

聚焦 戏剧振兴

《戏剧振兴三年行动计划(2026—2028年)》(简称“《行动计划》”)落地实施,为全国戏剧行业发展注入新动能,各地戏剧院团纷纷探寻转型突围新路径。素有瑰丽巴蜀文化底蕴的四川,依托深厚川剧积淀与系统化人才培养战略,稳步勾勒出充满活力的戏剧振兴新图谱。从顶层政策设计、科研机构智力赋能,到艺术院校深耕育人、基层院团创新实践,一条完整的发展逻辑链条已然成型。

巴山蜀水间,川剧何以“声声不息”

本报记者 付远书

智库先行,为传承创新校准方向

戏剧振兴,离不开理论引领与学术支撑。四川戏剧的蓬勃发展,不仅源于文艺工作者的坚守深耕,更依托扎实的学术支撑。《行动计划》明确提出要“加强戏剧理论评论建设”,强化研究机构的咨询辅导等职能。作为智库中枢,四川省艺术研究院(四川省艺术档案馆)下属的川剧发展研究中心自2023年底成立以来,便以其清晰的定位——“四川领先、西部一流、全国知名”,迅速成为推动川剧传承发展的学术新引擎。

该中心构建起行政与学术有机协同的治理体系,尤为值得关注的是其科研脉动,精准聚焦川剧发展的时代命题与行业痛点。从“川剧珍稀文献保护”到“脸谱艺术数字化”,从“川剧受众研究”到“数字生存路径”,近两年的课题指南精准呼应戏曲行业变革趋势,贴合川剧传承发展的现实需求。

这种“学术研究——政策实践”的双轨发展路径,不仅产出了“川剧表演艺术流变”等夯实川剧本体研究的理论成果,更持续推动科研成果的应用转化。例如,成都理工大学团队搭建川剧脸谱数字化应用展厅,成都东软学院依托AIGC技术将川剧经典元素融入文创研发,各类学术成果持续滋养着川剧发展生态。更

重要的是,中心团队全程参与了《四川省川剧保护传承条例》的起草工作,针对田野调查发现传承困境提出制度化保护条款,为川剧的传承发展筑牢制度保障。

学术智慧的价值,终究要在舞台上得到检验。近日,由四川省艺术研究院(四川省艺术档案馆)专项扶持指导、内江市川剧团复排的资阳河传统剧目《三祭江·祭张飞》在第八届四川省川剧青年演员比赛上斩获一等奖。作为川剧四大河道之一的资阳河川剧,留存了大量特色经典剧目,但受历史因素影响,传统剧目资料零散、技艺濒临失传。立足川剧非遗系统性保护职责,四川省艺术研究院聚焦基层传承薄弱短板,组织戏曲非遗专家指导内江市川剧团开展挖掘、整理、复排工作。此次获奖,既是四川落实《行动计划》的生动实践,更印证了川剧学术研究向舞台实践高效转化的成熟路径。

院校筑基,破解“人从哪里来”的根本难题

如果说研究中心解决了“往何处去”的方向问题,那么四川艺术职业学院则破解了戏剧振兴中“人从哪里来”的问题。一组数据足以说明其分量:该校毕业生支撑起云南、贵州、四川、重庆四省市国有川剧院团80%以上的骨干力量,累计培养了19名中国戏剧梅花奖获得者,3次凭借川剧精品剧目为四川斩获

文华大奖。

《行动计划》强调要“加强和改进戏剧教育”,提倡院团与院校建立联合培养机制。四川艺术职业学院的育人核心优势,在于构建了“大师引领、团系互动、创演融通”的特色育人体系。学院打破课堂与舞台的边界,践行“排戏即上课、舞台即课堂”的育人理念,将院团传统“收徒——习艺——出师”的师徒传承模式,与现代院校“招生——教学——就业”的系统化培养体系深度对接,创新院团、院校双主体育人模式。目前,学院已与四川省川剧院、泸州市非物质文化遗产保护传习所、内江市川剧团、自贡市川剧艺术中心等10余家单位建立合作,推行学徒选拔、师资配置、教学场地、教学计划、教学实施、就业评价“六双元”合作机制,实现学生“招生即招工、毕业即就业”。当前,学校川剧专业在校生有230余人,为川剧全面振兴储备了充足的后备力量。

今年7月,17岁的纪博涵收到了川剧历史上第一份本科层次学历教育的录取通知书,标志着川剧人才培养体系补上了关键的本科学历短板。

长期以来,川剧人才培养主要依托师徒口传心授及中专、高职专科教育,本科层次人才培养通道长期缺位。此次成都艺术职业大学戏曲表演(川剧)职教本科专业获四川省教育厅正式批复,填补了川剧办学史上本科人才培养

的空白。该专业纳入艺术类本科提前批次招生,实行全国统一招生、不编制分省计划,面向全国广泛发掘优质川剧后备人才。在课程设置上,核心板块深耕腿腿、把子、唱念、剧目等传统技艺,同时配套开设川剧传承人工作坊、新媒体传播等选修课,实践学时占比将达65%,以毕业大戏全面考核学生的舞台实战能力。“文化工作者首先要有文化。”川剧表演艺术家、梅花奖得主肖德美说,“川剧本科教育更注重理论知识与文化修养的提升,以期培养出兼具扎实业务能力、创新创作思维与专业理论素养的新时代川剧人才。”

院团破局,在市场中激活艺术生命力

顶层有智库引路,源头有院校育才,而作为最终呈现艺术成果、直面市场考验的院团,其内部机制的革新同样重要。《行动计划》明确要求“分类施策持续深化改革”,推动院团强化内部运行机制和经营管理创新。成都市川剧研究院传承推广部主任梁永康介绍,研究院同步优化内部机构设置,整合职能重叠部

◀ 川剧折子戏《战马超》。

▼ 成都市川剧研究院青年演员正在排练。
成都市川剧研究院供图

门,精简管理流程,减少行政层级对创作生产的非必要干预,让优质资源更多向创作、演出一线聚集。这场刀刃向内的机制改革,为院团高质量发展注入了内生动力。

在剧目创作上,研究院坚决贯彻守正创新理念。一方面,深耕传统、复排经典,2025年推出的复排剧目《柳荫记》,由剧院知名川剧表演艺术家陈巧茹全程把关,精简叙事以适应当代观众的审美需求。另一方面,新编历史戏深挖巴蜀历史人物,现代戏融合川剧绝活,其中川剧《丁宝桢》以晚清四川整治都江堰的历史为背景,将变脸等传统程式融入剧情叙事,让观众在品读历史故事的同时领略川剧的独特艺术魅力。同时,研究院积极吸纳青年主创参与创作,兼顾传统根脉与年轻化舞台表达。

为积极响应《行动计划》中“杜绝脱离艺术本体、不计成本的大制作”的要求,研究院严格规范预算标准,坚持写意轻量化的舞美设计,以精湛表演技艺替代堆砌式舞台装置,走出了一条降本增效的务实之路。更重要的是,他们打破了川剧传播的场地限制,主动拥抱互联网,与短视频平台合作“聚光计划”,在锦江剧场、悦来茶园等常态化演出的基础上搭建线上直播平台,让经典戏曲文化在数字世界找到了新的传播土壤,成功吸引大批年轻受众的关注,将“流量”有效转化为“留量”。

十年三曲,一脉和鸣

——评Echo Trio的莫扎特之夜

钱玉洁

为纪念莫扎特诞辰270周年,近日,来自中国交响乐团的3位演奏家——钢琴家冯丹、小提琴家姚亮、大提琴家李成以“Echo Trio 回声三重奏”(简称“Echo Trio”)之名,将莫扎特横跨创作生涯的3部钢琴三重奏搬上舞台。音乐学家王纪宴在上、下半场前细致导赏,为听众梳理创作脉络。

音乐会以《降B大调钢琴三重奏》开篇。该作手稿上标注为“嬉游曲”,莫扎特在书信中却称之为“三重奏”,这种称谓上的摇摆恰恰反映了作品在体裁归属上的过渡状态。3个乐章沿袭“嬉游曲”的轻快布局,但钢琴声部的分量已远非伴奏可比。Echo Trio的演绎抓住了这种过渡性。冯丹的钢琴线条明亮舒展,姚亮的小提琴轻柔贴切,李成的大提琴温润托底。第二乐章慢板于细腻中透出沉静,末乐章的小步舞曲回旋则明快清朗。在那个时代,大提琴通常只是重复钢琴左手的低音,3位演奏家并未刻意掩盖这一历史局限,反倒以音色的融合让钢琴的主导性自然显现。姚亮面对莫扎特早期作品,会有意控制揉弦幅度、用平直长弓营造克制素雅的美感,在音符间留有恰到好处呼吸,听来格外贴切。冯丹的演奏观念则呈现出一种自觉的诠释学立场。他并不将“忠实于原作”与“基于现代乐器的再阐释”视为对立的两极,认为机械化的精准复制缺乏诠释的说服力,真正具备艺术感召力的往往并非结构的整体铺陈,而是局部的瞬间,这种共情机制无法通过技术手段或计算模型复现,恰是其不可替代的艺术价值所在。

紧接着的《d小调钢琴三重奏》则是一个未完成的谜题。莫扎特去世后,他的朋友、修道院院长阿贝·施塔特勒受委托,将3段各自独立的室内乐草稿补缀成一个三乐章三重奏作品。d小调在莫扎特笔下并不多见,却每每承载着格外沉郁的重量。当晚的演绎中,细腻音色厚实饱满,钢琴以清晰的层次铺陈,细腻而克制。3件乐器在残篇的缝隙中寻找逻辑的连贯,让这部拼接之作呈现出出乎意料的深邃。

下半场的《G大调钢琴三重奏》是本场的重头戏。该作品创作于1786年7月,彼时莫扎特已在维也纳以自由作曲家 and 钢琴家的身份立足,距《降B大调钢琴三重奏》恰好一秩。这10年间,莫

扎特作品的声部逻辑迎来范式重构。该作品中,3件乐器呈现出三足鼎立、互为支撑的态势。第一乐章,钢琴以独奏铺陈出咏叹调式的抒情主题。展开部中段,大提琴陡然强势加入,与小提琴、钢琴三足鼎立。在当时,这一处理让听众大为惊讶。实际上,此处大提琴的“突如其来”并不突兀,而是建立在钢琴已做好的铺垫与32分音符衔接之上的自然递进,需兼顾技术把控与音乐逻辑才能使旋律顺畅转换。第二乐章行板深邃复杂,中段出现对位交织;末乐章是一组加沃特舞曲变奏,第四变奏转入小调,此前的宁静被骤然打破。Echo Trio的演绎愈显从容,钢琴触键清亮而富有韧劲,小提琴运弓舒展,大提琴以厚实的低音构筑坚实的和声支撑。三声部应答自如、进退有度。

纵观整场音乐会,莫扎特钢琴三重奏的10年演进,不是风格的突变,而是声部观念的逐步解放。Echo Trio以“回声”为名,或暗含一种态度:他们不是要将莫扎特现代化或本土化,而是让这些200多年前的音符在新的语境里生出明晰而真挚的回响。

聚焦于莫扎特,冯丹认为其音乐的美学特质在于“有约束力的表达”,其喜怒哀乐皆在明确的秩序框架内展开,将情感上的起伏纳入一种节制而精微的语汇系统。姚亮坦言,中西方听众欣赏莫扎特室内乐的听觉感知逻辑存在分野,然而作品富有歌唱特质的旋律美感具备共通感染力,能打动不同文化背景的聆听者。李成认为,乐谱所承载的书面信息无法穷尽音乐演绎的全部要义,排练过程中最具难度与审美趣味的环节,便是演奏者依据乐曲差异化的织体形态、声部职能以及和声功能,确定各声部的定位,完成恰当的音量层次配比。这种不拘泥于乐谱文本、重视古典音乐现场演绎规律的艺术观念,使其演绎的莫扎特作品兼具规整明晰的质感与灵动自然的气息韵律。

据悉,本场音乐会是“星隅和鸣”系列的首秀。在接下来的中国交响乐团2026—2027新乐季中,Echo Trio继续深耕莫扎特室内乐文献,后续两场专场集中呈现其余几首钢琴三重奏及变奏作品。

荟萃中外精品 点亮夏夜舞台

——“精彩夜吉林”精品演出彰显文化惠民力量

古巴《乐满哈瓦那》音乐会现场。 吉林省文化和旅游厅供图

夏夜长春,乐声流转;吉林大地,好戏连台。贯穿7月至9月的“精彩夜吉林”2026消夏演出季,以引进国际顶尖艺术、深耕中华优秀传统文化为抓手,打造精品剧目核心板块,接连奉上捷克天籁合唱、法式浪漫钢琴、古巴拉美风情音乐会,还将于9月25日推出中秋诗词咏诵专场。系列演出贯通中西、融汇古今,以高规格艺术供给、普惠式观演服务,搭建跨国文化交流桥梁,激活夜间文旅消费,让高品质文艺走进寻常百姓,绘就吉林夏日文化惠民新画卷。

以精品立品牌,汇聚国际一流演艺资源,打造跨国艺术对话舞台。本届精品演出板块跳出地域局限,面向全球甄选标杆演艺团体,覆盖钢琴、童声合唱、拉丁民乐、诗词咏诵等艺术门类,实现东西方文明同台碰撞、互鉴共生。

7月25日,吉林省音乐厅迎来捷克JITRO少女合唱团带来的《波西米亚狂想之夜》,拉开国际精品演出序幕。这支斩获36项国际金奖、拥有3500余场巡演履历的世界级童声团体,带来了德沃夏克传世乐章与捷克民俗金曲;中方少年同步演绎多民族特色民歌、古筝、京剧等中华优秀传统文化展演前置预热,演出尾声中捷少年携手唱响《灯火里的中国》《如愿》,澄澈童声跨越语言壁垒,诉说跨国温情。演出同步开启线上直播,累计82.2万人次云端观演。

8月1日,长春国际会议中心座无虚席,法国钢琴大师理查德·克莱德曼的《爱永恒》钢琴音乐会奏响浪漫乐章。他深耕中国巡演近30年、走遍全国70余个城市。作为改编中国作品数量最多的外国艺术家,他现场演绎了《梁祝》《爱如潮水》,同时献上《加勒比海盗》《放牛班的春天》等影视经典旋律,以温柔钢琴声诠释亲情、爱情与希望,契合“爱永恒”巡演内核。

8月7日,肆季南河滨公园主会场变身加勒比风情舞台,古巴库马奈乐团《乐满哈瓦那》音乐会热烈开演。作为2026年中古文化交流重点活动,本场演出致敬经典同名专辑发行30周年,乐团全程采用吉他、小号、打击乐等乐器,复刻颂乐、波莱罗等纯正古巴曲风,轻快鼓点点燃河畔夏夜,观众跟随节奏拍手舞动,足不出省就能沉浸式感受拉美黄金年代的音乐魅力。

国际佳作轮番登场之余,传统文化精品蓄势待发。9月25日中秋之夜,《诗词三万里之举头望明月》诗词咏诵会将在吉林省音乐厅上演,以诵读、咏唱形式回望中华千年文脉,在月圆之时演绎古典诗词里的家国思念与诗意浪漫,形成“西洋经典——异域民俗——中华文脉”完整的精品演出短阵,兼顾国际视野与本土文化根脉。

以惠民为本,打通艺术抵达群众的“最后一公里”,构建全域共享的观演体系。本届精品演出板块始终坚守“艺术为人民”初心,

打破高雅艺术小众化、高门槛的固有印象,多阵地布局、多元化惠民,让不同年龄、不同“圈层”的群众都能近距离接触高雅艺术。

阵地布局实现剧场与户外空间双向覆盖,高端专业剧场承载钢琴、合唱、诗词咏诵等精品演出,肆季南河滨公园搭建户外专业舞台,承接古巴乐团大型露天音乐会,伟峰东域商圈同步配套演艺点位,形成“专业剧场赏雅乐、城市河畔享狂欢、商圈街区品好戏”全域演出网络,覆盖长春核心城区,辐射全省,掀起联动观演热潮。不少市民表示,以往高端音乐会、国际合唱演出多集中于一线城市,如今在家门口就能免费、低价欣赏,是实实在在的文化福利。

系列跨国产出搭建中外文化交流窗口,提升吉林城市文化辨识度。理查德·克莱德曼、捷克JITRO少女合唱团、古巴国宝乐团相继到访,以音乐为媒介向外传递吉林开放包容的城市气质;中捷少年文化交流,中古音乐对话等配套活动,深化文明互鉴,让长春成为东北区域国际艺术交流重要枢纽。同时,持续引进海内外优质演艺资源,对标国内一流演艺标准,持续打磨“精彩夜吉林”品牌辨识度,补齐夏日高端文艺供给短板,丰富群众精神文化生活。

从波西米亚童声到法式钢琴,从加勒比律动到中华千年诗词,“精彩夜吉林”2026消夏演出季精品演出板块以多元精品拓宽艺术边界,以普惠服务温暖城市烟火。未来,演出季将持续引进海内外高品质剧目,兼顾国际视野与本土文脉,持续深化文化惠民举措,以文艺赋能城市发展,让更多精品艺术扎根吉林沃土,以动人旋律书写属于吉林的夏夜艺术华章。

·广告·