

袁世海在《西门豹》中饰西门豹。

袁世海在《将相和》中饰廉颇。

袁世海在《九江口》中饰张定边。

袁世海在《盗御马》中饰窦尔敦。

袁世海家属供图

纪念袁世海先生诞辰110周年——

梨园立一派 人间留丰碑

本报记者 刘 森

近日,北京梅兰芳大剧院4楼小剧场内,掌声与泪光交织。由国家京剧院主办、《中国京剧》杂志社承办的纪念袁世海先生诞辰110周年座谈会在此举行。来自社会各界的代表、袁世海家属及两代传人济济一堂,深情回望这位京剧艺术大师波澜壮阔的艺术人生,深入阐释袁派艺术的精神内核与当代价值,共商国粹传承发展之道。

袁世海,袁派开山鼻祖,国家京剧院艺术风格的重要奠基人。七十余载从艺路,他文武兼修,唱做精绝,塑造了曹操、李逵、张飞、张定边等深入人心的经典形象,《群英会》《将相和》《李逵探母》《红灯记》等佳作至今传唱不衰。他更以德艺双馨的崇高品格、守正创新的艺术追求,为后世戏曲人树起不朽的精神丰碑。

“人物派”:袁派艺术的精神密码

“袁世海先生曾说自己就是‘人物派’。这3个字,正是袁派艺术的精髓,也是国家京剧院艺术风格的核心。”国家京剧院院长王勇如是说。

何谓“人物派”?一切从人物出发,每一个身段、每一个眼神、每一句唱腔都服务于剧情、贴合于人物。这种以人物塑造为根本的艺术创作观,正是戏曲艺术永葆生命力的核心密码。

袁世海8岁拜师学艺,11岁入富连成科班,先学老生,后改花脸,出科后拜郝寿臣为师。70余年间,他演了300多出戏,演活了上百个人物,被誉为“活曹操”“活张飞”“活鲁智深”。

“袁先生首开架子花脸主演大戏之先河,独创‘架子花脸铜锤唱’的表演风格,极大拓展了京剧净行的艺术边界与审美空间。”王勇指出,针对当前京剧界“演行当不演人物、演流派不演角色、演师承不演形象”的倾向,青年演员尤需学习前辈的艺术精髓,切不可止步于简单模仿、流于表面复刻。

师徒情深:要把我揉碎了成你

“父亲没有给我们留下物质财富,却留下了珍贵的家风。”袁世海的女儿袁军饱含深情地追忆,“他一生挚爱舞台,敬畏观众,心里装的,嘴里念的,从来都是戏。父亲常挂在嘴边的是‘我赶上了好时代’。”这句朴素的话语,道出了一位老艺术家对党和国家的赤诚感恩。

说到动情处,袁军望向台下:“我要特别感谢大连京剧院杨亦院长,您是父亲最倾注心血的传人。前些天我看到您带病推迟手术,带领弟子面朝大海、手捧鲜花缅怀父亲,那一刻我热泪盈眶。这份师徒情、梨园情、传承情,是对父亲最好的告慰。”

杨亦回忆起1982年拜师的情景,声音微微发颤:“老师送给我两句话:艺术上,‘你要把我揉碎了成你,不要把你揉碎了成我’;生活上,‘得之不喜,失之不忧’。这两句话,我铭记一生。我这辈子只有一个愿望——把老师教我的东西传承下去。”

作为袁派第三代传人,国家京剧院青年团副团长刘魁魁深感使命在肩:“师爷打破净行桎梏,跳出架子花脸历来为配角的局限,唱做念做打于一体,将架子花脸艺术推向前所未有的高峰。”他牢记师父杨赤的叮嘱:“入了袁门,艺术与德行同等重要。人正戏才不会歪,有人缘才有戏缘。”

名家追忆:大师风范永驻人间

座谈会上,曾与袁世海同台合作的老艺术家纷纷追忆往事,再现大师的艺术风采与人格魅力。

京剧表演艺术家刘长瑜深情回顾《红灯记》6年的打磨岁月。“袁先生塑造的鸠山,跳出了脸谱化的反派表演,把侵略者的狡诈、伪善、残暴演绎得入木三分。”更让她动容的

是袁世海对艺术的赤诚——年近七旬,结尾的扑虎动作在家的床上反复练习。“一位老艺术家,从没想到‘闪了怎么办,磕了怎么办’,他只想把人物塑造好。”刘长瑜说。

“袁先生用架子花脸的手段塑造不同人物的典型形象,把程式变成了语言。一个神气,就能把戏推向高潮。”京剧表演艺术家叶少兰记忆犹新的是袁世海排练时的严谨,不仅给主演说戏,还给配演和龙套说戏,事无巨细,一丝不苟。

京剧演奏家李祖铭则讲述了袁世海对细节的极致追求。《群英会》曹操上场4句,反复琢磨;两个行弦的情感层次,一一拆解。“他给我讲曹操误杀友人后的懊悔,行弦要拉出急躁的感觉。每个细节都有出处,都有内心依据。”李祖铭说。

薪火相传:最好的纪念是传承

中国戏剧家协会分党组书记陈涌泉表示:“袁世海不仅开创了袁派艺术,更为当代戏曲发展提供了宝贵经验。演人物、打磨唱腔、十年磨一戏的精神,在当下新戏虽多、留之甚少的背景下,格外有意义。”

他强调,纪念先生最好的方式就是传承他的精神——坚定信念、精益求精、甘为人梯、扎根人民。中国剧协将启动梅花奖艺术家口述史工程,让老艺术家的创作心得代代相传。

先生离开已24年,但他的艺术理念、工匠精神、家国情怀,依然照亮着后来者的路。正如王勇所言:“我们缅怀袁世海先生,不仅是致敬一段艺术传奇,更是要接过他手中的艺术火炬,让京剧艺术持续焕发光彩。”

民族喜歌剧有了青春新模样

——观民族歌剧《琅琊合伙人》有感

田易可

民族歌剧《琅琊合伙人》剧照。 青岛市歌舞剧院供图

山东省青岛市歌舞剧院始建于1960年,深耕艺坛六十余载,积淀了深厚艺术底蕴,创作实力雄厚。多年来,剧院接连推出舞剧《红高粱》、民族歌剧《马向阳下乡记》、吕剧《百川东到海》等叫好又叫座的文艺精品。继民族歌剧《马向阳下乡记》收获广泛赞誉后,剧院立足自身艺术优势,深耕民族喜歌剧创作领域,历经3年研讨打磨、精雕细琢,于2026年初推出其姊妹篇《琅琊合伙人》。

该剧由青年编剧冯必烈编剧、青年作曲家沈丹作曲,知名导演廖向红执导,是一部饱含山东地域风情、紧扣乡村振兴时代主题的力作,也标志着青岛市歌舞剧院在民族歌剧创作道路上实现了全新突破。作为文化和旅游部2024—2025年度“中国民族歌剧传承发展工程”重点扶持剧目、国家艺术基金资助项目,同时入选山东省齐鲁文艺高

峰计划、省市多级文艺精品扶持名单,《琅琊合伙人》前后历经10余轮专家研讨,剧本打磨18稿,历时3个月排练。

整部剧目风格轻松明快、质朴接地气,巧妙融合琅琊本土文化,以青年返乡创业为主线,讲述年轻人携手乡邻发展文旅产业、共建幸福家园的励志故事。

跳出传统叙事框架,以青春视角展现乡村新貌,是该剧最鲜明的亮点。过往不少乡村题材文艺作品,多聚焦脱贫攻坚主题,而《琅琊合伙人》另辟蹊径,将目光投向乡村全面振兴新阶段,聚焦青年返乡创业群体,真实还原青岛琅琊镇乡村发展的崭新气象。剧本围绕4位性格迥异的青年主人公展开:深耕生命科学的科研人才姜小娜、用画笔装点乡村的画家韩叶、打造特色民宿的创业者田澄、扎根基层的村干部郁客。作品摒弃空洞说教,把乡村产业升级、文旅融合、文化传承等时代命题,融入畜禽育种、民宿改造、直播带货等生活化场景,让宏大主题落地生根。剧中巧妙依托“琅琊鸡”这一本土文化符号,串联起地域风土与乡村变迁,让千年乡土文脉在新时代焕发全新活力。

全剧情节幽默温暖、张弛有度,延续了剧院成熟的喜歌剧创作特色。剧情从青年回归乡村的摸索碰撞,到遭遇困境时的迷茫彷徨,再到众人凝心聚力携手前行,碰撞观念、化解矛盾、彼此成长的过程层层递进,真实动人。剧中角色有血有肉,无论是创业青年、热心务实的基

层干部,还是德高望重的六叔、爽朗率真的村民,每个人物都优缺点并存,形象立体鲜活。地道的青岛方言融入台词,质朴亲切;灵动可爱的“琅琊鸡”人偶贯穿全场,增添喜剧趣味。

该剧音乐立足山东民间音乐,融合戏曲、说唱等艺术形式,搭配专业管弦乐与坠琴、唢呐、琵琶等民族乐器,曲风灵动悦耳、朗朗上口。《故乡》《琅琊月》《爱你所爱》等经典唱段情感真挚、旋律优美,乡土风情与青春朝气交融碰撞。演唱上融合民族、美声唱法,方言唱段搭配婉转曲调,既保留民族歌剧艺术本色,又赋予作品现代审美与传播活力。值得一提的是,该剧演职人员均由剧院团队担纲,也是剧院培育本土歌剧人才成果的集中展现。

剧中,导演秉持“去繁就简、以景衬人”的创作思路,舞美设计以琅琊碧海蓝天、红瓦村居的山海风貌为底色,色调清新明亮。舞台采用前后景分层布局,前景实景演绎日常戏份,后景大屏以写意景观烘托氛围,空间调度灵活有序。同时,创新打造延伸式舞台,打破台上台下的隔阂,拉近演员与观众的距离。全剧依靠极简置景与多媒体切换实现无缝转场,剧情节奏流畅自然。

就艺术价值而言,《琅琊合伙人》突破了现实题材歌舞剧“重宏大、重悲情、重肃穆”的固有创作习惯,为新时代民族歌剧创作开辟了新路径。作品以写意美学融合地域山海风情,兼顾艺术传统与当代审美,用微观的个体奋斗故事,诠释当代青年的责任与担当,生动描绘出乡村振兴背景下百姓安居乐业的美好图景。这部兼具地域特色、时代精神与艺术新意的民族喜歌剧,以创新姿态打破传统歌剧的创作壁垒,为地方文艺团深耕本土题材、打造特色舞台精品,提供了范本。

童声里的两种色彩

——“童心向未来”主题音乐会侧记

本报记者 彭澳丽

6月12日,北京,中国儿童剧场。

14岁的赵徐梓轩和同学们唱起《闪耀》,台下孩子们跟着打节拍:六年级的张陆伊唱的是古诗改编的《蒹葭》,她说那旋律“像小河在流”。

作为“童心向未来——当代少儿歌曲创作推广活动”的阶段性成果展示,这场由文化和旅游部艺术司主办、中国儿童艺术剧院承办的“童心向未来”主题音乐会,用舞蹈、戏剧、古风、街舞等形式,让每首歌曲都“立”了起来——既有少年的热血,也有古诗的幽远;既有经典的传承,也有新创的朝气。

赵徐梓轩来自北京舞蹈学院附属中等舞蹈学校。他和同学们一起演唱了《黄河少年》《闪耀》《梦想开始的地方》。“听到这些歌感觉很新奇、很兴奋,感觉就是给我们写的。”他说,特别喜欢《闪耀》里的一句词——“我无比庆幸此刻年少,青春正燃烧”。

来自北京市朝阳区青少年活动中心“朝花”合唱团的张陆伊,演唱的是古诗改编的《清明》《蒹葭》《题破山寺后禅院》。她总结这些歌与平时学的经典儿歌的不同:“比如唱《小燕子》的感觉像吃棒棒糖,但这次唱的歌给人的感觉有点苦又有点香,像浓浓的茶。”

音乐会上,《小宝贝扣扣子》《小娃娃》等幼儿歌曲展现童真,《孩子的天空》《勇气大爆发》《闪光的梦想》等新时代原创少儿歌曲抒发了对成长的热望,古诗改编曲目则让千年诗韵在童声中苏醒。

“这是一场立体多维度的音乐会。”音乐会总导演、中国儿童艺术剧院演员管理部副主任宋建霖说,团队确立了沉浸式、多元化、年轻化、本土化4个原则,以儿童视角为核心,让舞台既有温度又有高度,既有童趣又有格局。

音乐会古风汉服与街舞同台,戏剧片段与

歌曲演唱交织。中国儿童艺术剧院经典剧目《西游记》《马兰花》《猫神在故宫》的歌曲联唱,采用“边演边唱、以戏带歌”的方式。宋建霖解释:“这样既推广了中国儿童艺术剧院原创IP,又传承了剧院艺术文脉,既好听又有情怀。”

近3个月的排练中,孩子们吃了不少苦。赵徐梓轩坦言,排练肯定累,但从没有想过放弃,支撑他的是对舞台表演的追求,精益求精,做到最好。张陆伊也累,但她同样没想过放弃。排练中有一个让她难忘的细节——唱《清明》最后一句“牧童遥指杏花村”的“村”字要拖得很长。“老师说要有‘远远的、隐约的感觉’。我每次唱到那里,眼前就会浮现一个画面:牧童骑在牛上,指着远方粉色的杏花。”张陆伊说。

宋建霖说:“孩子们找到了每首歌的‘核’,歌就‘唱对了’。”

音乐会在《歌声与微笑》的全场大合唱中落幕。接下来,这些歌曲还将进校园中进行巡演。宋建霖说,校园巡演会在形式上调整,但歌的“魂”不变,把歌唱好最重要。他的目标很朴素:“希望孩子们哼唱着我们的歌走出剧场,给爸爸妈妈、爷爷奶奶、同学唱,不断去分享。”

孩子们已经准备好了。赵徐梓轩说,这次的歌“不仅会主动去听,还会去翻唱、去宣传,拉上同学一起唱,一起演”。张陆伊则说,她会经常去听这些古诗歌曲——“因为它们让我心里很安静,像在跟自己说话”。

散场时,一个小女孩拉着妈妈的手,嘴里还在哼着旋律。没有人问她唱的是什么——她唱得那么自然,就像那首歌曲本就属于她的童年。

音乐会现场。 中国儿童艺术剧院供图

听,深圳、香港在交响乐中“对话”

本报记者 祝 静

近日,大型交响音乐会《潮起山海间》在广东深圳音乐厅上演,大气磅礴的旋律交织着深圳与香港两地的岁月故事,令全场观众为之动容。离场时,观众陈雅琳眼眶泛红,心中满是自豪与感动:“这不只是一场音乐演出,更是‘一国两制’伟大构想下,深圳与香港两座城市携手同行的生动画卷。”

当晚,深圳音乐厅演奏大厅内座无虚席。作为第二十二届深圳文博会艺术季重点参演项目,《潮起山海间》由深圳交响乐团担纲演出,首度用交响乐深情讲述深圳与香港“双城故事”,讴歌“一国两制”实践区。

“作品聚焦粤港澳大湾区,以深圳和香港地缘相亲、人文同源为情感底色,既刻画了深圳敢闯敢试、锐意进取的城市品格,也尽显香港‘东方之珠’的独特风情。”在深圳交响乐团团长、音乐会《潮起山海间》指挥林大树看来,创作这部作品,就是要以音乐之笔,礼赞“一国两制”实践。

整部作品以“历史—当下—未来”为叙事主线。狮子山、梧桐山、深圳河、黑脸琵鹭……这些深圳、香港两地人再熟悉不过的风景,化作灵动旋律,升华为两地共有的精神符号。同时,前海、北部都会区、河套产业园等地标也巧妙融入音乐脉络。“我亲身经历了深圳从边陲小镇到国际化大都市的蜕变,也见证了香港回归后的繁荣稳定。”观众刘先生表示,“音乐中那种‘奋斗有我’的力量,正是两地建设者的真实写照”。

这份动人的乐章,背后是精雕细琢的创作历程。据悉,《潮起山海间》先后入选文化和旅

游部2024—2025年度“时代交响”创作扶持计划、国家艺术基金2025年度舞台艺术创作资助项目。项目于2023年底启动,历经两年半筹备、12次打磨,作品名称从最初的《湾区岁月》《山海湾》,最终定为《潮起山海间》。深圳交响乐团党委书记林清波解读,作品以“山海”为核心意象,立足新时代语境,颂扬改革开放与“一国两制”实践,展现深圳与香港共生共荣的发展图景,这也是整部作品最深层的精神内核。

在艺术表达上,作品大胆创新,采用“协奏套曲+交响诗”的独特架构,融合独奏协奏、交响合唱、流行演唱等多元艺术形式。演出当晚,林大树执棒登台,携手二胡演奏家杨雪、巴扬演奏家许笑男、竹笛演奏家唐俊乔、女高音歌唱家龚爽等艺术家,联袂奉上一场跨越山海、韵味悠长的音乐盛宴。

演出中,经典旋律《东方之珠》片段悄然响起,成为全场温情满满的高光时刻。“旋律熟悉又有新意,瞬间就让人热泪盈眶。”乐迷陈女士动情地说,乐曲让大家真切感受到,深圳与香港不只是邻居,更是家人。

值得一提的是,这部作品本身就是一次“深港联手”——香港作曲家姚恩豪与内地作曲家王丹红、李博卿,加上深港两地的作词人,跨地域、跨代际地一起创作。林大树说:“不同背景的艺术家并肩,才让作品既有岭南味,又有国际范儿。”

深圳市文化广电旅游体育局相关负责人表示:“我们将继续以乐为桥,讲好湾区故事、中国故事,让大众通过高品质作品感受国家发展的磅礴力量。”

演出现场。 深圳交响乐团供图