪耀。

湟水依然流淌。我从远古的陶盆里返还，跟着那位现代舞者。我蓦然发现在这座西部城市的星图里，彩陶，在舞蹈，在燃烧……

让河湟泥土焕发出新的生机

——观原创舞蹈诗《神农河湟·彩陶神韵》有感

◆ 董得红 ◆

幕布徐徐拉开，在雄浑的诗朗诵和主题曲的旋律中，出现了生活在河湟流域的远古先民们在这片土地上辛勤劳作、繁衍生息的场景。手捧彩陶的演员反复出现在舞台。

在河湟流域，古老的彩陶流成了河。陶是人类在长期的生产生活中，在对泥土不同环境中的认识比较和对日常生活的一次偶然发现，在双手的摆弄下，土、水、火交织在一起，发生物理和化学反应，实现质的转换。从泥土的烧制开始，人类认识到自身创造万物的非凡能力。在满足了基本的日常生活需求后，人们开始了更多对美的追求，这是一种高级的精神需求，随着人类审美水平的不断提升，开始激发出更多的想象，他们用随处可见的泥土，按照自己的想象，烧制出许多有创意的陶器，在这些陶器的外表、口沿、内壁画出系列彩绘。一代代先民们，他们内心的喜悦和伤感，梦想与幻灭，通过线条和符号组成的各种各样的陶画，流淌成一条情感的河流。

演员们以优美流畅的舞姿线条和舞台画面，刚柔并济的动作转换，铺展出一幅如梦如幻的河湟流域生活画面。流动的河湟水，捧在先民手中的彩陶，是一次原创文艺作品对河湟传统文化创造性转化、创新性发展的生动实践，通过如诗如梦、多姿多彩、绚烂华丽的音舞创作表演，将传统的音乐、舞蹈与现代审美理念巧妙结合，以彩陶制作为情感叙事的核心，通过舞蹈诗的形式展现了一幅绚丽多彩的艺术画卷，阐释河湟文明连续性、统一性、创新性、包容性的特点，给人丰富奇妙的感官享受，深厚美好的心灵滋润。

一幅幅生动的舞台画面再现了古代先民们制作彩陶的全过程。看到母亲给孩子传授彩陶技艺，看到孩子将手中的泥团捏制成陶罐，彩陶制作艺术薪火相传，我不仅回想起少年时代和伙伴们到位于湟水南岸的故乡河滩边挖上红胶泥，在庄廓院的台沿石上反复揉搓，为防止开裂，将废弃的作业本纸撕碎后和入红胶泥，再揉搓均匀，母亲就教我们控制坛坛、罐罐、碟碟和碗碗，还有各种玩具。

无独有偶，在20世纪80年代初，实行土地联产承包制后，村民在我曾经放牧羔羊的东山坡根修建打麦场时，挖出陶罐，后经县文物管理部门考察挖掘，发现残墓5座，清理棺椁葬1座，出土双耳罐等文物，考证明确为卡约文化遗址，纳入县志。不论古代河湟人，还是当代河湟人，都与泥土和彩陶有着千丝万缕的联系。

没有旁白，没有解说，舞台上演员们通过肢体语言把古代先民们制作彩陶，用火熏陶，用火洗礼，演员们用优雅的舞姿和深情的表情，把用一团烈火熏烤彩陶的意境表达得淋漓尽致。那象征火的舞姿在舞台上消失，却在观众的心里一直在燃烧。在长达千年的时间里，一件件彩陶在炙热的火焰中诞生。火，让河湟泥土焕发出新的生机，

整整一个小时的演出结束，夏日西宁的夜空凉风习习，我步行着回家，想在这繁华的都市里找一方属于自己的时空，回想刚刚看完的演出。作为土生土长的河湟人，我对这片湟水滋养的黄土地有着浓厚的感情，独自行走在湟水谷地的夏夜里，仿佛自己在与远古先民们共舞，与先民们用河湟谷地的泥土一起制作彩陶。

“舞韵千年再现彩陶文明”

——评《神农河湟·彩陶神韵》

◆ 王海龙 杜亮 ◆

《神农河湟·彩陶神韵》是一部讲述中华古老河湟千年文明的大型原创舞蹈诗。全篇通过丰富的舞蹈语言、声光效果和音乐呈现，再现了黄河流域先民丰富多彩的历史和文化，赞颂了中华民族的坚韧与智慧。该舞蹈诗创作背景是基于习近平文化思想理论，尊重和继承优秀传统文化的同时，注重文化创新，推动文化事业和文化产业发展。《神农河湟·彩陶神韵》其内容叙事取材河湟古文物，杂糅上古昆仑遗风，具有极强的历史文化价值。舞蹈诗以黄河中上游的先民制作的彩陶为切入点，通过艺术手法再现了人类早期文明的生活、劳动和精神面貌，突破了博物馆式的“静态”保存，以舞蹈艺术形式进行“活态”表达并再现于当代。

彩陶作为河湟文化的重要代表，记述了先民们对美好生活的追求和对自然的敬畏。创作者通过考古资料，系统梳理了这一时期的文化元素，将其与现代编舞相结合，巧妙地再现了这一重要历史时期。这文本再造的方式不仅让观众重温了祖先的智慧与创造力，也督促我们更加珍惜和传承中华文化的卓越成就。

舞蹈诗的主题内涵深刻，充分展现了中华文化的博大精深。她不仅仅是当代艺术对古代生活的再现，更是艺术哲思对人类文明起源的追溯。创作者通过舞蹈元素传达了三大核心主题——自然与人类和谐

共处、劳动创造幸福以及对祖先智慧的崇敬。在舞台上，舞者们用优美的肢体语言表现出人与自然的互动、合作与依存，展现了先民们通过劳动战胜自然、创造美好生活的历程，将那些原本记述在彩陶上的历史符号进行活化且在翩翩舞姿下再现千年的琳琅胜景。整部作品在情感上也满溢着创作者对祖先智慧的敬仰，对生命力量和人类创造力的讴歌。

作品艺术表现形式新颖独特，令人耳目一新。在舞台审美设计上摒弃浮夸、矫饰而追求素朴拟真，使观演者通过表演窥见先民社会的精神世界和审美观念，连接过去与现在力求传递真实的文化意义和思想价值。舞蹈将背景与人物、道具有机融合，创造出既具有历史质感又充满现代审美的艺术效果。例如，舞台上通过展现大型的彩陶纹盆，可以将观众带回古代的彩陶作坊，感受到先民们在泥土中创造艺术的场景，诉说了一个水与土的生命故事。音乐创作方面既保留了古代音乐的韵味，又增添了现代感和动感。打开了“古”与“今”的交融，开启“古今对话”以跨越时空的多维艺术形式为观众献上一场乐舞的视听盛宴。

在舞蹈编排上，《神农河湟·彩陶神韵》创新地融入了古典舞、民族舞和现代舞等多种元素，形成了独特的艺术风格。舞者们的肢体动作既有古典舞的优雅，又有现代舞的力度和爆发力，充分展现了中华文

化的多样性和包容性，体现了中华文明延绵不绝的历史发展韧性。整体编排紧凑流畅，舞蹈段落之间过渡自然，节奏明快，观众在视觉和听觉上都获得了极大的享受和满足。

《神农河湟·彩陶神韵》不仅是一部艺术作品，更是一部生动的历史文化教材。作品让观众特别是年轻一代，得以直观了解 and 感受中华文明的起源、发展和辉煌。这对增强民族自豪感和文化认同感具有重要意义。舞蹈诗通过艺术表现形式，将这些珍贵的文化元素展现在世人面前，唤醒了公众对历史文化的传承和对身边文化的保护意识，也激发了学术界对彩陶文化的进一步研究。

“让传统文化在现代社会焕发出新活力”这一时代呼声，唤醒了青海历史文化的记忆，这部《神农河湟·彩陶神韵》舞蹈诗的诞生恰好回应了这一时代的呼声。“讲好中国故事”，以中华优秀传统文化向度关注青海历史文化记忆，强调“古今对话”功能，以其为镜进行古今对比参照的同时将乐舞文本叙事的人文情感表达与中国式现代化社会发展精神建设结合起来。作品不仅具有极高的艺术价值和审美价值，还体现出中华文化的传承和时代精神。具有弘扬文化自信、铸牢中华民族共同体意识等文化效能，对中国式现代化进程的建设，尤其是精神文明建设起到“古为今用”的话语赋能。