

戏迷站中间 名角“跑龙套”

本报记者 秦丹华 文/图

北京京剧院青年演员于欣泽(男)与学生戏迷何诗田(女)演唱《坐宫》选段

史背景、剧中故事情节并展现最能体现演员功力的环节。

京剧艺术的发展离不开戏迷、粉丝的支持，杜镇杰、张慧芳铭感于心，因此才有了这次团年家宴。家宴上，两位角儿坚持让粉丝、观众站中间，自己则“跑龙套”，当起了主持人。

此番上台的，有高校学子，有中学教师，也有自主创业的“90后”。舞台上，杜镇杰配合戏迷票友夏一凡唱起了《武家坡》，张慧芳则伴着戏迷邵振坤合唱了《凤还巢》；北京京剧院青年演员于欣泽和学生戏迷何诗田演唱《坐宫》选段时，站在一旁的杜镇杰以掌击节，不住赞叹。

台上热闹，台下也热情。据工作人员介绍，因场地有限，团年家宴只能邀请50名戏迷，消息一经传播，不到两天名额就报满了。看到台下有几双稚嫩的面孔，记者走向一对母子，询问“谁才是戏迷”。10岁的刘宇辰当即说：“是妈妈陪自己来的。”“京剧是我们的校本课，从一年级就开始学了，我三年级的时候加入了戏曲社，现在学习一年半了。‘杜叔’他们唱得真好！”刘宇辰说。

不断成长起来的小戏迷让杜镇杰颇感欣慰，而越来越多的人选择以戏曲为业更让他感

到振奋。“这两天中国戏曲学院和北京戏曲艺术职业学院招生，光京胡就几十把地考，真带劲。前几年，学生都是中戏、北影考不上了，到这边来碰碰运气。这两年大家抢着来考。”从戏曲学校火爆的招生场面，杜镇杰看到了京剧的希望。冲这一点，他觉得自己应该再加一把劲。

今年是猪年，杜镇杰精心挑选了一出《盗魂铃》，他在剧中饰演猪八戒，张慧芳饰演金铃仙子，剧中穿插一些著名的唱段和唱腔，把名戏、名段、名句连在一起唱，在保持简单情节贯穿的同时，允许演员各尽所能，随意演唱。为增加趣味性和新奇感，演员演唱时多用反串显示才华。

尽管背戏的难度大，两位主演还是甘之如饴，因为能按照自己的意愿组建团队、选择剧目、策划演出，对艺术家来说是十分宝贵的机会和支持。

“杜镇杰凭借40年的舞台实践，对传统老戏进行凝练式加工，把骨子老戏的传统以新颖方式呈现给观众。这既是他对之前舞台生涯的总结，也是对京剧传承发展的探索与尝试。”北京京剧院院长李恩杰说，希望借此探索符合艺术规律的运作方式，让艺术家尽情挥洒才情，也为戏迷打造更多的艺术精品。

谈艺说戏

我的现代戏曲观

张曼君

今年在江西赣州举行了“张曼君与中国现代戏曲学术研讨会”暨张曼君作品展演，这是对我从业50年的一次艺术总结。会议用“现代戏曲之师”来突出我对现代戏曲的创作成绩和工作价值，虽然令我十分惶恐，但与“现代”同行，正是我几十年戏曲创作的初心和动力，能以自己的创造为现代戏曲开出一片天地，我深感荣幸。

1969年，我进入赣州地区文工团，由此开启半个世纪的艺术人生，用自己的方式来表达这个个体生命体验，舞台已然成为我重要的生命代言。多年的锤炼与磨砺，我尝试了多种艺术形式的共同规律与它们各自不同的表达，对舞台更高、更深的领悟被激发和调动起来。那已不仅仅局限于对演员表演的理解，还有属于舞台的更为广阔的艺术表达空间。我对生活、对民间始终抱有亲切感，切实体悟到了戏曲在民间的艺术样态。民间性的根基是有源头、深广而亲切的，所以它成为我艺术创作共有的气质，“民间戏曲”“生活戏曲”的烙印由此而来，从“生活即源泉”的角度来说，生活与创作的互动是具备普遍认识意义的。

中国戏曲以写意和诗化为主要审美品格，这也强化了戏曲艺术“以歌舞演故事”的本体界定，所以程式化的歌舞成了戏曲鲜明的标志与特色。在中央戏剧学院的两次求学中，我开始了关于戏曲艺术“思维形态”“技能形态”的思考，这是导演必须探究的重要问题。面对有悠久传统的戏曲艺术，创作者可以不必纠缠程式动作、经典场面的束缚，而是要看到到底要坚守什么，能创造出什么？这最终归结到戏曲美学的思维形态应该是什么？唯其如此，才能在民族文化基础上进行有关技能思维的创造。只有理直气壮地守住文化根基，对戏曲文化基因进行与时俱进的创造改良，才能体现现代戏曲万变不离其宗的内涵与意义。我所坚持的“退一进二”的艺术观点逐渐形成：“退一步”——追寻戏曲思维形态的美学原理；“进两步”——建立现代思维价值意义与新的赋形坐标。即在有基因、有根基的文化回望与坚守中，实践戏曲的学理现代意义，利用一切可以更新的剧场手段，综合性地创造戏曲形式样态现代性的魅力。

在我的创作中，现代戏占了2/3，“现代性”是艺术呈现的首要要求。我在把握戏曲美学原理与美学特质基础上，将音乐舞蹈的创造力加以扩容，增强生活真实的感染力，大量吸收所谓“三民主义”（民间音乐、民间舞蹈、民间习俗）的元素，力图在现代戏创作中找到熟悉的陌生感、浓烈的地域感和鲜明亲切的现代感，使作品既有戏曲所需要的歌舞性，又与古代戏曲的歌舞性相区别。这样的探索让戏曲手段与现代生活达到平衡，戏曲既容纳了原本与自身不易协调的现代生活内容，又蕴含了特有的诗性之美与歌舞之长。这也使戏曲在表现现代题材时，开拓出一种新的可能，甚至会促进剧种新风格、新样态的产生，如赣南采茶戏向采茶歌舞剧演变即是一例。被称为“新歌舞演故事”的演剧样式虽非戏曲现代戏创作的唯一方式，却为戏曲现代戏的创作提供了一种积极的可能与参照。

戏曲现代性不等同于现代题材的表现，现代戏与现代性之间也没有天生的必然联系。现代性的范围相对宽广，戏曲古代题材的现代表现也可涵盖其中。戏曲的现代性不在于古老的戏曲是否用来表现现代生活题材，关键在于是否构建了现代的审美品格，是否表现了现代人的生活体验，是否体现了现代人的价值追求，是否呈现了现代人的审美意识，是否彰显了时代精神，是否激发了人们的审美愉悦，现代戏曲更主要是用当下的社会艺术语境对相关内容进行衡量和评判。落实戏曲的现代性特质，最重要的是落实于对人的关照，着力点还在这一亘古不变的常识中。说它是常识，是因为对人性把握是艺术创作的首要任务。对作品而言，应该更多地关注它是否塑造了丰满、厚重的人物形象，是否具有当代意识的人文关怀体贴了人，是否有人性血肉灵魂的发现和审视。戏剧人应该是一个人道主义者，即人从其本性出发，观照并表达出对人的体悟、经验及其背后的思想逻辑，让人从其本心生发出悲悯情怀。戏曲现代性的命题中，人是首要的价值核心。多年来，我创作秦腔、赣南采茶戏、京剧、评剧的“三部曲”等，都最大限度地展现了这种努力。这样的努力也体现在古典题材中，其间同样没有放弃甚至更突出了现代性思考，尤其是小剧场京剧《马前泼水》，比较集中地实践了对戏曲现代性的追求和探索。

导演需要把“思想的人性样态”转为“活动的物态”，在舞台上形成现代性的意义表达。这需要有新的舞台阐释，需要在戏曲中厚植形式审美基础上开拓挖掘，“活动的人物形态”是集中思考推向立体践行的重要方式。导演首先要外化剧作的“场”与

“局”，立体鲜活地构置人与现实的冲突、人对生命的感悟、人在命运面前的性格表达，包括人物在戏曲程式中的表达与剧种的表达、生活的表达、歌舞的抒情表达。我曾说过，没有真正糟糕的题材，只有不够智慧的我们。这本是针对“主旋律”命题作文的创作而言的，但它同样警示我们，在戏曲的人性样态表达上，也需要智慧地创造“活态”，在以人物塑造活动样态的舞台上，现代性就是创造这种“活态”的根本动力。

舞台的整合性是现代戏曲的重要标志。戏曲是以表演为主体的艺术，综合体现完整的舞台表现力十分重要，这是戏曲现代性的重要标志。这更依赖于导演对全局的平衡把握，现代戏需要角儿的魅力，更需要导演帮助角儿创造新的魅力，甚至需要托举打造新的角儿的魅力。现代剧场是舞台艺术创作更为广阔的载体，它整合各种创作条件，集中编剧、导演、表演、音乐、舞美、灯光、服装、道具、效果等集体发力，完成现代戏曲的舞台呈现，体现着一种全新的创作观念。我的作品都在舞台上尽显团体的力量，其中有人学自觉意识与生命体验，有对戏曲时空的现代结构解读，有秉承戏曲诗化美学的现代舞美韵味，有以音乐为剧种、生活扩容的艺术张力，有在戏曲程式化认知基础上的形体创造，有贴近生活并将之诗化的戏曲造型……以上种种方面的整合形成创造现代戏曲的可贵力量，让戏曲妥帖地找到与人（观众）的沟通方式。

上述原则在我50年的艺术实践中形成，也是50年对戏曲不断进行思索研究所致，这些思考和实践的成果足以当前现代戏曲的创作提供借鉴。50年倏忽间过去，探索始终不停，而收获也日渐丰富。有些难解的艺术命题至今仍横亘在我的艺术创作中，作为突破现实题材创作困局的重要视角存在着。例如关于文本艺术向剧场艺术的转化，文本艺术与导演艺术合力才是面对剧场终端的必须。戏曲创作需要对接文学、语境等一系列舞台内容进行先期考量，制定可行的艺术方案。导演在此过程中责任重大，是中国现代戏曲创作的关键。我也经常自我诘问，戏曲文本中重要戏剧事件与戏剧性的缺失是否可以允许？很多时候二度创作者对表层缺乏戏剧性的文本会表示一种否定与怀疑的态度，其实中国戏曲是具有极强表现力与诗性美的艺术门类，在我的创作中，有些戏剧场次的情节线没有重大事件支撑，导演恰恰因此获得了某种艺术的刺激和表现的自由。这是超越现有戏曲实践的重要探索，也将伴随着我的创作继续下去。

38年前，我写过一篇题为《注重横向借鉴 实行拿来主义》的文章，提到应当开放兼容地大踏步前行，面对戏曲创新可能遭遇“非驴非马”的话柄时，我写道：“非驴非马不就是骡子吗？骡子的出现难道不是丰富了生物界吗？”不知深谈的“骡子说”当然很不学术，但现代戏曲探索之路的延伸可以创作提供实现梦想的可能，如果真能“丰富物种”“丰盈表现”，更高明的理论家和更高明的观众必定会联合起来，呼出它的称谓。这应该正是现代戏曲的艺术理想！

（作者系著名导演艺术家、中国戏曲学会副会长）

过完年，尚未开学，河北艺术学院大四学生蔡佳钰就匆匆离家，坐飞机直奔北京，赶来参加2月16日在北京京剧院举办的2019年“寻梦·承泽”团年家宴。

作为国粹，京剧是“角儿的艺术”，而对艺术、艺术家最好的尊重，就体现在艺术家的从艺追求能够得以实现。2012年，在北京京剧院支持下，杜镇杰、张慧芳工作室成立。工作室以这两位京剧名角为主导，整理演出了36部传统剧目，并于2014年启动了“寻梦·承泽”系列演出活动，至今演出60余场，受到戏迷、粉丝的热烈追捧。今年的团年家宴，便是杜镇杰、张慧芳为感谢戏迷而精心准备的一场“聚会”。

作为张慧芳的粉丝，蔡佳钰在过去两年追随她拍了很多剧照。年前，听说2019年“寻梦·承泽”的演出又要开始了，蔡佳钰想着自己能做什么。于是，她拉起自己设计专业的“发小”小阮，为“寻梦·承泽”的12场演出设计起海报来。

“‘寻梦·承泽’希望能够吸引年轻人来关注京剧，所以在设计上，我们选取蓝色作为主色调，打破人们一想到京剧就是红红绿绿的印象，让大家觉得京剧也可以是清新明快的。”小阮说，她很高兴为京剧艺术贡献一点力量。

粉丝发展粉丝，汇聚起京剧繁荣的力量。看到团年家宴现场的热闹氛围，站在角落的一位大姐脸上显露出抑制不住的激动、欣慰。杜镇杰粉丝团的成员们都称呼她“常姐”。作为铁杆粉丝，常姐也想为京剧多做事。“现在，北京这边杜老师的活跃粉丝有2000多人，平均不到30岁，以‘90后’居多，最小的只有7岁。”常姐说，通过与粉丝互动，艺术家和观众有了更加密切的交流，方便艺术家了解戏迷对京剧的看法以及对演出的需求。

提起粉丝力量的组织和维护，常姐也有“一把辛酸泪”。多年前，眼睁睁地看着京剧式微，票卖不出去，她心里着急，经常自掏腰包买票请人捧场。如今，情形大为改观。“到目前为止，‘寻梦·承泽’2019年的演出，光我们粉丝团就已经团购了1100张票。”常姐的神情颇为骄傲。她说，希望越来越多的人走近戏曲舞台，建立一个相对正常的演出市场环境，而不是依赖赠票。

为了鼓励观众买票看戏，杜镇杰的粉丝们运营了一个微信公众号，以导赏、剧评等方式进行剧目宣传，并自筹经费制作衍生品，送给买票看戏的观众。此外，粉丝团还开办了“公益京剧亲子小课堂”，在演出开始前，先由资深戏迷进行戏曲知识普及，介绍相关历

2月19日晚，由民盟中央与河南省委共同打造、民盟河南省委、河南省文化和旅游厅出品，民盟中央艺术团、民盟河南省委艺术团联合制作，河南省话剧艺术中心演出的话剧《焦裕禄》在国家大剧院上演。

该剧讲述了人民的好书记焦裕禄临危受命、隐瞒病情，为治理“三害”改变兰考贫困面貌，积劳成疾不幸逝世的感人事迹，讴歌了“亲民爱民、艰苦奋斗、科学求实、迎难而上、无私奉献”的焦裕禄精神。主人公“心中装着全体人民唯独没有他自己”的公仆情怀和“不制服兰考‘三害’死不瞑目”的奋斗精神，深深感染了观众。

图为演出剧照。
本报记者 赵若姝/文
河南省话剧艺术中心供图

孩子们畅享缤纷假期

本报驻陕西记者 秦毅

近日，来自30多个家庭的小宝贝正在忙着排练。大年初八的晚上，他们已经与西安儿童艺术剧院的大演员们一起，把儿童舞蹈情景表演《福娃闹春》呈现给了广大观众。但要在元宵节当天、在日均客流量达30万人次的西安大唐不夜城·现代唐人街的舞台上表演好这个节目，还是容不得半点懈怠。

当春节、元宵节与寒假相遇，最高兴的莫过于孩子们了。为了让孩子们度过一个有意义的“文化假期”，众多文化工作者把重心放在了孩子们身上，不但用优秀传统文化的魅力感染小观众，还积极搭建舞台，让孩子们成为小演员，演绎自己的缤纷假期。

“作为‘小福娃’的家长，我看到了孩子在历练中变得坚强和独立，也由此之前对孩子的担忧变成了肯定，为孩子感到骄傲。感谢西安儿艺给孩子们提供了表演机会，感谢各位老师对孩子的辛勤付出。”《福娃闹春》中一位“小福娃”的妈妈这样表达自己的心情。“天气很冷，上台前冻得哆嗦。但音乐一响起，小朋友们冲上舞台，立马进入表演状态，真的很棒！应当为孩子们点赞。”小演员的表现也赢得了大演员的肯定。

“我们要以多彩舞台呈现爱与美的内涵，在传承中华悠久历史文化的同时，让孩子们乐享缤纷多彩的传统佳节，也为横跨春节和元宵节的‘西安年·最中国’新春文化活动增添一抹亮丽的童趣色彩。”西安儿艺一名工作人员介绍，除《福娃闹春》外，《二十四个奶奶》《老鼠嫁女》《春天里的童话》《哪吒》等优秀儿童剧分别在西安大明宫、曲江海洋馆、小雁塔等上演，这些既弘扬中华文化又不失童趣童真的节目，博得了现场观众的阵阵掌声和孩子们的笑声。

带孩子看过《二十四个奶奶》的陆女士表示，春节期间孩子看一场儿童剧很有意义，比如《二十四个奶奶》展示了热闹欢庆的北方传统年俗文化，还融入了浓浓的亲情，很有中国味儿，孩子很喜欢，最后还感动得落泪了。记者从西安儿艺获悉，据初步估计，农历正月初一至十五，有近10万观众在西安观看了西安儿艺排演的儿童剧，小朋友们欣赏到了充满童趣的故事，大观众也重拾童年记忆，度过了一个别有意义的假期。

2月16日晚，在陕西非物质文化遗产生产

性保护示范基地永兴坊内，熙熙攘攘的人流突然被“我和我的祖国，一刻也不能分割”悠扬动听的歌声吸引住。就在人们循声一探究竟时，由非遗工匠、百名小学生、文化学者、道德模范等人组成的歌唱方阵走来，他们手持红灯笼，用《我和我的祖国》向祖国真情告白。

在这场元宵文化快闪活动中，100名小学生成为最耀眼的“明星”，他们以充满童真的歌声真挚表达对祖国的爱。“我很高兴能参加这样的活动。爸爸妈妈也很支持我，他们当年只能与三五个小伙伴打灯笼庆元宵，没有这样的热闹场面，更没有这样激动人心。”来自西安市青少年宫的小王同学说。

“组织小学生比组织成年人的活动可要操心得多。但我们认为，‘年’是童年最美的记忆，我们要让少年朋友以多彩方式欢度元宵的同时，感悟优秀传统文化的魅力，增强民族自豪感。”永兴坊文化快闪活动艺术总监王雅萍表示。活动现场，围观的游客情不自禁加入其中，或提着红彤彤的灯笼，或挥动着手中的国旗，一起歌唱祖国，成为这次快闪活动深受喜爱的生动注脚。