

廿载瓯剧路，一颗赤子心

记温州市瓯剧艺术研究院院长蔡晓秋

本报记者 罗群

瓯剧《杀狗记》剧照

堪忧不说，蔡晓秋绝大部分时间都是在农村演出。“当时农村没有像样的剧场，只能临时搭起草台，四面透风，晚上就打地铺，睡在水泥地上。”蔡晓秋回忆，有一次她随团到村里演出，晚上住在一座祠堂里，头顶上吊着村里老人备下的寿材。“我家境还不错，有很多种职业选择。如果我是一名老师、医生或者银行职员，遇到那么多困难，可能早就离开了。但遇到的恰恰是钟爱的瓯剧，就不能随便放弃。”蔡晓秋强调。

《装疯》《洗心记》《高机与吴三春》《橘子红了》《杀狗记》……蔡晓秋在舞台上挥洒智慧和汗水，收获掌声和幸福，一坚守就是20多年。她把最好的年华献给钟爱的事业，终于等来了戏曲发展的好时代。一路艰辛，她自己倒看得平淡：“每个人都应该把手头的事情做好，挺正常的。”

学昆曲，拓宽表演天地

蔡晓秋不喜欢说漂亮话，但对自己的表演有极高的要求。2010年前后，她一度感到遭遇瓶颈，必须想办法突破，便想到向百戏之祖昆曲学习。几经辗转介绍，蔡晓秋找到了昆曲表演艺术家张洵澎。“先跟张老师学了两周折戏，也是老师对我的考查，然后才正式拜师。”蔡晓秋说，瓯剧的表演很接地气，但有时不免随意、粗糙或过于夸张，而她所接触到的张洵澎的表演艺术规范、细致、严谨，起初自己还不太适应，学到第三出，才进入状态。“昆曲为我打开了一扇门，从举手投足、身段、眼神到表情管理，我的收获非常大。”蔡晓秋说，她认真学习、演出了不少昆曲大戏，心里有了底，才着手将张洵澎的拿手戏、昆曲《百花赠剑》移植成瓯剧，成为瓯剧常演的保留剧目。

张洵澎给予蔡晓秋的不仅是舞台上的技巧，更是对人物深刻、准确、独到的理解与表现。“比如塑造《狮吼记·跪池》中的柳氏，我就不把她演成悍妇，也不把陈季常简单理解为怕老婆的懦弱男人，而是演

成一对相爱的夫妻在逗趣，充满生活气息，这样的人才可可爱。”蔡晓秋说，“再比如塑造貂蝉，决不能轻薄，一定要演出知书达理的修养，戏才能好看。即便是演《磨房产子》这样悲苦的戏，贵气也是不能少的，这是行当给演员提出的要求。”

除了艺术精湛，张洵澎的平易乐观也给蔡晓秋带来很大影响。“老师特别单纯，永远开开心心的，这个我暂时还做不到。”蔡晓秋说。

培养瓯剧后备军

蔡晓秋没法像张洵澎那样永远开开心心，这跟她肩上的担子有关。温州市瓯剧艺术研究院是“天下第一团”，用蔡晓秋的话说“几十条好汉肩负着一个剧种传承发展的使命”，需要她操心的事太多了，人才培养就是重中之重。

目前，温州市瓯剧艺术研究院有20多名青年演员，他们业务过硬、面貌清新，在浙江乃至全国已小有名气。2008年艺术研究院招聘演员时，当时蔡晓秋还不是院领导，但她坚持提议，一定要深入温州的县、镇、村中物色瓯剧苗子。“我是温州苍南县人，当时就和几名同事一起到苍南去招生。”蔡晓秋回忆，“城市的孩子大多不能吃苦，家长也不肯让孩子学戏，所以我把目光锁定在农村。我们一所所学校地走，孩子们做操，我们在边上看，看到有灵气的就如获至宝，赶紧跟学校、家长和本人沟通。”这批年轻人就是蔡晓秋和同事们这样地毯式搜索选拔出来的。

如今，年轻人的发展让蔡晓秋欣慰。“像对自己的孩子一样呵护、培养他们10年，他们现在爱瓯剧、爱表演、爱舞台，瓯剧后继有人了。”蔡晓秋说，瓯剧的很多戏年轻人已经能接过来了，《杨门女将》《白蛇传》等大戏也演得有模有样，有的青年演员拿了“白玉兰”新人主角奖，还有的准备在今年举办个人专场演出。“青春不等人，我想帮助他们快速成长，扶持他们早日成才，把瓯剧传承好。”蔡晓秋殷切地说。

上海：“艺树”计划传播民族艺术之美

本报讯 7月15日，上海市黄浦区宣传部与上海大剧院艺术中心联合举办新闻发布会，对外推出“艺树”计划公益品牌，该计划以“艺术让生活更美好”为宗旨，致力于向零基础群体开展艺术普及活动。

“艺树”取“艺术”谐音，表达“十年树木，百年树人”之意。2019年首届“艺树”计划以民族乐器古琴为载体，8月至11月间，该计划将汇集上海各流派古琴艺术家，携手诗词、国画、昆曲、评弹等领域艺术家进行跨界交流，将讲座、导赏、体验课、工作坊不同形式的古琴活动送进消防、医护、环卫、邮政等行业工作者群体中。作为首届“艺树”计划的压轴节目，“百人古琴联弹”将于11月下旬在上海大剧院广场以快闪形式举行，参与活动的古琴爱好者与专业演奏者将呈现百人联弹古琴的壮观场面。

陕西戏剧创作研修班力推新人新作

本报讯（驻陕西记者秦毅）7月15日，由陕西省文联、陕西省戏剧家协会主办的陕西戏剧创作研修班在陕西省汉中市开班。5天时间内，除集中授课外，参加学习的剧作者还将得到专家针对自己作品的意见和专门辅导。

本次研修班将剧本创作、编剧研修与采风活动相结合，将以往的单一宣讲变成双向乃至多向互动，有助于讲师与学员的互动交流。研修班邀请到马也、丁科民、胡安忍、雒社扬、仵理5位专家进行现场讲座和作品点评。遴选出的30余

位剧作者的30余件戏剧作品将作为教材，由专家进行剖析点评，提出具体的修改意见。

本次活动参与人数多、范围广，除了入选参评作品的作者外，陕西省艺术研究院基层文艺院团编剧班的30余学员和来自汉中市中剧协、市作协的戏剧创作爱好者近百人参加学习，加强了陕西省创作队伍建设，尤其是培养和提高了中青年戏剧人才的业务水平，同时为2019年陕西省第七届校园艺术节征集作品，力争推出一批优秀作品和人才。

四川交响乐团2019—2020音乐季精彩纷呈

本报讯（驻四川记者付远书）近日，记者从四川交响乐团举办的新闻发布会上获悉，四川交响乐团2019—2020交响音乐季将于9月12日在成都的中国—欧洲中心Icon云端天府音乐厅拉开帷幕。

四川交响乐团艺术总监、指挥家洪毅全介绍，作为四川交响乐团的第三个音乐季，本次音乐季将更深入地带观众了解音乐中丰富的内涵，探索20世纪的音乐大师们富有挑战性的音乐语言，如斯特拉文斯基、普罗科菲耶夫和埃尔加以及具有强烈古典主义风格的海顿、贝多芬和勃拉姆斯等作曲家。其间，四川交响乐团还将上演作曲家叶小钢、郭文景的作品专场音乐会，并为王德龙、张天阳等中国年轻作曲家的新作品举行全球首演。乐团还将继续与左章、黄滨和秦立巍等年轻的中国独奏家合作，为观众献上精彩演出。

四川交响乐团团长吴灵峰透露，由文化和旅游部、四川省人民政府主办的第五届中国西部交响乐周将于11月1日至7日在成都举行。届时，西部12个省区市的交响乐团，以及特邀的杭州爱乐乐团、天津交响乐团等16支乐团将连续上演16场交响音乐会。活动还将举行2019中国交响乐（成都）峰会以及大师课讲座、进校园、进社区惠民服务等多项活动。其中，2019中国交响乐（成都）峰会则邀请来自全国80多家职业交响乐团的团长、总监以及专家学者百余人，分享中国交响乐发展的经验和成果。

青年艺术创作人才以作品展现中国精神

本报讯（驻安徽记者邵磊）7月5日至14日，由中华世纪坛艺术馆、安徽博物院主办的“中国艺术新视界2019——国家艺术基金青年艺术创作人才（美术、书法、摄影、工艺美术）作品巡展”亮相安徽博物院。

本次展览以“意象古今”为主题，在安徽的历史文化和现实生活中追寻中国的精神意象。主办方从国家艺术基金2014—2018年度美

术、书法、摄影、工艺美术创作人才、艺术人才培养项目结项成果中遴选出110件优秀作品，生动展现了青年艺术工作者把握时代脉搏、为人民抒写、为时代画像的创作实践成果。

开幕式后的艺术创作研讨会上，来自全国各地的艺术界、学术界代表围绕“艺术创作中的意象观与写意手法：从传统文化和地域文化中寻求当代艺术精神表达的途径”这一主题进行了交流探讨。

7月的长白山绿意正浓，游人如织，位于吉林省长白山景区的“秘境长白山演绎秀”正火爆上演。

演出创作团队以长白山丰富的历史文化底蕴为背景，为游客呈现出木帮文化、满族民俗文化、朝鲜族文化、关东文化等特色地域元素，成为游客了解长白山起源、领略关东风情的窗口。

图为“秘境长白山演绎秀”中的满族战马表演。
费菲/文 长白山景区供图

中国歌剧舞剧院：

弘扬优秀传统文化 打造“中国的文化名片”

新华社记者 周玮

2019年2月底，中国歌剧舞剧院开启民族舞剧《孔子》第二轮全国巡演。在国家大剧院300场纪念演出出现场，近300名年轻“粉丝”身着古典服饰礼服观演；中山市文化艺术中心剧场开票后，1300多张票23分钟售罄……

2019年3月，中国歌剧舞剧院携民族舞剧《昭君出塞》赴美国演出6场，演出结束时观众起立鼓掌，掌声经久不息。一位女观众说：“我看懂了！昭君是和平使者的化身。”

从民族舞剧《孔子》《昭君出塞》《赵氏孤儿》《李白》，到民族歌剧《刘三姐》《林徽因》《玉堂春》，再到民族音乐会《国之瑰宝》《国韵流芳》，中国歌剧舞剧院近年来聚力弘扬中华优秀传统文化，坚持创造性转化、创新性发展，探索以歌剧、舞剧艺术彰显中华优秀传统文化精髓，传递中华美德。

弘扬优秀传统文化讲好中国故事

2014年至今，中国歌剧舞剧院累计创作剧目20多部，超过过去10年总和，艺术质量和影响力大幅提升。

五年来，《孔子》《林徽因》《国之瑰宝》等23个项目获得国家艺术基金资助5149万元。参与评选的专家评价，这些剧目坚持“社会效益第一、社会效益与经济效益相统一”，在艺术表现中努力弘扬“民族魂魄”铸就“民族脊梁”。

以《孔子》为例。被观众称赞为“展现中华风韵，满载家国情怀”的这部剧于2014年首演，讲述了孔子周游列国的历史故事，展现了其对大同社会的期盼和传道授业的情怀。五年来，《孔子》创下演出佳绩：在国内外演出300余场，吸引观众超45万人次，累计总票房过亿元；2017年，作为“中华风韵”项目，在美国连续演出7场，被《纽约时报》称为“中国的文化名片”。

解析《孔子》等剧目的成功之道，中国舞协副主席罗斌说，中国舞剧从民族性、传统化的建构延伸到现代性、当代化构造，无论表现方式如何变化、美感逻辑如何变迁，中华文脉之自成一统、中国精神之古今一体，历久弥新，根性不移。

“中华优秀传统文化是中华民族的精神命脉，是涵养社会主义核心价值观的重要源泉。近年来，我们坚持‘红色基因的革命题材’和‘优秀传统文化题材’两条创作主线，以新时代的格局和情怀讲好中国故事。”中国歌剧舞剧院院长陶诚说，“作为国家院团，我们有义务用文艺精品凝聚炎黄子孙的共同价值追求和梦想期待，向世界展现中华民族的精神志气。”

坚持创造性转化创新性发展以精品奉献人民

“坚持以精品奉献人民，努力攀登艺术高峰。五年来，我们在探索民族歌剧、民族舞剧发展的道路上不断前行。”陶诚说，剧院紧紧扭住“打造精品”这根主线，扎根本土、深耕时代，不断提高作品的精神高度、文化内涵、艺术价值。

坚持以人民为中心的创作导向，每创作必“深扎”。民族歌剧《小二黑结婚》主创团队赴山西左权，民族舞剧《昭君出塞》主创团队赴内蒙古呼和浩特等，在深入生活、扎根人民的过程中，尽可能使历史积淀和民族特色相结合，使传统文化与当代文化有机融合。让剧目接受观众检验，坚持边演边改，不断打磨提升，精益求精，回归艺术本体，凝练艺术精华。

坚持创造性转化、创新性发展，彰显中华优秀传统文化精髓。在文化和旅游部指导下，复排民族歌剧《白毛女》，在致敬经典、传承经典的基础上，融合时代元素，彰显经典民族歌剧与时俱进的生命力。民族歌剧《刘三姐》展现美丽的绿水青山和美好的传说，成为推动文旅融合的有益尝试。民族歌剧《玉堂春》用时代之法、提传统之萃，尝试将戏曲经典改编成歌剧。如专家所说，以传统文化为本，将现代意识融入其中，重塑当代中国精神，是这些剧目取得成功的原因。

营造勇攀高峰的创作环境，激励演员争做一流艺术家。剧院有针对性地为青年艺术家授课，同时，为他们提供施展才华的舞台和空间，舞剧《孔子》《赵氏孤儿》等起用剧院青年编导。加强业务考核，将年度考核成绩切实落实到平时角色挑选和演员优胜劣汰中。“考核对演员来讲是压力，也是动力。”考

核评委、歌唱家杨洪基说，“中国歌剧舞台要求是非常高的，通过考核把业务再提高，向唱得好的演员学习，才能在歌剧舞台上胜任重要角色。”

开拓海内外市场实现两个效益双丰收

在舞剧《孔子》全国巡演中，有一个可喜现象：购票观众以“90后”为主，“铁粉”群已近4000人。据群主统计，近四成“粉丝”观看演出10场以上，七成观看5场以上。

在视频弹幕网站哔哩哔哩上，中国歌剧舞剧院账号成为青年网友关于中国风艺术讨论的主要阵地，《孔子》舞段《采薇》的播放总量已达到300万次；在新浪微博上，“我要去看舞剧《孔子》”话题1.3亿人阅读，16.5万人讨论；在腾讯、优酷、抖音、网易音乐甚至国外的Facebook、Youtube等平台也有大量《采薇》视频，被广泛模仿。

年轻“粉丝”助力舞剧《孔子》成为演出界“爆款”，这让陶诚思考良多：观众尤其年轻观众的艺术审美需要好的作品来引导；对于一出剧目而言，曲高和寡是无法真正实现社会效益的，只有在不断地为人民群众演出中，才能实现社会效益和经济效益相统一。

以精品开拓市场、培养观众，剧院的改革之路越走越宽。自2014年6月以来，剧院组织55个大中型团组赴美国、加拿大、意大利、希腊、法国、韩国、日本等近50个国家和地区演出181场，观众总人数约27万人次。《孔子》《昭君出塞》《赵氏孤儿》等剧目在德国威斯巴登国家歌剧院、华盛顿肯尼迪艺术中心、悉尼歌剧院等世界级艺术殿堂亮相，基本实现“在主流剧场、面向主流人群、不靠送票”的对外商演模式。

为基层送文化种文化，推动文旅融合发展。剧院近年赴基层开展公益演出200余场，观众近30万人次；在浙江嘉兴、河南兰考等地设立大型创作采风和文化帮扶基地。探索与地方政府合作模式，创作精品剧目在当地驻场演出，以“演艺+旅游”推动文旅融合发展，如舞剧《昭君出塞》已成“昭君家”驻场演出，舞剧《李白》成为马鞍山市的文化旅游名片。