2026年11月11日 星期三
本版责编 连晓芳
中国文化报

京剧艺术的盛会 人民群众的节日

——第十一届中国京剧艺术节综述

嘉 木

湖北省京剧院《汉阳造》剧照。

武汉京剧院《鸳鸯剑》剧照。

大江潮涌，京韵流芳。10月15日至11月5日，第十一届中国京剧艺术节在有着“戏码头”美誉的湖北武汉华彩绽放。

今年是“十五五”规划的开局之年，也是中央宣传部、文化和旅游部等五部门联合发布《戏剧振兴三年行动计划（2026—2028年）》的起步之年。在这承前启后、催人奋进的时代节点上，本届艺术节既是对京剧艺术传承成果的一次集中检阅，更是探索戏曲守正创新、迈向高质量发展的铿锵足音。

本届艺术节由文化和旅游部、湖北省人民政府共同主办，以“京剧艺术的盛会，人民群众的节日”为主题，设京剧优秀剧目展演、小剧场京剧展演、京剧小戏和折子戏专场展演、戏曲院校专场展演、“星火项目”青年戏曲人才创作营、剧目评论、专题研讨等7项主体活动。20部大戏、5部小剧场京剧、4部京剧小戏与多项专场展演交相辉映，近50场演出如繁花满枝，把金秋的武汉装点得流光溢彩。

盛会落幕，余音绕梁；豪情激荡，前路可期。第十一届中国京剧艺术节是一扇窗口，透过它，可见中国京剧艺术蓬勃生长的万千气象；是一方舞台，依托它，青年才俊尽展风华、拔节成长；是一座桥梁，经由它，寻常百姓走近国粹、尽享艺术之美；更是一座灯塔，汇聚起京剧高质量传承发展的智慧之光，照亮梨园前行的漫漫征途。

守正创新
尽显国粹蓬勃气象

本届艺术节优秀剧目展演，从全国具有良好社会效益与市场效益的整理改编剧目、优秀保留复排剧目和近年新创剧目中，遴选20台佳作集中亮相，传统戏、现代戏、新编历史剧“三并举”，春兰秋菊，各擅胜场。

这些剧目坚持思想立戏、以戏铸魂，让传统艺术焕发鲜明的时代精神与深沉的家国情怀。湖北省京剧院《汉阳造》以张之洞督鄂研制“汉阳造”步枪为主线，将“器物层面的追赶”升华为“精神层面的觉醒”。山西省京剧院《诤臣李殿林》不囿于查案惩贪，直刺晚清捐纳制度之弊，思辨锋芒冷峻逼人。黑龙江省京剧院《滨江密战》借潜伏者的命运沉浮，讲述黑土地上抗联英雄的赤诚热血。河北省京剧艺术研究院《神州擂》擂鼓声声，尽显燕赵儿女的英雄气概与民族气节。福建京剧院《望儿台》依托春秋芮国考古新发现，让厚重历史兼具史诗格局与当代温度。

各院团深谙京剧本体艺术规律，守正而不守旧，尊古而不复古，在声腔音乐、表演程式与叙事方式上探新路、开新境，让传统美学与当代审美水乳交融。国家京剧院《红笺》以昆曲营造《牡丹亭》之梦，以京剧演绎金凤钿与汤显祖之情，京昆合演“戏中戏”，如云间双鹤，顾盼生姿。甘肃省京剧团《凉州辞》将地域文化之雄浑与京剧皮黄之美浑然相融，大漠风沙扑面而来。河南省京剧艺术中心《大将马超》“武戏立骨、文戏立魂”，一招一式皆是赤胆忠心。沈阳京剧院《十二真人斗太子》突破以情节堆砌展示程式的窠臼，呈现出气象宏大的史诗品格。

从舞台调度的别出心裁，到视听语汇的推陈出新，从地域文化元素的巧妙融入，到戏曲与话剧、音乐剧及电影化表达的跨界借鉴，铺展出一幅多元共生、焕然一新的艺术长卷。北京京剧院《野火春风斗古城》将红色经典淬炼成熔铸传统声腔、当代审美与革命浪漫主义于一炉的舞台佳作。台北新剧团《戏里戏外》融合戏曲、话剧、音乐剧与电影化表达，令人耳目一新。天津京剧院《潞安忠魂》叙事紧凑、张力十足，将观众带入孤城御敌的壮烈情境，催人泪下。江苏省演艺集团京剧院《花甲知县冯梦龙》把文人的笔墨与廉吏的足迹写进唱词，一笔一画皆是清风正气。内蒙古艺术剧院京剧团《火焰山》以传统程式融汇年轻化表达，国粹韵味与童趣活力相得益彰。云南省京剧院《古滇长歌》填补了古滇国题材在京剧舞台上的空白，以瑰丽想象彰显地域文化的独特魅力。

名家名角与优秀青年演员同台献艺，以戏带功，以演促传，流派纷呈的唱腔演绎中，薪火相继的艺术交流里，京剧艺术代有才人、后继有人的生动局面得以充分彰显。上海京剧院《武帝刘彻》，余派老生傅希如、言派老生陈圣杰、麒派老生鲁肃同台分饰刘彻、公孙弘、张骞，成就“三生争辉”的梨园佳话。济南市戏曲艺术中心传统名剧《大·探·二》中，一级演员陈长庆以浑厚唱腔与沉稳做派，将人物忠直刚烈、忧国忧民的品格风骨刻画得入木三分。吉林省戏曲剧院京剧团《大闹天宫》里，一级演员杨雪斌饰演的孙悟空，金箍棒起落生风，再现经典猴戏的独特魅力，令满场观众如痴如醉。天津市青年京剧团《珠帘秀》由赵秀君、张克、石晓亮三位中国戏剧梅花奖得主同台演绎，满台生辉。武汉京剧院的《鸳鸯剑》，更是一部为青年演员量身打造的大戏。

薪火相传
搭建青年成长舞台

本届艺术节小剧场京剧展演从全国遴选5部作品参演，为青年戏曲创作人才搭建起一方施展才华的广阔天地。参演作品《欠你一枚小红星》《鹿鸣》《马前泼水》《省思》《折臂》均由青年力量担纲主创与主演，他们在舞台上大胆探索传统戏曲的现代表达，以青春之我叩问传统之魂。

《折臂》由河北省京剧艺术研究院青年导演王迎迎执导、青年演员吴佳磊等主演。有评论称其为“一批青年创作者以剧场为实验室，将先锋美学与京剧本体进行大胆‘化学反应’的诚意之作”。剧中，吴佳磊以文武小生、老生两个行当塑造角色，用了抢背、僵尸、大段的甩发技巧来呈现人物的心理斗争过程。散场时，一位老戏迷由衷赞叹：“老腔的规矩一点没丢，可讲故事的劲头焕然一新，新与旧撞在一起，竟一点不别扭。”

京剧小戏和折子戏专场展演，涵盖京剧小戏专场、京剧武戏专场、京剧丑行专场、京剧“绝活”专场，4个小戏与24个传统折子戏轮番上演，另有10台2024年、2025年京剧艺术表演人才提升计划汇报演出专场同台绽放，尽显京剧各行当的艺术魅力与青年演员的飒爽风采。

折子戏专场中，武汉京剧院青年演员方佳欢在《锡大缸》中再现京剧舞台上少见的“跷功”，引得现场掌声雷动、喝彩连连；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，台下叫好声如春潮涌动。一位专程赶来的老戏迷边走边向同伴比划，赞叹不已：“武戏就得这么演，身上有功夫，眼里有戏。”

戏曲院校专场展演由文化和旅游部共建院校——中国戏曲学院、上海戏剧学院、山东艺术学院的优秀学生组台，献上3场折子戏演出，加大在校学生舞台实践力度。山东艺术学院80余名师生演绎《桃花村》《探皇陵》《思凡》等9出经典折子戏，基本功扎实、青春气息扑面，集中展示了戏曲教育教学与人才培养的丰硕成果，让学生们在登台献艺中经风雨、受锻炼、获成长。

此外，本届艺术节开设“星火项目”青年戏曲人才创作营，组织全国各地的青年戏曲创作者以艺术节为实践课堂，听名师授课、进剧场观演，在切磋交流中提升专业素养。配套活动“粉墨传薪·名家谈戏——名家进校园讲座”邀请一级编剧、北京京剧院原院长刘侗，武汉大学艺术学院二级教授、博士生导师郑传寅，京昆武生表演艺术家、一级导演、一级演员翁国生等名家，走进武汉市艺术学校、武汉大学、江汉大学，与在校学子、武汉市直文艺院团青年演员共话戏曲之美与传承之道。星火点点，已成燎原之势。梨园新苗，正待长成栋梁。

文化惠民
京剧融入城市烟火

本届艺术节坚持文化惠民，展演剧目最低票价仅50元，同时推出“一张票根游武汉”活动，观众凭艺术节门票，可解锁覆盖“吃、住、行、游、购、娱”全场景的173项优惠权益。一张小小的票根，一端通向氍毹之上的满堂喝彩，一端通向整座城市的烟火温情。

艺术节期间，京剧进社区、进景区等公益演出广泛开展，“京剧+”特色文旅活动、汉剧传播主要地区精品折子戏展演等相继举办，为市民、游客奉上一场兼具专业性、艺术性与惠民性的梨园盛宴。

江水拍岸，京韵悠长。10月17日，本届艺术节配套活动在武汉汉口江滩启幕。锣鼓铿锵，唱腔婉转，满堂喝彩交织起伏，盖过了江边悠长的汽笛。京剧从剧场里走出来，走上江滩，走进街巷，走入人群。京剧主题快闪在汉口历史文化风貌区及周边街巷多点绽放，“戏剪江滩会——‘非遗+’京剧文旅融合体验活动”现场人头攒动、语笑喧阗。

带着孙女前来体验的市民冯玲感慨道：“我年轻时在戏园子里听过戏，今天和孙女一起剪了张脸谱，她说回去也想看看京剧。”8岁男孩小宁正伏案为脸谱细心上色，额上沁出细汗也顾不上抬头。一旁的母亲方女士笑着说：“本来打算逛一圈就走，没想到孩子坐下来，一画就是半个多小时。”国粹之美，如春雨润物，正悄然播撒进下一代的心田。

10月20日，配套活动“梨园走荆楚·全国京剧名团公益巡演”首场演出在武汉市群众艺术馆小剧场上演。来自北京京剧院、湖北省京剧院的演员与武汉市江夏区纸坊街少儿京剧社的小演员同台献艺，江城戏迷冒雨赴约，剧场内暖意融融。市民文正动情地说：“能在家门口看到这么精彩的演出，我感到很幸福。还有这么多孩子喜欢京剧、学习京剧，格外令人欣慰。”

此后，巡演先后走进武汉市江夏区谭鑫培戏楼、黄冈市罗田县九资河镇余三胜故里。从京剧大师的故乡，到京剧根脉的源头，名家新秀以戏寻根、以演传薪，为基层群众献上一场场有传承、有温度的文化惠民演出。

本届艺术节闭幕之际，一幅长4.3米、宽0.95米的大幅剪纸作品《戏码头·同光十三绝》惊艳亮相。作品由武汉剪纸市级非遗代表性传承人毛明月带领团队创作、制作，取材于晚清画师沈蓉圃的经典画作《同光十三绝》，以镂空刀法重塑了13位戏曲名家的经典舞台扮相，让观众在纸间领略到京剧与剪纸两门非遗艺术交相辉映的独特魅力。

智慧激荡
擘画传承发展新篇

第十一届中国京剧艺术节更闪耀着思想的锋芒。作为本届艺术节主体活动之一，专题研讨会以“守正创新：推动京剧高质量传承与发展”为主题，与会专家学者各抒己见、碰撞真知，为京剧艺术的传承发展之路点亮一盏盏明灯。

守根是魂，在敬畏传统中夯实根基。国家京剧院原艺术总监、一级演员袁慧琴表示，京剧创作既要追求艺术审美，又要兼顾大众共情，打造思想精深、艺术精湛、制作精良的作品，而前提正是敬畏传统、深耕经典，持续推进传统剧目的挖掘、整理、修复与打磨，抢救那些濒临失传的技艺。中国艺术研究院戏曲研究所所长、中国戏曲学会会长王馗强调，传统戏的挖掘、整理、提升与演出始终是京剧发展不可动摇的根基。

育才是本，让青年力量接续梨园薪火。北京京剧院一级演员叶金援以一句“树从根起，水从源来”道破关键：一个剧种的盛衰，往往取决于有没有一批高层次、高素质的演员，有了好角，方能成就好戏。好戏与好角，又须相辅相成、彼此成就。原济南市京剧院院长、一级舞美设计于鹤咏说，要抓作品与抓人并重，形成以老带新的传承生态。

共识之外，更需良法。郑传寅提出，应对剧目实行分类评价：“戏曲有两类，一类既是文学经典，也是舞台经典；另一类虽非文学经典，却是舞台经典，非常好看。只有分类评价，才有利于京剧的全面发展。”翁国生主张，要有克制地、恰到好处地融合现代高科技等新手段，“不要损害京剧本体，要强化京剧国粹艺术的独特性”。

补齐唱腔创作的人才短板。中国戏曲学院音乐系原主任、教授谢振强将目光投向了常被忽视的音乐领域。他指出，当前京剧音乐创作在借鉴影视配乐、混合现场与录音还音、唱腔安排、跨界元素融合等方面，均存在不同程度的失衡，而能承担唱腔设计的创作人才极度稀缺。破解之道，在于京剧院团立足自身，着手培养本院团的音乐创作力量。京剧音乐这一“看不见的骨架”，亟须被郑重托起。

从敬畏根脉到人才接力，从评价的尺子到融合的边界，专家们的真知灼见如百川汇流，共同汇入同一个方向——在守正与创新的辩证统一中，推动京剧艺术高质量传承与发展。

大江东去，不舍昼夜；京韵流长，薪火永续。第十一届中国京剧艺术节虽已落下帷幕，但那一声声皮黄的悠扬、一折折水袖的翩跹、一阵阵满堂的喝彩，早已化作武汉这座“戏码头”永恒的文化记忆。以本届艺术节为新的起点，国粹艺术必将在守正创新中赓续文脉，在薪火相传中再谱华章，向着更加璀璨的明天，阔步前行。

（本版图片由主办方提供）

北京京剧院《野火春风斗古城》剧照。

上海京剧院《武帝刘彻》剧照。

国家京剧院《红笺》剧照。

剪纸作品《戏码头·同光十三绝》展现京剧与剪纸交相辉映的独特魅力。

内蒙古艺术剧院京剧团《火焰山》剧照。