京剧正青春

——第十一届中国京剧艺术节观察

本报记者 瞿祥涛

长江之滨,秋意正浓。锣鼓一响,好戏开场。

近日,第十一届中国京剧艺术节在湖北武汉举办。今年是“十五五”开局之年,也是中央宣传部、文化和旅游部等5部门联合发布《戏剧振兴三年行动计划(2026—2028年)》之年,本届艺术节承载着总结京剧传承成果、探索戏曲守正创新路径的重要意义。

江风裹挟着皮黄的悠扬,满城尽染国粹香,这场艺术之约正以鲜活的方式告诉世人:京剧,正青春!

最直观的成果写在剧目单上。本届艺术节以“京剧艺术的盛会,人民群众的节日”为主题,展演板块涵盖20部大戏、5部小剧场京剧、4部京剧小戏及多项专场展演,共计48场演出,集中展示了全国京剧院团在守正创新,坚持传统戏、现代戏和新编历史剧“三并举”方面取得的丰硕成果。

作为开幕大戏,湖北省京剧院的京剧《汉阳造》以晚清名臣张之洞督鄂期间汉阳造步枪的研制过程为主线,将“器物层面的追赶”升华为“精神层面的觉醒”。“它突破了京剧的传统程式局限,以现代审美与时代理念激活了传统京剧的生命力。”该剧导演郭小男说。

国家京剧院新编京剧《红笺》以昆曲呈现《牡丹亭》的戏境,以京剧讲述金凤钿与汤显祖的故事,京剧、昆曲共演“戏中戏”。“不同剧种同台演出有长久的舞台实践,《红笺》希望能更进一步,让京剧与昆曲在一部作品中讲述同一个故事。”导演徐春兰说。

上海京剧院新编历史剧《武帝刘彻》中,余派老生傅希如、言派老生陈圣杰、麒派老生鲁肃分别饰演刘彻、公孙弘和张骞,三人同台飙戏、各展风采,赢得观众阵阵喝彩。场灯亮起后,不少观众持续鼓掌不舍离场,纷纷举起手机定格这场“三生争辉”的舞台瞬间。

山东省济南市戏曲曲艺中心(济南市京剧院)带来的传统京剧《大·探·二》,演员细腻的表演、扎实的唱功、严谨的舞台呈现,令戏迷叫好不断,现场掌声此起彼伏。内蒙古艺术剧院(京剧团)创排的新编京剧《火焰山》,以传统京剧程式融合年轻化创新表达,兼具国粹韵味与童趣活力。甘肃省京剧团创排的新编历史京剧《凉州辞》跳出传统历史剧的叙事框架,将地域文化特色与京剧皮黄之美深度融合。

内蒙古艺术剧院京剧团《火焰山》演出现场。 主办方供图

如果说大戏彰显的是一个院团的底气,专场展演则更见青年演员的锐气。本届艺术节推出京剧小戏折子戏专场展演,包括京剧小戏专场、京剧武戏专场、京剧丑行专场、京剧“绝活”专场,以及2024年和2025年京剧艺术表演人才提升计划汇报演出专场,既为青年演员搭建展示交流的舞台,也激励稀缺行当人才传承京剧艺术精粹、勇攀艺术高峰。

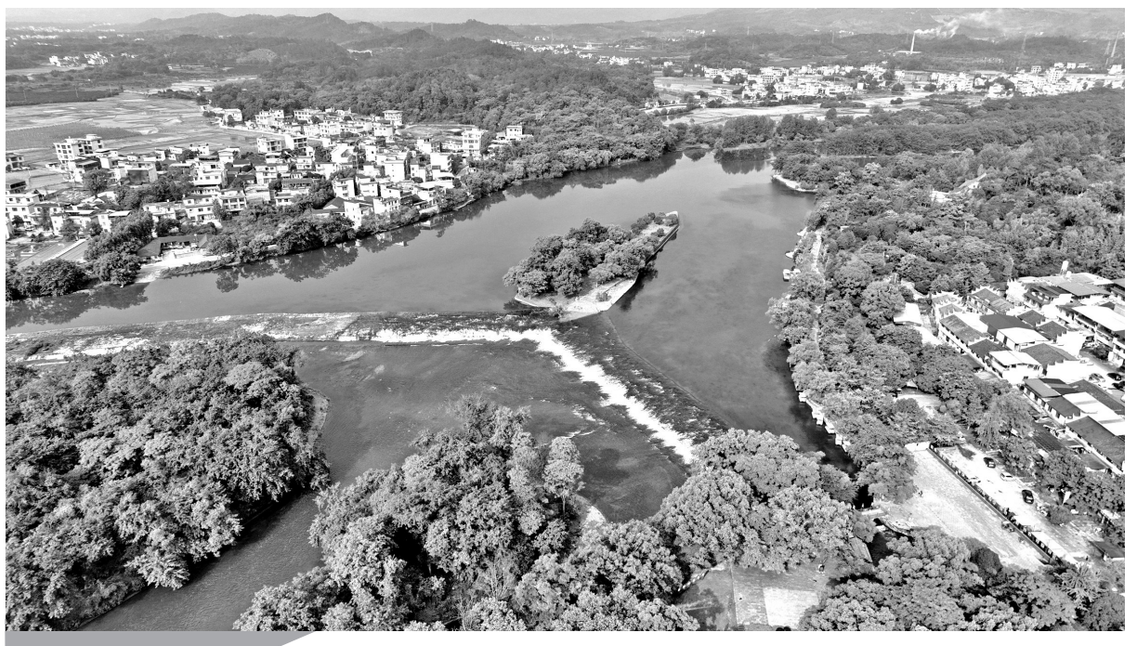
京剧折子戏专场展演中,陕西省京剧院有限公司带来《女杀四门》《钟馗嫁妹》,浙江京昆艺术中心献上《林冲夜奔》,武汉京剧院上演折子戏《锅大缸》。这些剧目风格各异,以不同面貌展现了京剧行当艺术特色。武汉京剧院青年演员方佳欢在《锅大缸》中武打技巧丰富,脚踩高跷仍能娴熟表演。陕西省京剧院青年演员王明静主演《女杀四门》,身段利落、台风凌厉,一招一式扎实稳健。一位专程从汉口赶来的老戏迷赞叹:“武戏就得这么演,身上有功夫,眼里有戏!”

台上唱的是戏,台下传的是人。少年票友登场,青年创作者聚首问道,勾勒出京剧人才队伍薪火相传、朝气蓬勃的生动图景。

艺术节配套活动“梨园走荆楚·全国京剧名团公益巡演”中,北京京剧院优秀青年演员詹磊、曹阳带来经典折子戏《三岔口》,身段动作一气呵成,紧凑利落、张力十足。更令人惊喜的是,来自武汉市江夏区纸坊街少儿京剧社的11岁男孩陶晋泽带着京胡登场,一段《文昭关》节奏起伏、有板有眼,赢得全场掌声。

青年创作者的精气神同样令人振奋。10月16日,艺术节“星火项目”——青年戏曲人才创作营在武汉开班,来自全国各地的青年戏曲创作者相聚江城,以本届艺术节为实践课堂,白天走进剧场观摩展演,课后围坐研讨,既听名师授课,也彼此切磋,在交流碰撞中提升专业素养。

从11岁琴童的京胡,到青年创作者的案头,一条从“学得会”到“写得出”的人才成长链条正在悄然形成。正是这些台下的身影,让台上的好戏有了生生不息的底气。

俯瞰灵渠,铧嘴如犁铧伸入湘江上游的海洋河,将水一分为二,与大、小天平坝似一个“人”字卧于河道。 王战飞 摄

千年灵渠又逢春

本报记者 宾 阳 通讯员 莫 曲

深秋时节,广西桂林的兴安灵渠铧嘴分水处清波荡漾,大、小天平坝如巨龙横卧,两岸古木苍翠,游人如织。“现在灵渠的水更清了,岸边的鸟更多了,来旅游的人也越来越多。我们从小看着的灵渠越来越年轻了。”土生土长的灵渠义务宣传员赵世林说。

这座穿越2200余年风雨的秦代水利工程,在2026年的金秋迎来了高光时刻:第37届世界运河大会在桂林举办。加之世纪工程平陆运河正式通航、桂林世界级旅游城市建设加速推进……多重机遇叠加下,古老灵渠迸发出前所未有的生机与活力。

作为世界上最古老的人工运河之一,灵渠全长36.4公里,公元前214年凿成通航。灵渠以铧嘴分水、天平调水、陡门通航的独创设计,一举打通长江与珠江两大水系,成为古代中原沟通岭南的关键通道,更以“因势利导、顺势而为”的治水智慧,开创了人与自然和谐共生的水利典范。

“很多古代运河是静态遗址,而灵渠是活态遗产,2000多年来从未断流,至今仍在发挥灌溉、输水、生态涵养作用,这在世界同类工程中极为罕见。”研究灵渠20多年的灵渠研究会会长刘建新说,灵渠以极简设计实现“汛期泄洪、枯水蓄水”的动态平衡,蕴藏的中国治水智慧至今为全球运河保护提供着重要借鉴。

为守护好这份跨越千年的文化瑰宝,近年来,广西出台政策措施推动灵渠保护与生态修复。桂林市人民政府秘书长吴晓罡介绍,近几年,桂林市出台了灵渠保护条例,修缮渠堤、铧嘴、古桥等重点遗存;实施水系连通及水美乡村建设,推进水系及灌区保护提升。目前灵渠博物院已建成开放,申遗考古工作站挂牌成立,秦城遗址考古勘探有序推进,灵渠的原真性、完整性得到有效保护。

如今,这条古老的水道仍然灌溉着周边6.5万亩农田沃土,每年可为漓江补水1.1亿立方米。同时,它也是长江与珠江水系的生态廊道,使珍稀鱼类得以在两大流域间洄游,守护着生物多样性基因库,为广西生态保护与文化遗产协同发展提供了示范。

一水贯通,江海相连。与灵渠相呼应,今年9月16日,总投资727亿元、全长134.2公里的平陆运河正式通航。作为新中国成立以来首条国家层面统筹建设的通江达海运河,平陆运河可常年通航5000吨级船舶,让西南地区货物经北部湾出海较绕行广州港缩短航程560公里,彻底改写了西南水运格局。

“灵渠的治水智慧在平陆运河建设中得到了活态传承。”广西壮族自治区交通运输厅副厅长黄国勋表示,灵渠“三分入漓、七分归湘”的水流调度理念,直接为平陆运河三大梯级枢纽的省水船闸设计提供了参考,两者跨越时空形成“古代智慧+现代工程”的呼应,标志着广西正式进入“双运河时代”。

对灵渠而言,平陆运河的通航不仅让古老运河的水运价值在新时代得到延伸,更打通了广西运河文化面向东盟、走向世界的开放通道,让灵渠从区域性文化遗产跃升为西部陆海新通道上的文化地标。

第37届世界运河大会让灵渠的影响力迈上了新台阶。此次大会吸引全球20多个国家和地区的运河领域专家、近400名运河城市代表齐聚桂林,灵渠作为核心考察点,其活态保护经验获得与会代表高度评价。专家称赞,灵渠这种“一边利用一边保护”的实践,是全球古运河保护的样本。

“双运河”联动的文旅融合效应正在加速释放。目前,桂林市已推出“灵渠—平陆运河历史文化游径”,串联灵渠博物院、陡门遗址、平陆运河马道枢纽等18个特色节点。

灵渠景区巧用数字化手段,通过AI智能导览、沉浸式环幕剧场、水利互动游戏等,把厚重的历史文化转化为可触摸、可感知、可参与的现实体验。“运河夜渡”“铧嘴观澜”“入境灵渠”“舳舻流光”四大光影主题工程,运用激光投影、互动装置讲述灵渠往事,让沉睡的古渠开口“说话”。

研学实践是灵渠活化利用的又一张亮眼名片。灵渠景区联合广西师范大学、广西运河研究院,深挖灵渠水利科技内核,打造专业化水利研学课程,2026年上半年研学接待量已超万人。灵渠博物院常态化举办“灵渠文化沙龙”“灵渠大讲堂”等社会教育活动,吸引全国各地研学团队前来探寻千年运河文脉。

灵渠博物院副院长唐莉静介绍,博物院计划依托灵渠古运河文化和平陆运河通航的契机,推出“从古灵渠到平陆运河”主题展览,借两大运河IP联动实现双向赋能。

千年灵渠正乘着时代的春风,在“双运河”时代的发展浪潮中,书写着古老遗产与现代文明交相辉映的崭新篇章。

雄安新区举办数智赋能文旅新场景交流对接活动

本报讯 (记者苏丹丹)11月3日,数智赋能文旅新场景交流对接暨交通银行文旅大戏·走进雄安活动在雄安会展中心举办。

活动由河北省文化和旅游厅、交通银行股份有限公司河北省分行、河北雄安新区管理委员会共同主办,旨在充分依托雄安新区算力体系与人工智能产业生态优势,搭建数智文旅供需对接平台,创新推动数智科技与文旅产业深度融合发展。

活动现场,业界专家和行业代表围绕AIGC(人工智能生成内容)时代的文旅融合与文化创新、数字文旅体验场景规模化落地、AR(增强现实)智能伴游交互、视听产业全域生态运营等方面展开探讨。活动还组织数智文旅供需双方集中发布相关成果与需求。供给端,河北AIGC赋能文旅内容创新创作计划正式发布,交通银行发布了文旅专属金融支持方案,此外,国家虚拟现实创新中心(青岛)、首都文化科技集团、京东方艺云等机构集中发布数智文旅创新产品与解决方案,覆盖虚拟现实公共服务、智慧文旅平台、数智展陈等多个领域。需求端,雄安新区解读文旅发展规划及人才招引、总部经济、OPC经济等扶持政策,河北容城县、蔚县、雄安郊野公园分别发布数智文旅项目合作需求,向全国市场主体寻求合作。

为增强活动实效,现场还设置了数智文旅创新经验交流与合作洽谈主题对接环节,分为“数智体验与沉浸式新场景”“智慧运营与产业数智化升级”两大专场。20家数智技术服务主体、18家数智平台运营主体,与57家省内文旅企业、单位面对面洽谈,围绕真实应用场景寻找合作切入点,推动“需求清单”变为“应用实景”,现场交流氛围热烈。

“我们的山河故事”曹禺戏剧文学讲师团走进福建

本报讯 (记者刘淼)10月25日至11月3日,“我们的山河故事”曹禺戏剧文学讲师团福建行暨曹禺戏剧文学讲师团改稿活动在福州举办。

本次活动由中国戏剧家协会、福建省文化和旅游厅等单位主办,旨在深入贯彻落实《戏剧振兴三年行动计划(2026—2028年)》,搭建福建省内外戏剧交流互鉴平台,引入全国优质创作资源,持续优化福建戏剧生态。其间开展了创作采风、戏剧观摩、名家授课、剧本改稿等活动,并组织讲师团与学员共同观看“壹元金种子计划”落地演出剧目《三关明月》,推动曹禺奖获奖剧作家与闽派戏剧创作在交流互鉴中共同提升。

武术传承如何不走样

韩 威 李天琪

传统武术是中华优秀传统文化的重要组成部分。2014年,鸳鸯螳螂拳列入第四批国家级非遗名录。10余年间,这门长期单线秘传的拳法走进当地30余所学校,并在20多个国家和地区表演和传播。开放带来了传承的生机,也带来新的难题:32套套路进入40分钟的课堂,往往只能挑几个动作编成武术操;外形留下来了,拳法的攻防含义、发力顺序与呼吸配合却未必跟得上……由此要回答的不再是这门拳要不要面向社会走出去,而是哪些文化元素必须原样留下、由谁判断、依据是什么。

《非物质文化遗产保护传承“十五五”规划》所倡导的系统性保护指明了方向,“开放与留存”并非非此即彼,而应“打开门”与“守内核”同步推进。外形可以简化,但攻防含义不能丢;课堂可以缩短,但发力逻辑不能乱。唯有如此,武术才能在开放中获得生机。

从秘传走向开放

鸳鸯螳螂拳属北派螳螂拳,以山东为核心传承区域,以阴阳学说为根基,讲究左右对称、动作成双。历史上其选徒极严,第四代传承人毕生只收6名弟子,择徒看重忠、孝、礼、义,武术界因而有“只闻其名、不见其身”之说。这种封闭曾守护了技艺纯度,也让这一技艺在社会变迁中逐渐边缘化。转折出现在2008年,第六代传承人把拳法带进青岛市燕儿岛路第一小学,成立当地首个校园非遗传习班,此后扩展到30余所学校,并自编教材、创编武术操。

与之同步的是面向公众与海外的开放。第五代、第六代传承人常年在社区公园义务授拳,习练者从学龄儿童到七旬老人;同时依托青岛的开放优势,在留学生群体中开课,20多个国家和地区的长期习练者陆续入门。这一转向并非权宜之计,我国非遗保护确立的“保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展”方针,其中“传承发展”本身就有扩大受众、融入生活之意。非遗讲“见人见物见生活”,学校、社区公园等正是鸳鸯螳螂拳重新焕发生机的场所。

普及不等于稀释

在开放的过程中,32套套路是一条循序渐进的链条,40分钟的校园课只能抽出若干动作编成武术操,拳法的神韵却面临失传的风险。基本功练习也是如此。鸳鸯螳螂拳讲究“练拳先练功,练功先练桩”,站桩从5分钟渐增至半小时以上,历来有“基本功三年”之说,以学期为周期的学校课程难以承载。在取舍过程中,哪些属于不可变更的核心技艺,哪些属于可以调整的表现形式,尚无制度性界定,不同教学主体在简化尺度上各有不同,时间久了难免造成技艺形态的碎片化。

如何理解这种变与不变?一方面,非遗以人为载体,靠口传心授存续,但这种原真性并非非遗形态的凝固,否则在实践中容易把项目推向博物馆,仅存纪念意义。另一方面,也要承认变化的必然,原真性的核心不在于外形的一成不变,而在核心技艺、文化内核与传承脉络的连续。落到传统武术上,这一内核至少有三层,技法层即独特的发力方式与攻防逻辑;体系层即套路之间的进阶关系与训练次第;文化层即拳理所承载的哲学观念与武德伦理。形式可以随情境调整,三层内核一旦被稀释,项目便由一种文化传统蜕变为徒具外形的身体活动。

分层传承与开放传播

化解原真性与适应性之间的矛盾,关键在于建立分层的传承结构。先分核心层与普及层。核心层以师徒相授为方式,坚持基本功完整周期与32套套路的系统传授,守住技艺纯度;普及层依托校园课程、社区公益课与文化体验,侧重文化认知与体质锻炼,动作形式允许适度简化。二者并非替代关系,普及层输送苗子,核心层提供技艺与文化的源头。

再划边界。由保护单位牵头会同高校与研究机构梳理核心技艺,形成清单与分级教学大纲,把发力方式、呼吸配合、套路结构与进阶次第列为不可变更项,把动作幅度、编排形式与配乐列为可调项,使教学有据可依。

其次使用数智化手段固定核心技艺,录制32套套路高清影像、采集高龄传承人口述史、扫描拳谱原件与老照片,形成可比对的动态数字人档案,并适度扩大入室弟子规模,建立从普及层向核心层输送的通道,降低核心技艺对单一个体的依赖。

延伸到对外交流上,要把只可意会的经验拆解成能讲明白的道理,发力从脚起还是从腰起,出手之后为什么要往回收,对这些问题都得给出说法。传承人在实践中也会遇到诸如此类的问题:“他们(留学生)不懂就一直问,问得我自己也得回头想。”这个“回头想”,正是对核心技艺做了一次系统整理。一位澳大利亚来华留学生学成归国后办起螳螂拳学堂,定期选送学员回中国深造,说明真正打动海外学习者的恰恰是原真的内容。

在普及与守正之间守住分寸,传统武术与中华武德才能真正“活”在当代生活,实现中华优秀传统文化的创造性转化与创新性发展,也为文明交流互鉴提供可感可亲的中国故事。

(作者韩威系青岛大学国际教育学院副教授,李天琪系青岛大学国际教育学院硕士研究生)