

丝路回望 釉见敦煌

——敦煌艺术的当代转译

□ 王菲扬

很多人提到敦煌,首先想到的是飞天、壁画、彩塑。然而敦煌的伟大之处,并不仅在于保存了七百三十余座洞窟、数万平方米壁画与两千余身彩塑,更在于它所蕴含的文明创造力至今仍被不断激活。

自公元四世纪以来,丝绸之路不断将印度、中亚、波斯及中原文化汇聚于敦煌,孕育出独特的多元文化。不同民族、不同宗教、不同艺术传统在这里相遇、融合,最终形成具有中国精神、中国气派的敦煌艺术。因此,敦煌所见证的,不只是艺术的发展史,更是一部中华文明不断吸收、融合、创新的发展史。

2026年7月至9月,由江西省文化和旅游厅、甘肃省文化和旅游厅、敦煌研究院联合主办的《丝路回望·瓷上中国——釉色里的敦煌》陶瓷文化主题特展在甘肃省博物馆面向公众开放。展览汇聚了国内外69位陶瓷艺术家的99件(组)作品,以瓷板画、陶瓷雕塑、影像装置等多种媒介,共同回应敦煌这一延续千余年的文化命题。

在纪录电影《瓷上中国:釉见敦煌》的拍摄过程中,我们两次进入甘肃省博物馆展厅。第一次聚焦作品本身,第二次则更多观察观众与作品之间的关系。当镜头在不同空间之间不断切换时,我越来越意识到:这场展览所探讨的,并非敦煌文化如何被复制,而是它如何在当代持续生长。

如果说敦煌代表着中华文明绵延千年的伟大创造,那么今天艺术家所面对的,已不是如何忠实再现敦煌,而是如何在新的时代、新的材料和新的艺术语言中,与敦煌重新建立联结。

二

以下将以本次展览中范敏祺领衔创作的《釉见敦煌》系列作品与大型空间装置《瓷窟·敦煌莫高》为切入点,讨论敦煌艺术的当代转译。所谓转译,并不是把文化从一种媒介机械地复制到另一种媒介之上,而是在理解原有文化精神的基础上,以新的材料、新的技术和新的艺术语言回应今天的问题。

《釉见敦煌》并没有复制敦煌壁画的视觉形象,而是以高温颜色釉丰富的色彩语言、肌理语言和抽象构成语言,重新诠释壁画的色彩关系、矿物肌理与空间节奏。作品的釉层并非均匀覆盖,而是在高温烧制过程中形成厚薄交替、流淌交融的层次。青绿、赭红、土黄、石青等色并非平面涂绘,而是在窑变过程中自然渗化、层层叠映,形成近似矿物风化后的肌理。部分釉面在高温窑变过程中形成起伏、鼓胀、层叠,在光线映照下营造出近似敦煌壁画开片、空鼓、起甲般的视觉效果。这种不可完全预设的生成过程,使陶瓷既保留了材料自身的生命力,也回应了敦煌壁画历经岁月沉积所形成的时间质感。

《瓷窟·敦煌莫高》则更进一步。它并未照搬任何一座现存洞窟,而是以莫高窟空间结构为基础,用陶瓷重新组织主壁、东壁、西壁、窟顶与观展动线,建构出一个可进入、可观看、可体验的当代艺术空间。随着观众缓缓行进,对洞窟尺度、壁面转折与顶面结构的感知不断变化,釉面的光泽也因视角与光线呈现出不同层次。当观众步入《瓷窟·敦

煌莫高》内部,观看方式也随之改变,人不再站在作品之外,而成为空间叙事的一部分。艺术也不再停留于平面的图像,而重新回到人与空间、人与历史、人与文明的关系之中,建筑、彩塑、壁画、光线与空间共同构成了一个艺术整体。人在洞窟中所获得的体验,不再只是观看一件作品,而是进入一个完整的精神世界。

然而,敦煌真正令人震撼的,并不仅仅是图像,而是时间。今天,当人们走进莫高窟,首先感受到的往往不是某一幅壁画,而是整个洞窟经过一千六百多年岁月积淀所形成的历史质感。崖壁的起伏、矿物颜料的层次、岁月留下的斑驳痕迹,以及光线在空间中的缓慢流动,共同构成了敦煌艺术不可替代的审美经验。两组作品的艺术家并没有试图复制敦煌壁画,而是借助高温颜色釉重新回应敦煌艺术所蕴含的时间意识。高温颜色釉与敦煌壁画,两者都以矿物材料为基础,都在时间与材料变化的共同作用下形成独特肌理,并保留着材料自身参与创作的痕迹。不同的是,敦煌把岁月沉积于崖壁,陶瓷把窑火凝固于釉面。

展览中的另一组作品,则回应了散藏于英国、法国等海外机构的敦煌绢画。这些作品借助高温颜色釉这个媒介获得了新的艺术表达,也重新进入当代中国陶瓷艺术的文化语境。这种创作所回应的,不仅是敦煌艺术的图像记忆,更是一段跨越时空的文物漂泊与文化寻根的历史对话。

三

《丝路回望·瓷上中国——釉色里的敦煌》陶瓷文化主题特展并不仅仅是敦煌图像的转译,更是敦煌艺术关于时间、材料与创造精神的转译。纪录电影《瓷上中国:釉见敦煌》的拍摄,也让我对这种关系有了更加直观

的理解。

不久前,我们先后拍摄了景德镇、莫高窟、鸣沙山、阳关、雅丹以及甘肃省博物馆。镜头不断游走于不同景观之间,那些历经千年沉积形成的矿物肌理,在不同光线下不断呈现出新的层次。一个月后,当镜头再次推近《釉见敦煌》的釉面时,我惊讶地发现,窑变形成的流淌、结晶与火痕,同样具有一种近乎自然生成的时间感。

当然,两者绝不能简单等同。一个属于不可移动文物,一个属于当代艺术创作;一个经历了漫长历史,一个诞生于窑火瞬间。然而,它们都把时间留在了作品之中。对于电影而言,这种时间感很难通过一句解说词加以解释,却能够随着镜头缓慢移动,在光影变化之间被观众真实感受到。

当釉色回应壁画,当窑火回应岁月,观众所看到的,已经不仅是材料的转换,更是一种文化记忆在不同媒介之间的延续。从这个意义上说,《丝路回望·瓷上中国——釉色里的敦煌》讨论的,不是陶瓷如何表现敦煌,而是敦煌如何借助新的媒介继续生长。这也正是敦煌艺术当代转译的意义所在。

敦煌从来不是一座封闭的石窟,而是在不同文明交流互鉴中不断形成自己的艺术语言;景德镇也从来不是单纯的制瓷之都,而是在持续吸收不同文化、不断创新工艺与审美的过程中,建立起中国陶瓷艺术的世界影响力。如果说敦煌代表着中华文明在陆上丝绸之路的艺术创造,那么景德镇则代表着中华文明在海上丝绸之路的文化传播。一座城市因石窟闻名世界,一座城市因瓷器影响全球,两者相距数千里,却遵循着相似的发展逻辑。因此,《丝路回



望·瓷上中国——釉色里的敦煌》陶瓷文化主题特展真正连接的,不只是两座城市,更是中华文明两条重要的文化传播路径:一条是陆上丝绸之路,一条是海上丝绸之路。它们都因交流而兴盛,也都因创造而延续。

今天,当敦煌遇见景德镇,当壁画遇见陶瓷,这种相遇并不是两种艺术形式的简单叠加,而是两种文化传统之间的一次重新对话。也正因为如此,《丝路回望·瓷上中国——釉色里的敦煌》陶瓷文化主题特展所呈现的,不只是一场陶瓷艺术展,更是一场关于中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展的艺术实践。

当窑火照见敦煌,照见的不只是壁画与陶瓷的相遇,更照见了文明跨越千年的创造力。

(本文配图均为《丝路回望·瓷上中国——釉色里的敦煌》陶瓷文化主题特展展品,刘珊摄)



戏“聚”黄河 与光同行

□ 王一森

金城八月,黄河奔涌。兰州创意文化产业园A9寻光剧场内,中央戏剧学院小剧场话剧《庄周梦蝶》正式上演,皮影剪影与演员身段交织变幻,台下掌声潮水般涌起……不久前,以“与光同行”为主题的第三届黄河小剧场戏剧周举行。剧场外,等候观演的队伍蜿蜒至街角,巡游演员踩着高跷与观众击掌互动,光影与笑声相互交错。

全国精品与本土原创新作交相辉映

今年2月,中宣部等五部门联合印发《戏剧振兴三年行动计划(2026—2028年)》,明确提出扶持小剧场戏剧、培育演艺新空间、推动戏剧与旅游融合等重点任务,甘肃省随即出台专项任务清单,构建覆盖创作生产、院团发展、人才培养、惠民普及、产业融合的全链条体系,同步推行“一团一策”“戏剧+文旅”新业态培育、青年戏剧人才扶持等数十项具体举措。举办第三届黄河小剧场戏剧周,正是我省落实戏剧振兴规

划、激活小剧场新业态的具体实践,旨在以常态化品牌展演补齐西北地区小剧场发展短板,搭建起全国优质戏剧资源与甘肃本土戏剧力量深度对话的专业平台。

作为西北地区标杆性小剧场文化盛事,本届戏剧周规模与内容均实现升级。活动共集结包括中央戏剧学院、上海戏剧学院、乌龙剧团等国内戏剧顶尖院校与专业团队,以及甘肃本土团队共18家文艺参演单位,8部省外精品与10部本土剧目同台竞技,形成“全国顶尖院校精品+甘肃本土原创新作”交相辉映的格局。

组委会特意选定由中央戏剧学院创排、葛袁亮执导的《庄周梦蝶》作为开幕大戏,该剧取材于《庄子》经典典故,创新融合皮影艺术、传统戏曲程式、现场吟诵等东方美学元素,以虚实交织的独特演绎诠释物我合一的精神内核,恰好串联起三届戏剧周的发展脉络;蝶化意象呼应首届“破茧”的探索初心,庄周梦境契合第二届“以梦为幕”的创作理想,虚实悟道、向光释然的精神表达,与本届“与光同行”主题深度相融。

本届戏剧周剧目类型涵盖原创短剧、先锋话剧、沉浸式情景戏剧、亲子戏剧等多元品类,题材紧扣黄河文化、时代生活、人间温情,既承载国家级专业院团、顶尖艺术院校的成熟创作高度,也展现甘肃青年创作者扎根本土、观照时代的鲜活思考。上海戏剧学院《审头刺汤》《门·苍蝇》以先锋实验戏剧表达,在小剧场空间中营造出强烈的戏剧张力。广州空壳戏剧带来的治愈系双人话剧《你见过我的猫吗》成为戏剧周极具共情力的爆款剧目,剧目线上预约通道开放后迅速约满。全剧仅两名演员撑起完整叙事,一人饰演跨越数十年人生的女孩,一人演绎轮回相伴的猫咪,配合剧目首次登陆兰州,剧中还特意加入西北方言台词“凡事先放哈”,地道的乡音瞬间拉近与金城观众的距离。

在汇聚全国头部戏剧资源的同时,本届戏剧周注重扶持本土新生创作力量,集中展演一批甘肃省内青年编导、青年演员、新锐创作团队的原创戏剧作品。甘肃省文化艺术研究院出品的原创先锋喜剧《如意面馆》以兰州市井面馆为叙事载体,围绕一碗承载心愿的“如意面”,铺陈都市人关于爱情、职场、理想与现实的荒诞思考,将牛肉面这一兰州城市文化符号巧妙搬上小剧场舞台,字里行间藏着黄河岸边普通人的

生活百态。肢体剧《尘缘·好了》和《长袜子皮皮》《月理朵》等多元题材作品,让甘肃新生代戏剧创作力量站上专业展示平台。南方剧团的温情之作,与甘肃本土剧目的市井烟火遥相呼应,在黄河之畔完成了一场深情对话。

园区街巷同步开展《小王子》《仙袂云舞》等嘉年华巡游,演员踩着高跷穿梭于街巷,俯身与观众击掌互动,此起彼伏的欢笑声飘荡在微风中。戏剧周期间,还有外地游客将观剧纳入兰州避暑出行行程,在兰州平均停留时长超过两天。

本次活动搭建新媒体宣传矩阵,线上多平台协同宣传,推动戏剧文化全域破圈传播,几大平台累计线上浏览量超30万次,小红书相关话题浏览量超8万次,青年观众集中打卡分享名校剧目与本土原创作品;抖音话题播放量突破12万,剧目花絮、本土原创舞台片段、现场游短视频持续刷屏;官方公众号累计阅读量超3万次,深度解读剧目内涵与文化价值;视频号相关内容播放量达6万余次。立体化的传播矩阵,让西北小剧场艺术走出地域、走向大众视野,持续提升城市文化标识度。

多平台协同推动戏剧文化全域破圈

持续增长的线下客流,使戏剧周的跨区域文化辐射力大幅提升。戏剧周期间,主会场累计接待观众约3万人次,其中外地游客约占19%,一举打破本土文艺活动“圈内自赏”的局限。不少省外戏剧爱好者冲着名校精品剧目专程赴兰观演,还有外地游客将观剧纳入兰州避暑出行行程,在兰州平均停留时长超过两天。

本次活动搭建新媒体宣传矩阵,线上多平台协同宣传,推动戏剧文化全域破圈传播,几大平台累计线上浏览量超30万次,小红书相关话题浏览量超8万次,青年观众集中打卡分享名校剧目与本土原创作品;抖音话题播放量突破12万,剧目花絮、本土原创舞台片段、现场游短视频持续刷屏;官方公众号累计阅读量超3万次,深度解读剧目内涵与文化价值;视频号相关内容播放量达6万余次。立体化的传播矩阵,让西北小剧场艺术走出地域、走向大众视野,持续提升城市文化标识度。



小剧场话剧《庄周梦蝶》剧照 叶家铭

荟萃