

艺术设计教授：神韵色彩设计超凡脱俗

2016年12月26日晚上，神韵世界艺术团在美国车城底特律有着百年历史的底特律歌剧院上演了第5场演出，吸引许多艺术界人士慕名而来。有着二十多年经验的室内设计师、目前在大学担任教授的Barbara Sidick 她从专业角度赞叹神韵演出的色彩设计和运用，并表示神韵通过舞蹈、音乐和服饰给她上了一堂宏大的中国历史课。

Barbara 是一位有着二十多年经验的室内设计师，曾参与底特律地标性建筑嘉德大厦和福克斯剧院的翻新设计。她现在在 College for Creative Studies 任客座教授。

她买了神韵票作为圣诞礼物送给朋友 Michelle Lodge 女士，她们看完演出后非常高兴没有错过神韵。她还觉得神韵似乎将春天带到了底特律，她说：“节日期间的底特律有着寒冷的冬天、灰色的天空和白茫茫的雪景，而神韵带来了春天和夏季，这真是神奇。”

“神韵设计师真正理解色彩运用”

Barbara 由衷的赞叹神韵所使用的色彩，她说：“我自己作为

一名艺术家，知道色彩理论，观看神韵演出服装和色彩的组合以及如何表现得栩栩如生，就像看到彩虹变活了，非常漂亮。神韵演出的色彩的组合超凡脱俗，演出服装的设计者真正懂得色彩。我们使用初级、次级和三级颜色的类别来组合颜色，来使色彩组合呈现得尽量生动。这些光色以及颜料的设计技巧，包括墨、染料、布料，这样的组合超凡脱俗。神韵演出采用的色彩都充满着活力，我们把这些颜色称为宝石色，这些就是你能在蜡笔盒中看到的的初级颜色的六种基本色—紫色、红色、绿色、黄色、橙色，这几种颜色都很生动。在神韵演出中，它们即没有被调低，也没有被渲染过度；没有加灰，没有褐色化，也没有加白，保持了真正的宝石色，因此色彩绚丽，色彩的组合非常精美。”

“色彩展现神性，是对神的尊敬”

同时她也看到神韵演出中许多色彩的运用，有着特别的意义，她说：“我了解很多用色原理和跨文化的色彩理论，比如黄色代表光明，也代表智慧。当那个神的形象穿着白衣出现，而从他的身上放射出金色的光圈，代表着他是全知的，知晓一切，这真是妙极了。这就是你如何能知

道这是神的形象，看到神，我看到光明和太阳，看到纯净的黄色、白色和金色，太美妙了。”

她接着说：“人们都可以看到演出中展现的神性，同时从演出中也可以看到对于智慧的尊重，对于神的尊敬。”

她表示：“我从演出中我也学习了中国历史，演出就像是一场有着丰富多彩和优美音乐舞蹈的历史课，不需要语言，没有枯燥的讲课，但我用眼睛看到了中国的历史。”“我还看到了文化之间的相通性，尽管来自不同的民族但有许多相通之处。但同时从文化中我也能看到与我自己文化背景相通之处。”

她还说：“神韵的音乐非常动听，音乐家的演出还有歌唱家的歌声，非常动人，歌词展现着中华文化中的信仰内涵，令人心生敬畏。”

“受到神的祝福才能来看演出”

Michelle Lodge 女士高兴地说：“整场演出如行云流水，非常美。我们差一点就错过了，但今天我们突然说：‘我们今晚能去看，我们去吧！’我觉得我们是受到神的祝福才能来看演出，因为演出真的太好了，同时色彩缤纷，温暖人心而且令人陶醉。”

她认为：“演出让人感到身心愉悦，很舒服，很温暖，令人屏住呼吸，非常好。演出的一切都太美了。”“演出充满精神内涵，使人感到精神的提升，演出非常积极。我推荐每个人来看神韵，是个美妙的节日奇观。”

Barbara 感到很遗憾，神韵在底特律只剩下一场演出，“因为我很想带家人来看。但我也听说神韵将前往各地演出，有五个团在各地巡演。我要去告诉我的朋友和家人，这是个了不起的演出，他们都应该来看这精致卓越的演出。”她接着说：“我要做的第一件事就是告诉我的家人，我要照一张节目册的照片发给他们，然后告诉他们演出的一切，让他们一定要来看。”

大学教授：神韵艺术家有高尚的生活态度

David Morelli 先生是 Schoolcraft 学院的数学教授，他与五位同伴一同于2016年12月23日晚在美国密歇根州底特律市的底特律歌剧院观看了神韵在底特律的第二场演出。看完上半场神韵节目后，David Morelli 便已感言良多。

David Morelli 说：“这是我第一次观看神韵，她让我思考，神韵艺术家是如何将文化通过舞蹈体现出来的。特别是这些年轻的艺术家们，他们是如何理解到中国古代社会的传统价值观，以及人与人之间的那份尊重，还有对中国历史的深度了解，以及传统文化面临的挑战。”

他接着说：“神韵艺术家们训练有素，其实他们的工作是很艰辛的，但是他们在台上却有那么美和非常高雅的展现。没有高尚的生活态度的人，是不可能把每晚的演出都保持在这样高的水平。”

他滔滔不绝地说：“神韵艺术家富有才华，展现着中国传统文化，每一个舞蹈家都是那么的专注，技艺高超，才华横溢。他们非常看重中国传统文化，并用最高的艺术水平展现给观众。这是一个非常好的艺术团，一般来说，这么多富有才华的艺术家同台演出，很多情况下他们之间会有意见，但是我在神韵演出中完全看不到这一点，我看到的是一个非常投入的优秀团队。”

“中国传统文化会给年轻人完全不同的世界观”

David 非常喜欢中国传统文化及传统价值观，他认为：“如果年轻人能够接触这样的传统文化，

这会给他们带来一个完全不同的世界观。”

他说：“我以前不知道中国古人有对不同时间及空间的思考。中国古人那时就已经将科学、艺术、传统价值观和审美艺术结合起来了。我是指，从神韵动态背景中就能看出来，中国古人对养育人的自然环境有一种尊重，即便是古代建筑，从背景中看起来，都与自然界显得那么合一和协调。还不只这一点，中国古人非常敬天敬地，还有人。这不像工业革命破坏着所有的一切，挑战自然界，而中国古人却是在寻找如何与自然界和谐相处。”

他看到神韵在努力恢复中国五千年的传统文化，他认为世界上的其它地区与国家也应该为此提供保护。他说：“世界上的其他地区与国家，也应该为此提供很多相应的帮助，因为人们能从神韵演出中看到现在还尚存的中国传统文化，当今的世界应该对此（传统文化），像对环境一样，提供保护。”

服装设计师：神韵服装是艺术品

2016年12月30日晚，神韵北美艺术团首场演出在北卡罗来纳州夏洛特市贝尔克剧院（Belk Theater）爆满。毕业于知名设计学院 Savannah College of Arts and Design, SCAD 的年轻服装设计师 Emily Prozinski 女士和家人一起观看了演出，除了被神韵的艺术性和服装设计深深震撼，她还从中汲取到了艺术灵感和深层精神内涵。

她透露，自己从小学就开始喜爱中国文化了，去年演出没看成，当她听说神韵要回到夏洛特时很开心，心想：“耶！他们回来了！”走出剧院时她心满意足地说：“终于看着了！我以后绝对还会再来。”

“演出色彩给我灵感和好心情”

她兴奋地说：“演出令我感到身心十分轻松，整个人都愉悦起来。在这样一个寒冷的日子里，能够欣赏到如此美妙的演出，让我感到心情轻松愉快，这真是完美的时刻！”

“演出的色彩带给我灵感，我将会在未来加以运用，我想这会很酷。那绚丽的色彩，明亮的粉色，和那宝石绿色，就是能带给人好心情。我觉得也让观众有了好心情，整场气氛热烈得不得了。每一位观众都感到精神振奋。”

神韵服装设计师注重细节

出于职业背景，Prozinski 女士对神韵的服装设计格外喜爱，“我真的真的非常喜欢神韵色彩的运用”，她还注意到更多细节，“特别是那个蒙古舞的服装，那种皇家的蓝色，还有她们背上的装饰好像是五彩的水钻，随着舞蹈动作一起舞动。”

她还特别欣赏神韵服装的质感，“显然她们用的是非常轻盈的布料。当演员舞动起来时，服装达至最佳效果，其本身就成了一件艺术品，鲜活得像画一样，显得非常轻盈飘逸。”

从事服装设计的神韵设计师深知细节的重要，因此佩服神韵服装设计师对于细节的重视，“虽然观众们离舞台很远，但（设计师）仍然对服装的细节一丝不苟，即使远处的观众并不一定能看到，但那细节绝对在那儿。这说明他们的手艺十分精湛，以及对演出的全身心投入。”

“感动得快要流泪了”

为了从神韵服装中吸取灵感，Prozinski 女士专

门买了本神韵画册。她表示，从服装设计中可以看出演出力求还原最真实的中国文化。她被演出对艺术完美的追求感染，“整场演出充满了艺术性，每一部分都是如此。每个词，每句话，所有的一切具足艺术性，非常令人震撼。”

神韵以中国古典舞蹈音乐传播传统文化的使命让她十分感动，“很多人一生都住在同一个地方，有了这样的演出，让人们能够看到半个地球以外的文化，这是很多人可能一直都没有机会亲眼看到的，而演出就把文化送到这儿来给他们，这非常重要，能够打开人们的眼界。”

她表示，演员们的投入精神也让演出格外富有感染力，“你可以看到演员们全身心投入的那种程度，他们在舞台上享受着这一切。从他们的动作中，就可以看出来，在他们心里，是很开心能在舞台上表演的。看到他们开心，我也感到很开心，而且感动得快快要流泪了。”

演出展现人类回归天堂的路

演出的精神内涵给 Prozinski 女士带来心灵的共鸣，她说：“我们都来自同样的地方，都要回到某个地方，我绝对相信这一点。虽然你不会时时想着这一点，但你脑子里是知道的。我们同在一个旅程上，都想要努力回到天堂。”

她进一步说，“如果我们善待彼此，多行善事，就能回到天堂。努力接受彼此，保持开放的心态，不要随意评判别人，这样我觉得我们就能回去。因为这样思维就不会被障碍住，思想就会很清晰。”

“当脑子里没有那些负面想法的时候，就可以看到，就能找到回去的路。”

前波斯舞蹈演员：神韵是流动的诗篇

“太棒了，美丽无比，色彩绚丽，舞蹈演员们彼此如此默契！我太太也曾经是舞编，我们看过很多的演出，神韵真的太美了，无与伦比的美。（神韵乐团的）现场音乐伴奏非常优美，舞蹈演员和音乐之间、舞蹈演员之间的那种和谐真是太美妙了！”Daria Majzoubi 先生对神韵赞不绝口。

Majzoubi 先生和太太 Atissa Azar-Majzoubi，于12月27日晚在加州弗雷斯诺市威廉萨洛扬剧院观看了神韵纽约艺术团的演出。

Majzoubi 先生是家庭医生，拥有自己的诊所，太太 Atissa Azar-Majzoubi 以前是专业的波斯民族舞蹈演员，现在和先生共同经营诊所，是催眠理疗师。

Majzoubi 太太以前在芝加哥参加过很多演出，有自己的舞蹈公司。她对神韵舞蹈演员赞叹不已：“神韵舞蹈演员们太惊人了，他们的技巧太惊人了，他们都姿容美丽，他们的一切都那么杰出。神韵的舞蹈编排美丽无比，而且他们通过舞蹈表达美好的信息，我非常喜欢。当今有很多美丽但无内涵的东西，而神韵的舞蹈都有内涵，我非常喜欢。”

Majzoubi 太太还说：“神韵的舞蹈中表达了对自由的向往，那些人冒着失去生命的危险，揭露真相，反对政府的迫害，这个政府迫害了他们很多年。我知道他们愿意冒着危险，把他们的声音发出来，告诉人们真相，告诉人们他们的信仰、那个古老的修炼，这非常令人敬佩。”

音乐人：神韵演出表现美好和善

Jack Kastle 先生曾在欧洲的歌剧院演唱，目前教授声乐。太太 Jill Kastle 女士也是一位音乐人，教授钢琴。他们经常在电视上看到神韵广告，今年他们决定把观看神韵当作夫妇两人庆祝圣诞的节日之一。

12月29日，Kastle 夫妇在琼斯表演艺术剧院观看美国神韵国际艺术团的演出后非常兴奋，Jack 说：“从历史角度来看，神韵从不同角度演绎了中华民族的五千年历史，内容博大丰富。”

“我被舞台上舞蹈家的高超天赋所惊叹，他们真棒，还有编舞精美，舞蹈家动作惊人的协调一致。”Jack 说。

“作为一名音乐人，我最感兴趣和最感兴趣的，就是神韵交响乐团。我太太刚说，我们从交响乐团听到不同的东方乐器的声音。可惜音乐家们都坐在下面，我真想亲眼目睹一下交响乐团的成员和他们的乐器。”

“那位女士演奏的二胡，发出

她说：“（从神韵中）知道那些高难度的翻腾，都来自有几千年历史的中国古典舞，真令人惊叹。”

Majzoubi 太太特别为神韵的二胡独奏倾倒：“我也喜欢神韵的音乐，噢，那个二胡独奏曲，表达出丰富的情感，美不胜收，那位二胡演奏家太惊人了！二胡使我想起了波斯的一种乐器 Kamancheh。”

Majzoubi 太太觉得神韵的色彩就有治愈心灵的作用：“神韵的色彩令人心醉神迷，就光是看着那些飘逸的服装、美丽色彩的运动，就有治疗的作用。”“我会大力推荐神韵：我会告诉人们：神韵是流动的诗篇！”

Majzoubi 先生觉得神韵很触动人心：“神韵的很多节目都打动了我的心，我（从节目中）看到所有事物都彼此联系着，譬如神韵男子舞蹈的很多动作看起来像武术；有些舞蹈动作，看起来像祈祷，那种动作几乎把人的精神解放出来。还有最后的那首歌，非常触动我，人一生拼搏带不走什么，应该做点有意义的事留给世界。”

Majzoubi 先生感受到：“神韵不只把中国传统文化介绍给观众，还展现古老中国精神层面的精华。”

一种神秘的、东方的、古老的音调，让我心驰神往，我觉得二胡的曲调非常独特。

非常‘中国化’，而不是西方系统里面的音乐。”

Jack 还赞叹舞台背景：“人物一下子跳到舞台上，栩栩如生，好像这个故事中的人一下子活了起来。”“每个民族的传奇都让人惊叹，神韵演出中呈现的中国历史故事都充满积极的意义，这对人类来说具有积极信息。现在这个世界充满了负面消息，我很高兴看到表现美好和善的演出。”

他进一步表示，昔日唱歌剧的演员是没有麦克风的，他们在标准的大剧院高歌时，即使是弱音也能让坐在最后的听众听得过瘾。Jack 说，神韵歌唱家就掌握了这种唱法，他们用这种古老的唱法在舞台演唱，声音有力。

Jill 还表示，舞蹈家们好像克服了地心引力，他们自如地跳跃，轻轻地落下，好像重力对他们不起作用。◎