

于音乐中完成一次文化对视

——原创音乐剧《凝望云冈》演出侧记

本报记者 赵永宏

古老的乐器演奏出永恒的旋律。

“五一”假期，原创音乐剧《凝望云冈》在大同大剧院亮相。该剧向观众讲述了一段因石窟缔结的千年情缘，一场跨越古今的深情凝望。一场从学术到艺术、从石窟到剧场、从剧场到景区的文化之旅也由此展开。

“这部剧让我看到了古代工匠对石窟艺术的智慧，看到了一代代云冈人对石窟文化的执着坚守，太感人了！这部剧首次在大同上演，这是对传统文化的致敬，对千年石窟的致敬。”带着家人和朋友连看两场的市民杨先生告诉记者。

音乐剧《凝望云冈》是山西省艺术基金2024年度资助项目，由大同市委宣传部分指导，北京大学艺术学院、云冈研究院联合出品，北京大学民族音乐与音乐剧研究中心创作。该剧以北大考古人对云冈文化的贡献为故事基底，刻画当代知识分子对人类文化遗产的守护和赓续前行的感人形象。该剧从北魏年间讲起，石匠高老头与歌舞伎洛雪因石窟结缘，选择把生命与舞姿永铸石壁，永恒相守。千年之后，守护者田伯将毕生心力倾注云冈，与女儿青莲并肩续写文明守护的篇章，同时讴歌一代代云冈人“以窟为家”、传承千年文脉的感人瞬间。

音乐剧于每日的14时30分和19时

30分如约上演。每场，观众有序地步入大剧院。舞台上，“凝望云冈”四个字熠熠生辉；舞台下，观众区域座无虚席，人们习惯性地期待一个故事，一些唱段，一段炫目的舞台奇观。大幕拉开，《凝望云冈》给予观众的，却是一次超出预期的、深沉的文化叩击。它不仅是一场音乐剧，更是一场精心构建的仪式，一次引导现代人与千年文明进行深刻对话的精神之旅。在100分钟的时间里，那些静默了15个世纪的石头，仿佛注入了生命的气息，开始向观众诉说。

从“观看”到“凝望”：舞台作为时空隧道

“凝望”二字，是理解这部作品的钥匙。它区别于走马观花式的“观看”，意味着专注、深入且带有情感成分的注视。《凝望云冈》的舞台，首先成功营造了一个允许并促使观众进行“凝望”的场域。它没有简单地用写实手法复刻云冈石窟，而是通过极简而富有象征意味的舞美设计、流动的光影，以及融合了古典与现代感的音乐，构建了一条连接公元5世纪与公元21世纪的时空隧道。

舞台上，带有斧凿痕迹的“山石”结构，既是山体，是石窟，也是历史的年轮。灯光时而如晨曦般柔和，洒在石

壁”上，模拟出岁月侵蚀的斑驳质感；时而又以强烈的色彩对比，营造出北魏王朝的恢弘气度与开凿石窟时的虔诚神态。音乐更是这部剧的灵魂线索，作曲家巧妙地将古老乐器的音色与现代音乐相融合，创造出一种既古朴庄重又空灵辽阔的听觉景观。那旋律，仿佛是风穿过千年石窟所发出的回响，既有塞北的苍凉，又有佛国的慈悲。“我喜欢这样的组合，它让当今的我们仿佛一下穿越到1500年前，去赴那场令人震撼的文化之约。”一位女士说，在剧场，“凝望”云冈，云冈也透过舞台，“凝望”着我们。

从过去“凝望”当下：历史叙事的生命叩问

音乐剧的核心是“人”的故事，但《凝望云冈》的“主角”，可以说是一群沉默的石头佛像。如何让石头“开口说话”，是创作的最大难题，也是最具功力的地方。作品巧妙地采用了双线并行的叙事结构，以考古学家苏白、行直等人对云冈文化的发掘与保护为主线，引出北魏时期石窟主持开凿云冈石窟的故事。第一条戏线是讲述草原丝绸之路的开通，使得欧亚各民族的艺术元素被工匠们整合雕刻，以此表现以石窟高老头为代表人物的工匠精神，其中穿插了高老头与乐舞伎洛雪的爱情故事；第二条戏线是讲述当代考古学家苏白带领着田伯、行直等人对云冈学的发展起到的开拓性贡献，其中行直与年轻一代云冈人秉承大国工匠精神，以严谨的科研态度、坚韧的工作意志，守护着云冈石窟这一文化艺术瑰宝。两条线的并行与交叉，对位与互动，凸显着亘古以来人与自然和谐共生的主题。

除了这两条线，音乐剧还有一条更打动人心的暗线，即对无数无名工匠的想象与致敬。剧中没有给出某个具体的工匠名字，而是通过群体的舞蹈与合唱，表现了那些在历史长河中未被记载的、用生命和汗水雕琢信仰的普通人。他们的身影在舞台上劳作、祈祷、欣喜、疲惫，他们的工具敲击石壁的声音，与音乐节奏融为一体，成为了最朴素的乐章。

“我”之凝望：在文明的回响中确认自身

《凝望云冈》最深刻之处，在于它成

功地完成了一场“文化的对视”。观众走进剧场，本以为只是去欣赏一个关于古代石窟的故事，但在演出过程中，我们却不自觉地开始反思自身。

“凝望”那历经千年沧桑而依旧慈眉善目的佛像，我们不禁会思考自己所处的时代。北魏时期，来自印度、波斯、希腊等地的文化艺术沿着丝绸之路在此交汇，融合成独具特色的“云冈模式”，展现了一种磅礴的文化自信与包容胸怀。

“凝望”那无名工匠的群体身影，我们看到的是自身创造价值的映射。在一个追求速度和即时满足的时代，那种需要耗费数代人心力、用一生去完成一件作品的命题，那种将个体生命融入不朽事业的崇高感，对我们而言，既陌生又充满吸引力。这促使我们反思自己的工作与生活意义，我们需要用时间去“沉淀”自己的每一件作品。

这场“凝望”成为了一次深刻的自我身份确认。云冈石窟是我们共同的文化基因。当舞台上响起融合了古韵的旋律，我们感受到的是一种来自血脉深处的文化召唤。我们不仅是来“欣赏”文化遗产，更是来“认领”属于我们的精神遗产。在“凝望”中，我们与历史重逢，也与更好的自己相遇。

这场“凝望”完成了一次艺术转化：它让坚硬的石头变得柔软，让静止的历史变得流动，让古老的智慧与当代的心灵产生共振。《凝望云冈》成功地在我们的心中种下了一颗种子，一颗关于凝望、关于思考、关于文化传承的种子。

《凝望云冈》的编剧与导演是北京大学艺术学院教授、北京大学民族音乐与音乐剧研究中心主任周映辰。她携手艺术顾问彭峰、历史顾问杭侃、文学顾问李洱、作曲家钟海阁和多位主创共同创作，表演团队汇聚北京大学艺术学院近10年培养的优秀人才。

走出剧场，大街上车水马龙。但观者的内心，却仿佛被云冈那穿越千年的目光洗涤过，多了一份沉静，一份厚重。那舞台上石佛的“凝望”，并未随着落幕而消失，它已内化为我们看待世界、看待自身的一道深邃的光。这道光，恒久照亮云冈人的文化传承之路。

《力士·觉醒》机器人快闪表演获赞誉

本报记者 赵永宏

在云冈石窟遗产石刻广场表演

5月1日至2日每天上午10时和下午4时，《力士·觉醒》机器人快闪表演在云冈石窟景区老山门后方露天广场上上演。演出以云冈力士形象为灵感，融合机器人舞蹈与人工智能，让千年力士“觉醒”，与游客展开跨时空对话。现场设有互动环节，观众可参与“云冈力士”主题公众教育，并与机器人合影留念。

《力士·觉醒》机器人取材于云冈第9窟明窗的力士石刻，其动作刚劲，记录着北魏时期生活与运动场景，展现多元文化交融的时代精神。舞蹈工作者田晴于2021年考察云冈石窟时注意到这组浮雕，由此开启研究。历时6年，团队通过舞蹈考古、实地考察、典籍查阅，采用“舞武融合”编排，借助AI分析人体骨骼运动，借助树高性能机器人技术实现仿生舞姿，让静态石刻转化为动态展演，开创云冈舞跨媒介活化新范式。

2020年，时任北京大学考古文博学院院长杭侃就将云冈舞的研究与表现纳入云冈学的内涵，将其视为云冈文化传承与展示的重要部分。跨媒介艺术家、编导、青年舞者田晴也因此与云冈石窟中的无数伎乐飞天结下了不解之缘。

2021年，在云冈研究院的大力支持下，田晴带领团队，踏上了一场云冈文化遗产活化展示的探索之旅。经过两年田野调查，她正式启动“云冈舞”创排项目，开展舞蹈考古、研究实

践与公众教育。2022年起，田晴在北大连续4年开设相关课程。

2023年，田晴作为第一作者在《艺术教育》发表论文，探索舞蹈与文化遗产、舞蹈治疗的融合教学。

2024年，她发起北大讲堂·云冈青年创意工坊，带领首都高校近百名学子重返云冈，开展志愿讲解和跨界创作，在景区内组织互动体验、舞蹈快闪与艺术展览，获得广泛好评。团队在清华大学和云冈研究院专家的帮助下，成功复现飞天、力士、立佛等姿态，创作出《莲曜云中》《莲起弥生》《武舞双生》《弹指灵韵》等优秀作品。

2025年，在上海举办的“云海相望：云冈石窟艺术特展”中，田晴不仅带领团队再次成功完成了原创云冈舞与北魏服饰设计展演，更直击科技前沿热点，将树高性能机器人带到展览现场。田晴团队通过AI算法与机器人仿生技术，首次成功复原失传千年的“力士舞”，实现机器人与观众实时互动，引发广泛关注。

如今，《力士·觉醒》机器人快闪表演再次精彩亮相云冈石窟，获得各地游客的广泛赞誉。这令田晴和她的团队深受感动。田晴表示，感谢北京大学、感谢云冈研究院。今后，她将继续以科技赋能文化遗产，以创新活化云冈艺术，脚踏实地、步履扎实地走在云冈艺术跨媒介表达的路上。

从巴黎到大同 光影永恒照亮

——“云冈之光·平城幻夜”光雕秀“五一”展演小记

5月5日夜，最后一缕光影从大同西城墙月城淡去。5天，45场，67600余人次。

“原来云冈离我们并不远。”一位牵着孩子的母亲走出城墙时轻轻说道。这正是我们最想听到的话。

为什么是西城墙？

项目启动时，东、南、西、北四座城墙都在选项中。反复踏勘后，西城墙月城胜出：四面围合，天然形成沉浸式光影剧场；远离车灯直射，暗环境优势明显；背靠古城、面向居民区，既承载历史，又贴近生活。

工作人员全程参与每一轮选址。“投影距离够不够？”“观众站在哪里最舒服？”——正是这些推敲，为后来的火爆场面打下了基础。

从巴黎回来，重新“做一件衣服”

今年春节，这部光雕秀在巴黎首演，原定7场加至20场，联合国教科文组织专家评价它“在中法之间搭建起象征性与感知性的桥梁”。

从巴黎回到大同，不是简单的复制。巴黎投射的是一面墙，大同面对的是一座完整的月城。制作团队依据西城墙实测数据重新调整视觉效果，城墙每一块砖的凹凸都被纳入计算。用技

术团队的话：“不是把片子搬回家，是为城墙重新‘做一件衣服’。”

看不见的防线

大同市文化旅游投资集团在场地、电力、安保上全力支持。5天展演，执法队每天8人以上现场引导分流。

云冈研究院专家团队则是另一道“看不见的防线”——佛像手印不能错，乐器形制要准确，莲花纹样需符合北魏规划。十几处修改，无数次打磨，才有了城墙上一气呵成的十分钟。

67600次对视

5天合计67600人次。峰值在5月4日，第一场满负荷3500人，后续每场都在千人上下。

人群中，有五湖四海的游客，有推着轮椅带老人来的本地家庭，有举着手机直播的博主，也有拎着菜篮路过、停下脚步的居民。一位大爷看了3遍：“在这城墙根下长大，头一回觉得它活了。”

让云冈“开口说话”

很多游客觉得云冈很伟大，也很遥远。我们把大佛的微笑、飞天的乐舞投射在大家最熟悉的城墙上，就是想传递——云冈不是尘封的遗产，而是可以和你对话的文化生命。

大型光雕秀工作人员合影

当大佛掌心跳动微光，当希腊立柱与中国斗拱在城墙上交汇，当飞天飘带拂过观众头顶——1500年前大同作为“世界之都”的开放与融合，不再是教科书上的词句，而是可见、可听、可感的存在。

5天落幕，设备正在撤场。但那些仰头凝望的面孔，那些脱口而出的“原来这么近”，已经是最好的收官。

云冈之光，照亮过塞纳河，也温暖了家乡的夜。它还会继续走下去——去往更多地方，更多人心。（付浩）

《遇见云冈》

当千年石刻遇上烂漫花期

本报记者 赵小霞

近日，《相遇大同》摄制组走进云冈石窟，完成栏目《遇见云冈》的摄制。摄制组将镜头对准云冈，开启一场“千年石刻与烂漫花期的对视”。

什么是云冈的烂漫花期？答案无疑是盛开的杏花与山桃花。尤其是第20窟露天大佛与粉色花海同框的经典画面，已成为云冈石窟最动人的打卡标记。此外，古银杏、桃花、海棠次第绽放，为苍茫的石壁注入了灵动的生机。

然而，云冈的花海不止于草木。在讲解员王少茹的带领下，我们从礼佛大道开启了“寻花”之旅。这里左右两侧伫立着13对26根“大象驮塔”千佛列柱，其原型取自第9、10窟的回廊立柱，柱身上的忍冬纹饰已吐露暖意；脚下的地面上，一朵朵团莲浮游静默静展。王

少茹解释道，这呼应了释迦牟尼诞生时“步步生莲”、一手指天一手指地的典故——从踏入礼佛大道开始，石头上的“花”便具象了起来。

行至“山堂水殿，烟寺相望”处，硬朗的北魏石刻被柔软的水面温柔环抱，勾勒出一幅山水画卷。讲解员介绍，眼前这片水域是2008年至2010年间扩建的成果，当年搬迁了1镇6村2所学校，将景区扩大10倍，绿化率达70%，只为复原《水经注》中酈道元笔下“山堂水殿，烟寺相望”的盛景。摄制组穿行于灵岩寺、中央石雕方形造像塔与千佛殿

之间，感受着古今重叠的文化盛景。

崖边草木岁岁枯荣，而石刻之花却永不凋零。在第7窟，王少茹示意我们仰望窟顶：那是典型的平基藻井结构，8朵宝装莲花分布其间，中心莲瓣饱满圆润，四周环绕着轻盈的飞天。一静一动，一沉稳一飘逸，在深浅浮雕的交织下，营造出天宫祥和、仙气缭绕的意境。而在第9、10窟这对著名的“双窟”，不仅门楣上有高浮雕的莲花门楣，其壁面上的忍冬纹更是北魏装饰艺术的巅峰之作——它以波状藤蔓为骨架，如行云流水般翻涌出连绵的“S”形曲线，枝

叶交错繁复，其间还穿插着衔枝的奇禽瑞兽与奏乐天人，将西域的莨苳纹彻底本土化，化作一曲凝固在石头上的华丽乐章。

更令人惊叹的是，这些莲花与忍冬纹饰，如同建筑中的“腰带”，横向穿插在满壁的佛龕之间，既起到了分隔空间、梳理叙事的作用，又在视觉上打破了岩石的僵硬。

在云冈石窟，烂漫花期与石上的“莲花忍冬”，完成了一场跨越时空的盛大合奏。

关注大同日报融媒体中心 查看更多精彩视频

“五一”假期圆满落幕，云冈石窟累计接待游客22.57万人次，同比增长2.08%。

云冈研究院相关负责人表示，景区坚守“一切为了游客”的宗旨，全员在岗、多方联动、暖心的服务和精彩纷呈的活动让千年石窟与美好假日相遇，让每一位游客看得尽兴、体验舒心。

假期期间，景区密切联动大同市交警、武警和云冈区公安、消防、交通、医疗、文旅、市场监管、通讯等多部门，协同老兵公益志愿队和云冈区志愿者，在交通疏导、秩序维护、应急处置、咨询引导等环节高效协同，织密全域安全防护网，以全员坚守保障景区高效运转，守护景区安全与游客出行。

用服务传递温暖，提升游客出行体验。景区针对性调整“五一”假期运营安排，执行早6时30分开门，晚19时闭园的开放时间，单日延长4.5小时，官方发布游览攻略方便错峰出行。假期期间，景区免收停车费，通过智慧停

车小程序与大屏引导游客，实现快速泊车、寻车；同时为来大同观看演唱会的游客提供免票入园服务及专属检票通道；新增设医疗救助点、派出所执勤点、免费直饮水、大件自助寄存柜等，进一步优化了基础服务与设施建设，全方位满足游客出行需求。景区还精心配置红十字母婴室、红十字救护站、文旅调解工作室、移民事务服务站等便民服务阵地，精准对接不同游客的个性化需求，用细致入微的服务传递温暖。

拓印活动，“云冈力士·觉醒”快闪活动，忻省作品展，乐器演奏……假期期间，景区以传统文化+科技互动，打造丰富体验，让石窟“活”起来。结合、武氏戏法、剪纸、吹糖人等传统非遗活动趣味满满；“云冈力士·觉醒”春晚同款机器人快闪表演，让科技感与石窟文化碰撞，点亮云冈游览新体验；洞窟排队区定时乐器演奏，为游客带来沉浸式文化享受，让等待也成为一道风景。