

经典作品如同长河源
头,每一次复排都是水源汇
入;而艺术事业的发展和艺
术人才的成长,也离不开经
典作品的滋养。经典复排,
可以令我们的艺术长河奔
流不息,令我们的艺术人才
层出不穷,经典复排,更会
帮助我们积蓄创新创造的
底气和力量

经典复排是专业文艺院团艺术生产中的应有构成,是剧院业务建设、人才建设的重要抓手,是形成和保持一个剧院艺术风格的重要方式,同时,也是让经典作品焕发生命力的一种活态传承。比如,《雷雨》《茶馆》之于北京人民艺术剧院,《马兰花》之于中国儿童艺术剧院,歌剧《白毛女》《小二黑结婚》之于中国歌舞剧院。经典复排作品与剧院之间往往存在着独特的归属、传承关系,不断复排的过程,就是艺术传承的过程。北京人艺的《雷雨》几十年间虽由不同导演以不同构思进行诠释,但每个版本又都延续着对经典的回望和对剧院艺术风格的传承与探索,也是淬炼一代代剧院演员的课堂;中国儿艺的一部《马兰花》,从1956年的建院大戏到2016年复排的第6版,呈现手段不断变化,但其中国民间故事的基调和载歌载舞的童话式表达始终保持,可以成为三代甚至四代观众的童年记忆,是当代儿童戏剧的代表性作品。

经典复排工作在中国歌舞剧院一直占有非常重要的位置。其中,镇院之宝、民族歌剧的开山之作《白毛女》的创作尤其具有示范性和启发性。这部歌剧诞生于1945年,在80年间的多次复排中,剧院始终坚守作品中“旧社会把人逼成鬼,新社会把鬼变成人”的文本核心,以及核心音乐、唱段的艺术范式和反抗压迫、追求自由解放、捍卫人性尊严的文化内核等要素,同时不断丰富剧中人物形象、丰富音乐表达形式,优化舞美、灯光、音效等观赏体验,从而让该剧持续成长、历久弥新。翻开中国歌舞剧院院史,从延安时期直到今天,关于《白毛女》复排的记录从没有间断过。其中,最重要的几次有:1962年复排,召回王昆、郭兰英、陈强、李波等老一辈演员,整体上“动了较大的手术”,形成了“最有代表性的定稿”。1977年复排,年近五旬的郭兰英再次登台,传递经典本真魅力。1985年复排,剧作深入文化传统根脉、贴近时代审美的音乐艺术形象更加熠熠生辉。2015年复排,原文化部组织强大的主创阵容,强调“守本创新”,强调回归歌剧艺术本体,突出音乐性、歌唱性和旋律性,坚守中国民族歌剧的属性,令该剧成为今天我们看到的中国气派、中国风格最有代表性的作品之一。

值得注意的是,该剧的每次复排始终保持着“集体创作”的模式,当年的主创前辈们总会以不同方式“在场”,带领一代代青年文艺工作者回到创作之初的情感和追求,在讨论甚至争论中集思广益,探索戏剧主题的深化、人物的丰满、音乐的丰富等,并在此过程中,将关注现实、服务大众,借鉴歌剧艺术、依靠民族音乐,讲述中国故事的原则传递给更多青年文艺工作者,而每次的复排成果,也多次成为民族歌剧乃至中国文艺事业发展的一个里程碑。

2025年,是歌剧《白毛女》延安首演80年,中国歌舞剧院以精心恢复的2015年版,在国家大剧院和延安大剧院连续演出了4场,场场爆满。还是80年前的故事,剧场里的当代观众甚至孩子却能全程共情。当熟悉的旋律在剧场响起,国家大剧院里的城市青年和延安大剧院里90多岁、看过当年首演的老前辈都热泪盈眶,连声赞叹“太美了!”4场演出,我们见证了这部作品的思想与艺术跨越时空、在际之间完成了一场动人的接力,也深刻体会到了“经典永流传”的内涵——经

长河流水 泽被后世

——舞台艺术经典复排的时代价值与当代启示

□冯 俐

歌剧《白毛女》剧照
中国歌舞剧院供图

歌剧《小二黑结婚》剧照
中国歌剧舞剧院供图

典是“流传”的内核根基,“流传”是经典的生命力延伸,而复排,则是令经典常演常新、焕发持久生命力的无可替代的重要手段。同时,我们也清晰地看到,复排过程中也培养了一代又一代歌剧创作、表演人才,使经典民族歌剧的剧本、表演范式、美学风格等舞台艺术的核心基因,形成最具代表性的传承发展的活态典范,哺育剧院形成、深化独有的艺术理念及传统。

同样作为中国民族歌剧的奠基之作,中国歌舞剧院的《小二黑结婚》是中国第一部喜歌剧,创作于1952年,由中央戏剧学院歌剧系首演。剧中歌词和对白生动通俗,充满鲜活的群众语言、风趣的戏剧情节和轻松幽默的喜歌剧色彩,塑造了农村姑娘小芹和民兵队长小二黑等质朴可爱的人物形象,音乐旋律具有浓郁的民族风格和质朴的乡土气息,优美动听。这部作品也进行过多次复排,探索之路漫长坎坷,从回归人性刻画,到尝试加入交响乐编制引发争论。2016年由第一位小芹的扮演者乔佩娟老师担任艺术顾问、郭兰英老师任艺术指导的《小二黑结婚》的复排获得成功,既保留了作品原有的经典韵味,又焕发了令人耳目一新的时代活力。2025年5月,中国歌舞剧院艺术家与中央戏剧学院歌剧系师生合作,将2016年版中的大编制民族管弦乐团改编成20多人的民乐队,帮助新一代戏剧学子完成了从课堂上的剧本、曲谱阅读到身体力行上台表演的跨越。而经过如此技术“复排”的乐队编制,也成为剧院下基层、进社区演出的“全新版本”。

特别值得一提的是今年剧院对歌剧《原野》的复排。由万方改编自其父亲曹禺先生的经典同名剧作,金湘先生作曲的这部歌剧,自1987年问世以来,受到了广大观众和业内专家的热烈欢迎和高度好评,成为改革开放后“第一部真正走向世界舞台的中国原创歌剧”。然而,这样一部好作品近年来的演出场次却不多,原因是多方面的。作为体量极大的舞台艺术形式,一部歌剧的演出往往需要近200人的演职人员队伍。为了让歌剧能够演起来,剧院艺术家们在保持原创导演所有舞台处理的前提下,进行了演奏形式创新的“复排”:仅以6名角色演员、一台钢琴、一名指挥和两件民族

打击乐,取代原有的乐队与合唱队,完成全剧演出。这台钢琴版《原野》从进校园、进社区开始,不断检验着自身形式创新的可行性,直到入选第十九届中国戏剧节展演,得到了戏剧节观众和专家的高度认可。

歌剧创作难,尤其是中国歌剧,要创作一部好听好看,立得住、留得住、传得开的好歌剧更难。作为肩负着中国歌舞剧院传承与发展使命的国家级院团,剧院几代艺术家一直都在探索着中国戏曲、民族音乐与西方歌剧结合的路径。《白毛女》《小二黑结婚》《原野》等作品的成功都凝聚着老一辈创作者们深厚的生活积累、艺术积累和对中国歌剧创作实践的深入研究。对这些经典作品的复排,是对前辈经验的学习和总结,是守正的要求、创新的准备,也是剧院传统传承、业务建设、人才培养、队伍提升的重要抓手。

面对当下歌剧演出面临的诸如观众人群萎缩、参演人数过多、排练演出成本较高、市场推广难度较大等问题,我们的复排将会更多着眼于经典的含金量,从演出形式创新和体量“瘦身”上入手,全神贯注地聚焦作品的戏剧性、文学性和演员演唱表演本体,在坚持守正创新的原则下,打造经典剧目的小型演出版本,以经典作品的影响力推广经典作品,以演出激发活力、扩大影响、培养观众。

2026年,剧院还计划复排上演于20世纪80年代,由鲁迅先生同名小说改编、“人民音乐家”施光南作曲的原创抒情歌剧《伤逝》,希望那首曾广为传唱的《紫藤花》能唤起老观众的美好回忆,也能召唤更多年轻观众走进剧场。

经典复排是文化传承,也是艺术反哺,是我们站在巨人肩膀上的学习和成长;而当代审美的注入,也可以令经典永葆活力。“问渠那得清如许,为有源头活水来。”经典作品如同长河源头,每一次复排都是水源汇入;而艺术事业的发展和艺术人才的成长,也离不开经典作品的滋养。经典复排,可以令我们的艺术长河奔流不息,令我们的艺术人才层出不穷,经典复排,更会帮助我们积蓄创新创造的底气和力量。

(作者系剧作家,中国歌剧舞剧院院长、党委书记)

专家研讨数字人文背景下 戏曲研究新路径

本报讯 10月31日,“数字人文背景下戏曲研究的新路径”——第十届王国维戏曲论文评选活动学术研讨会在京举办。研讨会由中国艺术研究院、浙江省文联和海宁市人民政府主办。会议围绕数字技术在戏曲研究中的运用、人工智能赋能戏曲教育、网络自媒体时代的民间戏曲生态、戏曲美学精神在数字语境下的坚守等话题进行了深入研讨。

与会者认为,数字技术为传统人文学科带来了新机遇、新挑战,在助力戏曲教育与传播、革新戏曲研究“方法论”的同时,也不断丰富戏曲艺术的阐释维度、开

辟了“活态传承”的新路径。数字人文与戏曲艺术的深度融合,既要借科技赋能,也要坚守艺术本体、敬畏人文精神,在“守正”与“创新”中为构建中国特色、中国风格、中国气派的戏曲学科体系、学术体系和话语体系注入新活力。

王国维戏曲论文评选活动创设于2000年,每3年举办一届。本届活动从383篇应征论文中评出优秀论文20篇。其中,不少论文中采用了数字人文、图像学、口述史、比较戏剧等跨学科研究方法,体现出新时代戏曲研究的新视野、新思考与新趋势。

创作谈

向平凡的伟大致敬——这是我在创作话剧《大漠日记》的过程中,一直萦绕在心中的感动和初衷。

历时两年多,我终于完成了话剧《大漠日记》的剧本。其实,河北保定学院西部支教群体的事迹,多年来一直在深深感动着我。2021年,当我还在承担其他创作任务时,就已两次走进保定学院,通过参观、座谈、采访等方式深入生活、收集素材……虽然那时我还没有去新疆考察,但心里一直惦念着这个题材,我被师生们讲述的那些支教经历和感人事迹深深吸引,直到我真正写完这个剧本并演出时,我真切地认为,《大漠日记》舞台呈现的正是那些学子们用激情与热血唱出的一首新时代的青春之歌,是一部坚守信念、教书育人、无私奉献的生动诗篇,也是照亮当代青年心灵和人生旅程的一束火炬。正是生活和舞台上这些平凡普通的年轻人对青春的选择和丈量,正是他们在艰苦和坎坷生命过程中的故事和行动,让当代的青年观众感动和思考。

保定学院西部支教群体的故事其实并不复杂。当年,新疆塔克拉玛干大沙漠边缘的一个小县城里,唯一的一所中学——且末中学,因为缺少教师而不能开学上课。主要原因是那里自然条件十分艰苦,特别是春天的“沙尘暴”刮起时,常飞沙走石、遮天蔽日……每次沙尘暴都要“刮走”几位教师,于是县里教育部门和学校的领导不得不跑到内地来招聘老师。他们走了很多地方,但无奈且末太过遥远、艰苦,竟一直无人报名。谁知,当他们抱着试试看的心情来到河北保定学院时,恰如旱天逢甘雨,竟有100多名学子踊跃签约报名,让这些从新疆远道而来的“求贤者”喜出望外并深感意外。那时,高校毕业生国家还“包分配”,其中有些毕业生还通过专升本考上了本科大学,但是这些报名者都甘愿放弃大好的机会前往祖国的边疆支教。最终,被选上的15个人毅然带着户口本签约,决心到艰苦的西部长期执教,用他们的话说,就是“励志把青春放在西部丈量”……

寒来暑往、岁月如梭。如今,25年过去了,他们历尽千辛万苦,经受了自然环境、社会环境与生活中的种种考验,却从未犹豫、动摇过,他们真的像生长在大漠的红柳和胡杨一样,深深地扎根那片土地,至今没有一个人离开。他们不仅在且末结婚生子,有的还把父母也接到了新疆,可以说真正为边疆的教育事业献出了最美好的青春和人生。当我终于见到他们时,我看到,大漠的风沙已让这些曾经意气风发的青年瘦了、黑了、老了,但他们却高兴地告诉我们,他们收获了边疆孩子们的爱,赢得了当地百姓的信任和友谊,也收获了美满的爱情和家庭。

老实讲,这个题材对于戏剧创作者来说难度不小,“英模”的事迹越是生动感人也愈发增加了创作的压力,因为我们不是写报告剧,不仅仅是宣扬感人的业绩,而是要塑造人物,写这些人物的青春、人生和生命的过程,通过这些普通人物的典型化,激发观众进行更深沉的感悟和思考。

2014年4月初,保定学院西部支教毕业生代表曾给习近平总书记写信,汇报他们十几年间的工作和生活情况,以及亲自参与、见证的西部日新月异的发展变化,并表示将继续努力追寻青春梦想,为西部美好的明天奉献自己的才智和力量。

时隔不到一个月,2014年5月3日,中央电视台《新闻联播》节目播出了习近平总书记给他们的回信。总书记在回信中说:“希望越来越多的青年人以你们为榜样,到基层和人民中去建功立业,让青春之花绽放在祖国最需要的地方,在实现中国梦的伟大实践中书写别样精彩的人生。”

我一直在想,为什么这15个学子能真正扎下根来,在这里坚定了影响一生的人生选择;为什么他们能在这里爱上“教师”这个职业,爱上且末这座边疆沙漠小城?这是我在写作这部戏时首先想到的问题,也是我作为编剧想要在这部戏里告诉观众的答案。于是,2023年盛夏,我们驱车沿着当年支教学子走过的道路,横跨塔克拉玛干沙漠前往新疆的且末、和静等地深入生活,与支教老师多次交谈,并采访了许多学生、家长。我们走进每一位支教老师的生活,深入了解他们的经历、困难、纠结,乃至内心与情感的一次次波折……这些普普通通的支教老师和他们25年如一日的的生活,让我们为之动容,他们的精神、内心与丰富情感更坚定了我要写这些人物的,写他们对人生的坚定选择,写他们对教师职业的深刻认知,写他们对祖国边疆的热爱,写他们几十年来的心路和情感历程……大约半年时间,我对大量的生活素材和典型事迹做了选择、集中与虚构,在人物塑造的典型性和丰富性上下功夫,让戏里的人物、故事、矛盾,乃至行动都成为现实生活的投射。正因为有了这样的诉求与叙事主线,尽管戏中人物、事件较多,我还是以“日记体”的样式,让支教故事内容丰富、连贯、自然、突出,又具有较强的艺术感染力,受到了观众的喜爱。

此外,在这部戏里我们还想追求一种有别于以往同类题材的叙述样式。于是,在剧中我并没有着力刻画“事件”,也没有集中写戏剧矛盾或尖锐复杂的斗争冲突,而是重点写剧中人物内心的矛盾、变化,追求叙事中的“情感流”与情节铺陈中的抒情色彩。起初,我还在剧中写了19段歌词,借助音乐叙事的审美追求,让人物的表达呈现出一种独特的艺术魅力。如唱段《深情深情的妈妈》中的唱词:“深情深情的妈妈,多情多情的太行,多想多想挽住你手,多想多想永远在你身旁,记住别样的分别,分别的路很长很长……”又如唱段《都说青春是奔跑的风》中倾诉的心声:“都说青春是奔跑的风,蓬勃热烈、岁月鲜红。不眠的星空、驻足的身影,我依然思绪重重……”导演在排戏过程中,将这种审美追求归结为“抒情话剧”,为该剧的戏剧表达打开了更鲜活的诗意场域。

值得一提的是,保定学院的前身是保定“红二师”。在抗日救亡年代,学院的广大师生勇于献身“启钥民智”的事迹,用热血和生命诠释了中国知识分子的文化担当与民族气节。他们毕生坚守的理想信念,是对今天青年知识分子最宝贵的思想启迪,也是当代青年献身西部的历史呼应和精神的一脉相承。这段史实既让我们的戏剧和人物有了历史纵深感,也让保定学院独特的文化传统成为滋养青年成长的精神沃土。

(作者系剧作家,话剧《大漠日记》编剧)

话剧《大漠日记》剧照 牛小北 摄

原创歌剧《可可西里》将演

本报讯 11月28日,由中央歌剧院、青海省文旅厅联合制作的原创歌剧《可可西里》将在京首演。作为我国首个为保护藏羚羊而设立的自然保护区,可可西里见证了我国生态文明实践的光辉历程。歌剧《可可西里》以这片高原净土为背景,讲述了记者央金梅朵返乡调查藏羚羊盗猎真相,与父亲扎西大叔等人遭遇盗猎团伙困困,幸得巡山队长索南多杰解救,而索南多杰最终为阻止盗猎者在太阳湖屠杀藏羚羊而英勇牺牲。多年后,以他的名字命名的保护站巍然屹立,藏羚羊重现生机。

该剧已入选文化和旅游部“中国民族歌剧传承发展工程”重点扶持剧目及国家艺术基金2025年度大型舞台剧和作品创作资助项目。该剧由捞仔作曲,李玉昆编剧,杨洋执棒,施晶英执导,深情讴歌了生态环境保护者的无私奉献与英勇无畏精神,展现了中华民族一家亲、共同富裕家园的深厚情谊,是对“绿水青山就是金山银山”理念的生动艺术诠释。

(杨茹涵)