

陕西艺术职业学院戏曲专业学生实践演出。

陕西艺术职业学院供图

对话

秦腔教育的『主角』时刻来了吗

赵大志

彭馨韵:戏曲教师、电视剧《主角》龚丽丽扮演者
任小蕾:中国戏剧梅花奖得主、电视剧《主角》戏曲指导及胖姨扮演者
刘正利:陕西艺术职业学院党委书记
齐爱云:中国戏剧梅花奖得主
韩 莉:陕西艺术职业学院形体教研室主任
李小雄:陕西艺术职业学院戏曲学院院长,文华奖、中国戏剧梅花奖得主
梁少琴:陕西艺术职业学院戏曲表演专业带头人

“破圈”效应:让古老秦腔走出圈层,焕发时代新生

问:电视剧《主角》的热播,让秦腔走入全国大众视野。这次“破圈”为秦腔艺术带来了哪些积极影响?

彭馨韵:这部剧打开了一扇窗,让全国观众看见秦腔这门古老的宝藏艺术。以往很多人不了解秦腔、不了解戏曲职业教育,如今随着剧集爆火,更多家长和孩子认识了秦腔,愿意主动了解、学习戏曲,这对秦腔普及、戏曲专业招生来说,是极大的利好,将为行业注入新鲜的生源活力。
任小蕾:《主角》的热播给我带来了很大触动,更准确地说是一份激励,激励着我一定要将秦腔艺术更好地传承下去。以往秦腔的影响力多局限在西北地区,如今随着剧集热播,全国观众都在关注秦腔、讨论秦腔。我的自媒体账号后台每天都有大量年轻人发来私信,询问秦腔

学习方法、院校报考等,还有不少观众为错过学习机会感到遗憾。这让我感受到,《主角》的热度不仅提升了秦腔的知名度,更增强了我们的文化自信,打破了戏曲“圈内自嗨”的局限。

刘正利:《主角》是新时代改编的精品力作,导演、编剧、戏曲指导、参演师生大多是我们陕西艺术职业学院的骨干。剧集的火爆,不仅极大地提升了学校的知名度和影响力,提振了戏曲教育从业者的信心,更让全社会重新认识秦腔的价值。眼下正值招生季,剧集带来的热度为秦腔人才储备、传统文化长效传承打下了良好的群众基础。

齐爱云:这部剧真实展现了戏曲人深耕艺术、坚守初心的模样。剧中《打焦赞》《鬼怨·杀生》《探谷》等秦腔经典折子戏的精彩呈现,让观众读懂了戏曲功法背后的情感内核与文化底蕴,印证了传统戏曲永不褪色的生命力。很多年轻人因此爱上秦腔、读懂传统,这是剧集带给古老戏曲的宝贵馈赠。

人才培养:童子功筑基,匠心与毅力成就戏曲人

问:戏曲学习素有“台上一分钟,台下十年功”的说法,秦腔人才培养周期长、难度大,在系统化育人过程中,最核心、最重要的是什么?

彭馨韵:电视剧展现的舞台前后的辛苦,只是戏曲人追梦路上的冰山一角。学戏曲就是要练就一身童子功。童子功是根基,这是由人体生理结构决定的。孩子四五岁启蒙、六七岁入门,一旦错过十二岁前的黄金发育期,身体柔韧性定型,软开度、基本功就很难再练出来。

戏曲孩子的成长没有捷径,练功、上课贯穿全天,软开度、跳翻、身段、唱念、把子、剧目课程排得满满当当。比起身体的疼痛、体能的消耗,更难的是克服日复一

日的枯燥重复。戏曲技艺需要成千上万遍打磨,正所谓“一天不练自己知,一月不练对手知,一年不练观众知”。所以人才培养首要的是打磨扎实的基本功,更要锤炼孩子的毅力与内驱力。

韩莉:在电视剧《主角》中饰演秦腔小演员的学员们,都是陕西艺术职业学院的学生。他们在入校后系统化打磨戏曲功底,这些基本功就包括秦腔四门形体基础课——腿、毯、身、把,这四门课不是单纯练技巧,而是帮孩子形成肌肉记忆、舞台规范和身体本能。腿功练柔韧与力量,毯子功练翻腾技巧,身段功规范舞台站行坐卧、圆场身法,把子功打磨武打身段,四门功课相辅相成,是秦腔舞台表演的根基。

《主角》中展现的练功是戏曲学习过程中真实的呈现。练功的疼痛是每个学戏曲的人的必经之路,是意志力的磨砺。当然,现在的戏曲教学更讲究科学训练与心理疏导。所以我们不仅教技艺,还会用科学的方法比如压肩调整、循序渐进的方式,缓解孩子的疼痛,还会帮孩子调整心态,更好地适应训练。

李小雄:秦腔人才培养最大的特点是周期长、要求高、出材慢。一名合格的秦腔演员,需要经历6年中专、3年大专、4年本科的系统化培养,从童子功打基础,一字一句抠唱腔、一招一式磨身段。低龄孩子对戏曲认知懵懂,需要老师“手把手喂着教”,精细化打磨每一个细节,把基础扎稳扎牢。

同时,新时代戏曲人才不能只会练功唱戏,我们坚持多元化教学,让学生兼顾戏曲专业、文化课、影视话剧知识,拓宽艺术视野。

传承发展:守正为根,精准传承方能创新致远

问:秦腔历经数百年传承,在新时代背景下,戏曲传承发展的核心是什么?如何守正创新?

梁少琴:戏曲传承的核心,一定是精准传承、以守正为根基。老一辈艺术家传艺,讲究严丝合缝、精益求精,敬畏每一个动作、每一段唱腔,守住了秦腔的艺术内核。

很多人误以为传统技法是老旧的套路,其实不然。比如剧中爆火的卧鱼、吹火绝技,并非刻意炫技,而是老一辈艺术家结合人物心境、剧情意境的创新创作。卧鱼的收缩舒展,诠释了戏中鬼魂的孤独与希望不灭;吹火的技法变化,贴合人物护人抗争的情绪。传统在过往都是创新,新时代的传承,必须先吃透精髓、敬畏传统,像大树扎根一样筑牢根基,才能长出创新的枝叶。

齐爱云:戏曲传承,技艺传承是基础,精神传承是核心。戏曲的四功五法是一套科学、完整的艺术体系,能让普通人经过系统化训练,成为“一人千面”的舞台艺术品,这是戏曲独有的魅力。基本功、审美认知、艺术追求,三者缺一不可,基础打不牢,后续所有创新都是空谈。

戏曲传承还在于好老师的引导。我这辈子最大的幸运,是遇到了秦腔表演艺术家马蓝鱼。老一辈艺术家对戏曲纯粹、执着、敬畏的匠心,“戏比天大”的坚守,是比技法更珍贵的传承财富。新时代的戏曲人,既要传承规范的功法技艺,更要传承前辈守望传统文化、深耕艺术、不忘初心的责任与担当,不为外界浮躁所扰,静心打磨艺术。

任小蕾:新时代的秦腔传承,要学会跨界借力、融合创新。过去戏曲常陷入“圈内自娱自乐”的局限,如今我们可以借助影视、美术、舞蹈、话剧等多元艺术形式,打破传播壁垒。先通过轻量化、年轻化的表达方式吸引大众关注,再引导大家深入了解秦腔整本剧目、唱腔身段、服化道之美,以适配新时代传播语境,让年轻人通过多个切口深入了解秦腔艺术的魅力。

秦腔的生存命题,从来不是一时“出圈”

士 木

近来,热播剧《主角》掀起一股秦腔热潮,流量加持带来的“出圈”固然可喜,但狂欢过后更需保持清醒:影视剧的热度自带时效,剧集热度退去、舆论焦点转移后,围观热潮极易快速消散。一时的流量只能解决“被看见”的问题,秦腔乃至全国诸多地方戏曲真正的生存命题,从来不是短期“出圈”,而是长久传承。

想让戏曲跳出“火一阵、冷多年”的循环,不能只满足于流量狂欢,必须直面人才培养体系里根深蒂固的现实困境,筑牢戏曲代际延续的根基。

戏曲传承的堵点,始于招生困局。中国艺术教育学会戏曲专委会发布的《全国戏曲基础教育专业人才培养调研报告》显示,全国67.4%的戏曲专业院校常年面临招生难题,生源数量不足、优质苗子稀缺已成行业常态。究其根源,戏曲行业先天门槛高、投入产出失衡,劝退大量适龄学子。其一,学艺周期漫长、训练艰苦,一名能独立登台的成熟演员,需从小苦练身段、唱腔、基本功,十年寒暑是“标配”,数年高强度训练对体力、毅力均有极高要求;其二,就业渠道相对狭窄,市场体量有限,除专业院团外适配岗位不多;其三,基层戏曲从业者薪资待遇普遍偏低,不少青年演员月薪仅能维持基础生活,长期高强度练功伴随伤病风险,却缺少配套保障,对比其他艺术门类,难以吸引家庭愿意投入多年成本培养孩子走戏曲道路。优质生源持续流向影视、舞蹈等回报更快的艺术赛道,愿意深耕秦腔、地方小剧种的年轻人逐年减少,传承队伍存在断层隐患。

师资队伍建设和滞后,也影响了戏曲人才培养质量。当前戏曲院校师资普遍存在结构性失衡问题:资深老艺术家逐年退休,中青年骨干教师储备不足,青年教师实践经验匮乏,形成老龄化、断档化双重难题。与此同时,常态化能力提升机制长期缺失,教师缺少院团实践、跨剧种交流、前沿创作培训渠道,教学理念、剧目编排思路容

易固化;院校与专业院团双向流动渠道不畅,舞台一线名角难以常态化走进课堂,校内教师缺少登台实践机会,理论教学与舞台实际脱节,难以培养出兼具功底与舞台表现力的专业人才。

经费投入不足、基础教学薄弱,持续制约戏曲办学提质增效。办学经费高度依赖财政拨款,社会融资、行业扶持资金渠道狭窄,场地修缮、练功器械、服装道具、剧目排演、学生实训等开支巨大,资金缺口直接压缩教学资源供给。

流量热度是难得的发展契机,但要将契机转化为长效生机,不能停留在宣传造势上,必须拿出系统性破局举措。比如,加大财政专项投入,完善生源激励保障机制。陕西省早在2021年就出台了省级层面戏曲类地方性法规《陕西省秦腔艺术保护传承发展条例》。但从立法到落地,从政策到实践,还需要更多具体的操作路径。

强化校团合作,实现产教深度融合。提高实践课时占比,出台校团合作专项政策,明确院校与院团的权利和义务,支持戏曲院校组织学生参与专业院团演出等。

借势流量热度建立长效传播体系,实现流量向存量转化。依托《主角》带来的秦腔关注度,打造常态化惠民演出、戏曲普及公益课堂,将短期观众转化为稳定受众;推动戏曲与影视、短视频、旅游等深度融合,持续推出贴合年轻群体的新编剧目、短视频短戏,把一时的追剧热情,沉淀为大众对秦腔、传统戏曲持久的文化认同。

一部影视剧可以让秦腔站上流量高地,但戏曲传承从来不是一场短暂的狂欢。流量是引子,人才是根基,体系是长久保障。面对“出圈”热度,行业、主管部门、院校更应沉下心,借热度补短板、强弱项,破解招生、师资、经费、专业建设多重困境。唯有搭建可持续的人才培育链条,夯实戏曲生存发展的底层支撑,秦腔这门古老艺术才能摆脱昙花一现的流量宿命,在时代浪潮中代代传唱、生生不息。

近期,改编自茅盾文学奖同名小说的电视剧《主角》热播。该剧讲述了秦腔名伶忆秦娥、其舅胡三元等人的命运交织,展现传统文化在时代浪潮中的挣扎与新生。电视剧的热播,将秦腔这个古老剧种拉到大众视野。但热度过后,由剧集带来的涟漪效应能持续多久?古老的秦腔艺术该如何接住这波流量红利,更好地传承下去?

为此,笔者与一线戏曲教师、秦腔名家及相关艺术院校负责人深入对话交流,从剧集“破圈”效应、人才培养内核、艺术传承初心3个方面,探讨秦腔艺术传承该如何更好地守正创新。