

艺界观察

台上台下皆青春,昆曲正年轻

本报记者 祝 静

近日,伴随着满堂的掌声,浙江京昆艺术中心(昆剧团)建团70周年系列重点展演剧目——昆剧《牡丹亭》上下本,在北京长安大戏院落幕。台上,新生代演员方蕊玉、罗轩联袂演绎杜丽娘与柳梦梅跨越生死的至情爱恋;台下,年轻面孔占据了观众席的大半江山,他们时而凝神屏息,时而热泪盈眶,演出结束后久久不愿散去。

这不仅仅是一场成功的演出,更是一场青春与传统的双向奔赴。当昆曲这门拥有600余年历史的古老艺术,遇上朝气蓬勃的青年演员,再邂逅一批痴迷传统文化的年轻戏迷,一个关于传承与创新的生动故事,正在戏曲舞台上悄然上演。

演员跟观众互动。

浙江京昆艺术中心(昆剧团)供图

新生代演员的“破圈”生长

“这次在北京演出《牡丹亭》,内心还是很紧张的。今年是我们团建团70周年,作为年轻演员,能在这个时间节点站在北京的舞台上,我觉得意义非凡。”演出结束后,饰演柳梦梅的罗轩这样向记者描述自己的心情。

这份“意义非凡”背后,是年轻的昆曲人沉甸甸的使命与担当。方蕊玉、罗轩同为浙江京昆艺术中心(昆剧团)第六代“代字辈”青年演员,是剧团重点培育的中坚力量。方蕊玉工闺

门旦,师承知名昆曲表演艺术家王奉梅,扮相清丽温婉,唱腔婉转细腻;罗轩工小生,扮相俊朗儒雅,唱腔清亮通透。二人功底扎实、台风沉稳,是剧团新生代中极具人气的黄金搭档。

从不久前火爆“出圈”的原创昆剧《盛世红妆》,到此次进京展演的古典经典《牡丹亭》,两位演员自如切换于截然不同的角色人设之间。一边是恢宏厚重、纵横朝堂的盛唐史诗,一边是婉约细腻、情愫绵长的明代传奇;一史一情,一新一古。

“《盛世红妆》是新编戏,前面没有模板,角色要靠自己去揣摩和理解,反而可以更自由地

去塑造人物。”罗轩坦言,“但《牡丹亭》中的柳梦梅不一样。这是一个经过无数优秀老师和前辈演绎过的角色,每个观众心中都有一个标准,压力是完全不同的。”

面对压力,年轻演员的选择不是退缩,而是加倍用心。方蕊玉说:“这是我第一次来北京演大戏,又是分量非常重的两场,压力非常大,我只能尽力为北京的观众带来好的体验。”这份质朴的真诚,最终化为舞台上的精彩呈现——杜丽娘莲步轻移、眼波流转间的万种风情,柳梦梅眉目清秀、唱念做打间的痴情纯粹,赢得了观众的阵阵掌声。

年轻化表达的秘密

细心观察不难发现,无论是《盛世红妆》还是《牡丹亭》,剧场里的年轻观众都占了相当大的比重。年轻人为何愿意走进剧场看昆曲?青年演员吸引年轻受众的关键究竟是什么?

浙江京昆艺术中心党委书记、主任张灵给出了这样的答案:“核心是底蕴为本、审美同步、情感共鸣三者深度融合。”他进一步阐释:“现在的年轻人乐于接触新鲜事物,但内心格外敬重传统艺术。原汁原味的昆曲功底守住了艺术根本,也真正打动了热爱戏曲艺术的年轻观众。同时,青年演员也懂得顺应时代审美。在严守昆曲传统的前提下,他们打磨表演

细节,再配合精心设计的舞美、妆造,整个舞台观感赏心悦目,很对当下年轻人的胃口。”

罗轩的理解更为朴素:“随着时代发展,大家对传统文化的认同感越来越强。昆曲本身的唱腔、身段、词曲就十分婉转典雅,它一直都在这里,只是需要被大家了解发现。”

方蕊玉则从一个特别的角度给出了答案:“我觉得可能是他们看到了,在台上演绎古老昆曲的,是和他们年龄相仿的年轻人。”

这个答案看似简单,却直指核心。当古老的艺术与青春的演绎者相遇,当600余年的昆腔由同龄人唱响,年轻观众与舞台之间的距离,在那一刻被悄然拉近。

作为青年演员,如何平衡传统功底与年轻化表达?罗轩的回答掷地有声:“首先要踏踏实实传承好传统剧目,打下扎实的基本功,这是我们在舞台上的根基。先把‘根’立正了,‘苗’才能红。基本功越扎实,表达和理解的自由度就会越高。”方蕊玉同样强调:“昆曲最重要的还是传承,需要先有非常扎实的传统戏功底,再去做一些年轻化的表达。”

台上台下的双向奔赴

演出结束后,长安大戏院的大厅,几十位年轻观众排队等候。他们手中拿着精心制作的剧目周边、手写信件、鲜花,等待方蕊玉和罗

轩卸完妆后出来签名互动。这样的场景,几乎在每一场演出后都会重复上演。

“很多观众告诉我们,他们是从别的城市专程过来看演出的,还有人带着自己制作的精美周边,这令我印象深刻,也非常感动。”方蕊玉回忆道。

据记者了解,年轻戏迷不仅追看演出,还自发组织了昆曲演员的粉丝群,在群里分享演出资讯、探讨唱腔身段、交流观剧心得,让昆曲的影响力在年轻人中不断扩散。

事实上,这种双向奔赴在演出前就已经开始。5月末,剧团在北京举办了专项观众见面会,现场不仅展示了昆曲梳妆包头等匠心工序,演员还现场演绎了《游园》《惊梦》等精彩片段,并手把手教学基础戏曲身段。台下观众兴致高涨,踊跃上台体验,哪怕动作尚显生疏,一举一动间皆是沉浸式体验带来的纯粹欢喜。张灵对此深有感触:“《盛世红妆》中女性的坚守与家国情怀,《牡丹亭》里纯粹动人的情愫,直抵人心,让台下观众真正走进故事、产生共情。”

今年正值浙江京昆艺术中心(昆剧团)建团70周年。70年来,剧团坚持“新编原创+传统复排”双轨并行发展模式,以原创剧目“破圈”引流,以传统经典夯实根基,依托优质剧目淬炼青年演员,以青年力量反哺国粹传承。此次北京站巡演圆满收官,是剧团70年艺术成果的一次集中展示,亦是青春戏曲创新传播的成功实践。

演出现场。

浙江京昆艺术中心(昆剧团)供图

“心里只要有诗,就会有快乐。”

——李晏(话剧《磁州窑》人物)

用“戏中戏”打造“青春派”话剧

——话剧《磁州窑》再现燕赵千年窑火文明

本报记者 胡 芳

6月6日、7日,石家庄人民会堂内古韵流淌、掌声不断,由河北省宣传部、河北省文化和旅游厅指导,河北演艺集团出品,河北省话剧院创排的话剧《磁州窑》在此首演。该剧系国家艺术基金2025年度资助项目,以千年磁州窑文化为底色,融戏曲、民俗、舞台美学于一体,用一段跌宕动人的匠人传奇,让沉淀千年的燕赵窑火文明,在当代舞台焕发新生机。

素有“南有景德,北有彭城”之说的磁州窑,发源于7000年前的磁山文化,曾造就“十里彭城,日进斗金”的繁荣景象。作为北方民窑的杰出代表,磁州窑器物质朴灵动,承载着深厚的燕赵风骨与中华文脉,是河北极具辨识度的文化名片。话剧《磁州窑》深挖这份本土文化底蕴,采用清代末年小旦、小生“戏中戏”的创意架构,将故事背景置于金大定年间的磁州窑厂,以普通窑匠的人生起落为视角,解读千年窑火背后的文化传承。

编剧黄维若介绍,该剧以双线并行的叙事手法,让历史故事有温度、有筋骨。全剧以青年匠人李晏、张霁儿的青春羁绊与逐梦之路为情感主线,娓娓道来一段动人的匠人情缘。画师子弟李晏身世飘零、流落窑场,幸得坯坊主之女张霁儿帮扶立足,两人在揉泥、拉坯、绘瓷、烧窑的朝夕劳作中互生情愫、相知相守。突破重重困境,他们携手筑窑兴业,广纳各地匠人,并大胆创新技艺,将文人书画笔法融入传统瓷绘,走出“以画入瓷”的新路径,实现了北方瓷艺的突破性发展。

戏曲与话剧的融合,是该剧一大亮眼创新。剧组巧妙融入邯郸本土非遗武安落子,舞台上演员身着戏装载歌载舞,婉转唱腔、灵动身段,将人物的悲欢境遇与内心坚守娓娓道来,既外化了人物的内心情绪,又渲染出浓郁的地域风情与市井气息。在黄维若

看来,磁州窑瓷器与武安落子皆是邯郸本土孕育的文化瑰宝,二者都带着浓郁的民间底色,戏曲元素的融入,为话剧表达增添了别样韵味。

“这部作品想让更多年轻人领略磁州窑的风采。”导演廖向红透露,主创团队摒弃繁复奢华的舞美堆砌,以磁州窑标志性的馒头窑作为舞台核心造型,搭配错落的斜置平台与灵动的旋转台面,还原古窑厂区的真实风貌。白地黑花、红绿彩等经典瓷艺色彩贯穿全场,搭配悠扬婉转的武安落子,从视觉、听觉双重维度,复刻了古代窑场的市井烟火。

为呈现磁州窑的历史和风格特色,舞美设计丁丁尝试“以形传韵”的创作思路,跳出写实布景的局限,聚焦磁州窑千年薪火相传的历史底蕴与生生不息的精神内核,通过舞台结构与影像技术的融合,打造兼具艺术美感与历史厚度的舞台美术视觉体系。灯光设计黎巍借鉴电影蒙太奇手法,以光影勾勒场景、刻画人物,让舞台始终保有戏剧张力与生命律动。服装设计丁欣紧扣窑窑特色,将白地黑花、窑变、剔刻等工艺融入服饰造型,弱化传统古装刻板样式,打造出独具窑窑韵的视觉语言。

音乐创作刘军科深度挖掘本土民间音乐养分,重点提取武安落子小生、小旦唱腔特点,清亮舒展的曲调展现青年匠人的热忱朝气,柔婉轻快的旋律呼应瓷器温润气质。板胡等本土乐器、河北民间小调的融入,让音乐扎根乡土;戏曲行腔与现代编曲相结合,既保留传统韵味,又适配话剧叙事节奏,尽显燕赵民间音乐热烈纯粹的本色。

舞台之上,河北省话剧院青年演员倾情演绎,凭借扎实的表演功底,生动塑造出一代代坚守初心的窑匠形象,将燕赵儿女坚韧不拔、奋勇进取的精神风貌

展现得淋漓尽致。

在6月7日召开的首演专家研讨会上,与会专家认为,该剧跳出宏大说教的叙事模式,以小人物、小切口承载大历史、大文化,用创新的舞台形式活化千年文脉。该剧的成功首演,对擦亮河北历史文化名片、传承弘扬燕赵人文精神具有重要的现实意义与时代价值。

中国文联原副主席、中国作协原副主席廖奔评价《磁州窑》有四个特点:题材新颖,充分挖掘本土文化宝藏;小切口、大内容,从儿女情长入手,触发对时代的刻画;人物形象鲜活生动、各具特色;舞美灯光引人入胜,代入感强。

中央文史馆馆员、中国文艺评论家协会原主席任祥表示,《磁州窑》以人带史,刻画了李晏、张霁儿以超功利的心态,不受世俗羁绊地勇敢追求他们所钟爱的事业,传递对人生境界追求的思考,集哲学意识、史学意识、美学意识于一身。

与会专家谈到,《磁州窑》以戏剧为载体,活化千年磁州窑历史文脉,深度挖掘河北特色文化内核,不仅生动展现了中华优秀传统文化的绵延生命力,更有力彰显了文化自信。剧情深刻映照出农业经济与商品大生产碰撞的时代变革,细腻刻画了文人艺术扎根民间、在磨砺中迭代成长的艰辛历程,让观众从普通匠人的坚守中,读懂磁州窑千年兴盛的底层密码。专家表示,话剧《磁州窑》生动诠释了磁州窑最动人的文化内核:扎根烟火、不负平凡,底层匠人于劳作中寻雅致,于苦难中追美好,用双手打磨属于百性的艺术。这份质朴纯粹、坚韧奋进的特质,正是燕赵文化“慷慨悲歌、自强不息”精神的生动缩影。

“这里是咱们京城正阳门的最高处!从这里俯冲,一跃而下,乘着风,你就能展翅高飞了!”
——螭吻(儿童剧《正阳门上小雨燕》人物)

6月4日至7日,北京文化艺术基金2025年度资助项目——原创儿童剧《正阳门上小雨燕》在北京连演8场。该剧由北京紫金佳音表演艺术团有限公司、日知生活(北京)科技有限公司联合出品,参演演员均为北京市西城区少年儿童。

6月4日晚,该剧正式首演。伴着灵动悠扬的京韵旋律,正阳门城楼的多媒体影像缓缓铺展,整场演出拉开序幕。借助先进的多媒体视觉技术,古朴厚重的正阳门、波涛翻涌的红海、苍茫辽阔的丝绸之路、生机盎然的非洲雨林轮番呈现在舞台上,打造出沉浸式视听体验。

“场面太震撼了!看到小雨燕迎着风暴奋力飞翔,身后翻涌着红海巨浪的画面时,我仿佛也跟着一起翱翔。”一位现场小观众难掩激动。该剧以北京中轴线上的地标正阳门为叙事背景,将北京雨燕作为核心意象,借雨燕跨越山海迁徙奇遇,编织出一场跨越时空的奇妙旅程。

谈及创作初衷,北京紫金佳音表演艺术团有限公司负责人谢岩表示,艺术团始终坚持以优质舞台作品滋养青少年心灵,“让西城区的孩子演绎家门口的故事,这份独有的代入感无可替代”。业内专家评价,剧目巧妙融合城市地标、传统瑞兽与候鸟迁徙主题,跳出传统科普作品的刻板框架,让珍贵的文化遗产化作孩子们鲜活的童年记忆。

全剧的演员阵容颇具特色,台上所有小演员均来自西城区,平均年龄不足14岁。剧组并未选用专业童星,而是坚持由普通少年本色登台。该剧出品人张世骞介绍,此举意在摆脱程式化的成人表演模式,让少年真挚自然的情感在舞台上尽情流露。在他看来,当孩子们用心诠释身边的中轴线故

事,对这座城市的热爱也会变得真切可感。

该剧导演林天恩对此深有体会。她坦言,少儿排练与成人排练截然不同:成人表演依托专业技巧,而孩子依靠的是与生俱来的本真天性。“孩子们并非刻意‘表演’,而是沉浸在情境中用心感受、自然表达。排练的过程,更像是守护并唤醒这份纯粹。”林天恩说。

从反复排练到正式登台,这场演出带给孩子们的收获,远不止舞台体验。

在林天恩看来,最直观的改变,是孩子们对本土文化愈发亲近:“正阳门、中轴线,曾经只是课本里的名词。当他们化身正阳门上空的小雨燕,这些文化符号便真正‘活’了起来。”排练间隙,不少孩子主动分享游览前门、天安门门,这份对家乡文化的热爱,在角色扮演中悄然生根。

孩子们的性格也在排练中悄然成长。原本内向怯于表达的孩子,慢慢克服了内心的胆怯,站上舞台后逐渐敢于发声;部分习惯以自我为中心的孩子,也渐渐懂得团队协作,明白个人表现会影响整个集体,主动配合同伴、关照他人。这份同理心与集体意识,在舞台实践中自然而然形成,远比说教更有力量。

“小雨燕的故事,本身就隐喻着成长、远行与归巢。”林天恩说,孩子们也在排练中完成了属于自己的“飞翔”:从羞涩胆怯走向自信大方,从独来独往学会携手同行。这些潜移默化的改变,终将陪伴他们一路成长。

剧组特意邀请周边社区的少年前来观演。同龄人的演绎让台下小观众倍感亲切,全情投入。剧中主角经历的成长烦恼、展现的少年勇气,直击当代青少年内心。“同龄人演给同龄人看”的形式,搭建起共鸣的桥梁,让孩子们在熟悉的语境里读懂故事、收获感悟。

话剧《磁州窑》剧照。

河北省话剧院供图