

话剧《秦箏》:弦音贯古今 长城铸同心

专家视点

仲呈祥(中国文联原副主席):
《秦箏》深度挖掘大秦故都咸阳丰厚的历史文化资源,用心讲好中华民族大一统的历史故事,人物形象鲜活立体,彰显中华文明突出的统一性,是一部思想精深、富有时代价值的历史题材舞台作品,期待能够打磨成为传得开、留得下的地方文化名片。

卜宪群(中国社会科学院学部委员、中国秦汉史研究会会长):
《秦箏》跳出把长城视作民族分割屏障的旧有认知,立足各民族交往交流交融审视历史,在尊重史实的基础上进行艺术演绎,扭转人们对秦人唯知征伐的刻板印象,对铸牢中华民族共同体意识有重要现实意义。

汪守德(原总政艺术局局长):
秦代史料匮乏,创作挑战巨大。作品既有金戈铁马的宏大叙事,也塑造了箏女、胡姬等鲜活的民间人物,增添了温润的人文底色。剧目辩证地看待历史人物功过,善于用生活化的细节赋予厚重题材人间烟火,能够看得出主创团队高远的艺术追求。

欧阳逸冰(中国儿童艺术剧院原院长):
作品内涵厚重,引发人们关于王道与霸道的历史思辨,重新发掘长城承载的精神价值,诠释代代相传的民族风骨。此次多方合力创作,是咸阳话剧创作的新突破。

宋官林(国家艺术基金理事会理事):
作品紧扣大一统文明根脉,完成自然长城与精神长城的双重塑造,深刻阐述大一统的文明内涵。君臣刻画真挚,舞美灯光转换流畅,音乐融合巧妙,武戏文唱,出手不凡。

宋宝珍(中国艺术研究院话剧研究所名誉所长):
作品兼具历史视野与现实关怀,以统一、民心赋予历

史题材当代价值。朝堂、边疆、民间三重谱系折射时代背景下的个体命运,弦板腔、陝面舞、秦箏结合现代舞台技术,让这部扎根三秦大地的话剧精品,绽放更加动人的艺术光彩。

武丹丹(中国戏剧家协会《剧本》杂志主编):
《秦箏》主创阵容实力强劲,历史文化思想含量丰厚。剧本意象鲜明,以秦箏作为贯穿全剧的文化符号,叩问家国大义,探寻文明根脉。话剧台词隽永,秦腔配乐贴合人物情感,舞美、导演相得益彰,直抵观众内心。

马也(中国艺术研究院博导):
作品以当代视角解读秦史,视角新颖。围绕版图、家园、中华认同展开叙事,“长城在,民心就在,家园就在”,版图就在“发人深省;修城劳作、蒙恬与胡姬交往等段落,生动展现民族交融图景。

徐健(《文艺报》副总编辑):
这是一次立足历史、面向当下的戏剧表达。出品方格局宏大,短周期完成从无到有的剧目创作,实现古今对话。主创另辟蹊径,以长城串联秦代兴衰,摒弃秦始皇脸谱化塑造,民间角色为宏大历史注入人文温度。

姜志涛(《中国戏剧》杂志原主编):
剧剧场面恢宏,再现秦代筑长城的悲壮历史。不只复述史实,更追溯民族文化根脉,阐释长城从御敌屏障转为民族交融纽带的演变,实现史实与艺术虚构的有机结合,唤醒大众对大一统价值的理解。

廖向红(中央戏剧学院原副院长):
剧目品相完整,兼具多重开发价值。简约舞台依靠灯光平台实现时空灵活调度。秦箏音乐形象贴合剧情,服化道考究。持续打磨,该剧有望成为重量级话剧精品。

么红(中央歌剧院副院长):
作品突破传统话剧语言主导模式,运用音乐节奏,舞台调度大气,情感层层递进,将家国大义蕴藏于人物的命运抉择之中。该剧巧妙借用面具,用秦腔艺术具象化秦地历史气质,增强地域文化感染力。

靳文泰(《中国戏剧》杂志副主编):
作品题材选取精准,礼赞大一统文明。长城与秦箏构成刚柔双重意象,重塑秦始皇、蒙恬人物形象。多条戏剧线索并行,张力十足,兼顾宏大叙事与人性挖掘。

刘玉琴(《人民日报》文艺部原主任):
《秦箏》扎根咸阳秦文化沃土,以筑长城为主线,人物塑造立体饱满。秦箏作为核心意象刚柔相济,诠释“长城两边皆是中华家园”,紧扣时代主题,艺术感染力强。

赵忱(《中国文化报》原副总编辑):
排演时间紧张却交出高水准作品,艺术格局开阔,充分展现咸阳历史底蕴与城市精神,塑造了秦文化名片,体现了当地文艺建设的决心与执行力。

李龙吟(北京戏剧家协会副主席):
《秦箏》是一部增强文化自信、讲好中国故事的优秀作品。立足咸阳大一统帝都定位,以史鉴今。初创剧团短时间内产出高质量作品,戏曲程式融入话剧表演,秦箏符号贯通古今,意蕴深厚。

高广健(国家大剧院舞美艺术总监):
剧目整体完成度高,深挖秦代美学气质,舞台气势充沛。综合多媒体、悬吊装置,在多场景频繁切换下,圆满完成全剧舞台视觉呈现,用富有东方诗意的视觉语言,让千年秦风可观、可感、可共鸣。

文字:
翰翰 刘佳 柯文志 朱阿玲

图片摄影:
第五玺樨 刘珂含 何开展 周通

① 话剧《秦箏》剧照。
② 话剧《秦箏》海报。

国家京剧院“京剧武旦人才培养班”结业——

巾帼英姿绽氍毹

本报记者 刘 森

日前,由国家京剧院主办、国家艺术基金资助的“京剧武旦人才培养班”结业汇报演出在北京人民剧场收官。从大别山麓30余天的朝夕历练,到京城舞台之上的登台亮相,10名优秀学员代表以三出经典折子戏,交出了一份沉甸甸的传承答卷。

“京剧武旦人才培养班”是继2022年“全国京剧武戏人才培养班”之后,国家京剧院在紧缺行当人才培养领域的又一次重要实践。今年6月,培养班在京剧鼻祖余三胜故里——湖北黄冈罗田正式开班。来自全国19家院团、2所院校的25名青年骨干汇聚一堂,涵盖京剧、秦腔、徽剧3个剧种。在为期35天的集训中,学员完成了从基本功夯实到剧目排演的全链条系统化训练,实现了技艺的集中打磨与提升。

本次培养班秉持“名家传艺、以戏带功”的教学理念,由荀皓、孙桂元担任艺术指导,京剧表演艺术家李丽、田冰、闫巍担任主教老师,国家京剧院一级演员戴忠宇、宋云飞,二级演员白玮琛担任助教,老中青三代同堂授艺。课程以经典剧目为底本,围绕武旦行当的身段、出手、人物塑造等层层展开,以口传心授与以身示范为学员培元固本。

集训期间,老一辈艺术家与教学团队恪尽职守、倾心授艺。年逾八旬的李丽全程驻守排练一线,一句质朴的“就是练”,道出武戏艺术代代相传的刻苦底色。田冰开班前夕意外负伤,依旧克服身体不适,采取线上、线下相结合的模式推进教学。闫巍教学严谨细致,反复示范高难度技术动作,手把手纠正表演偏差,精雕细琢《铜大缸》的打出手套路与打靶程式。石岩、张雷、朵允琦、张颐平4位出手老师更是全程鼎力支撑,上午带教一组学员,下午接续指导另一组。学员可以轮换休整,老师却始终手持刀枪器械,一声声“下一个”接续不断,日复一日高强度陪练。

经过层层严格遴选,10名优秀学员代表脱颖而出,携《女杀四门》《铜大缸》《八仙过海》3部经典折子戏亮相北京人民剧场。

《女杀四门》以繁重长靠武打为特色,李绪玮、郭一繁、樊莉、张慧鑫4位学员联袂出演刘金定,其中包含两名秦腔演员跨剧种登台。演员扎靠开打,刀枪对打层次分明,在高负荷武戏之中兼顾人物神韵,把北宋巾帼将单骑闯关的骁勇英气演绎得淋漓尽致,既显刀马旦英武,又见青衣唱功,武戏酣畅,人物鲜活。

《铜大缸》集武打、舞蹈表演于一体,梁佳怡、刘山山、葛萌3位学员共同演绎王太娘一角。闫巍介绍:“这出戏行当齐全,文武兼备。前面的文戏讲究情绪神韵,反而比武戏更难教,这也是武旦学员普遍的难点。”学员们精准拿捏角色刁泼、妩媚、震怒等多重情绪,开打出手配合严密,把早魑化身的刚烈妖诌刻画得入木三分。葛萌谈及集训收获时说:“武旦不能只拼翻打技巧,更要有人物、有气韵。武戏打得再漂亮,心里没有角色,戏就是空的。老师反复叮嘱,表演要抓住喜、狂、惊、恐四种情绪,牢牢记住这四点,才能吃透人物,把握好这出戏的内核。”

《八仙过海》由朱明杰、李星星、龚怡然分饰金鱼仙子。该剧展现全面、有文有武,文戏唱腔优美、武打热闹诙谐、音乐轻快柔美,充分展现出手等武戏技巧。金鱼仙子与八仙手中的法宝一一过招,展示各种缤纷夺目的开打,令人目不暇接。3位学员刚柔并济、灵动英武,在翻跌、出手等高难度程式动作中一气呵成,将仙子的俏丽与神威融于一身。

老艺术家不仅以身传戏,更在实践中进行着创新。荀皓为此次《八仙过海》的演出进行了不少全新设计。

此次复排,他为韩湘子段落设计了以笛子开打的桥段,为金鱼仙子设计了全新的创舞,并将沿用多年的两杆枪出手升级为三杆枪。“学戏要心中有根,要吃透流派的核心特质,弄懂老先生的艺术设计逻辑。”荀皓说。

此次培训也让老师更加清晰地看到当前武旦演员培养中存在的问题。不少地方院团青年演员平日多依靠录像自学,缺少名家一对一细抠戏理的机会。闫巍说:“面对面、手把手教戏学戏,永远是跟着录像学戏替代不了的。一个月时间很短,我们只能做到把学员领进门,剧目是学会了,但距离精彩还有很大一段距离,回去之后还得动脑子苦练。”

武旦行当人才稀缺,对演员综合素质要求严苛,既要有扎实的武打功底,也需具备唱腔、人物刻画能力。田冰在采访中道出武旦选才的难处:“过去往往是没有嗓子的去唱武旦,如今武旦要求更加全面,要有嗓子、有悟性、肯吃苦,身高条件也要适配,样样齐备的苗子太难得了。地方院团演员练功刻苦,但缺少老师点拨,很容易走弯路,我们的作用就是告诉他们表演的规则,让他们少走弯路。”

李丽则表示,现在有些武旦演员重武轻旦。武旦表现的是女性,不能只是一味重视武的部分,而忘了对女性特质的塑造。虽然集训时间有限,但集中授课、同伴切磋的宝贵经历,为演员回团之后深耕打磨埋下种子。

国家京剧院院长王勇表示,此次培养班以实际行动响应《戏剧振兴三年行动计划(2026—2028年)》。集训中,学员扎根文脉沃土,晨起练功、夜深默戏;艺术家口传心授,不仅传技艺,更传“戏比天大”的职业信仰与甘于清苦的定力。“剧院把优质艺术资源向全国辐射,把舞台的聚光灯对准各院团院校业务骨干,就是要为京剧事业乃至戏曲事业积蓄起一支有筋骨、有本领、有信念的青年力量。”王勇说。

▲ 演员在后台化装。
▼ 演出现场。

作为北京文化艺术基金2025年度资助项目,话剧《月明珠》近日在北京剧院迎来首演。这部国内首部讲述评剧创始人之一月明珠(任善丰)的传记体话剧,遵循“大事不虚、小事不拘”的创作原则,完整铺展一代评剧名旦从津门茶园闯名到京城立派兴业的跌宕人生,生动再现其首创“反调”唱腔、革新评剧艺术、于乱世中坚守艺人风骨历程。

该剧由月明珠后人领衔主演,老中青三代演员同台演绎。演出将持续至9月16日。

本报记者 祝 静/文
出品方供图

结业汇报演出现场。 国家京剧院供图

演出前,观众驻足观赏海报。