

经典剧目的传承,关键在“人”

□王 勇

京剧《杨门女将》青春版剧照 国家京剧院供图

文艺作品能够跨越时代成为“经典”,关键在于植根民族文化土壤,承载真善美的精神基因,秉持对艺术至境的执着追求,以极致的艺术表达构建起人性共通的精神纽带。在飞速变化的时代,经历史淘漉、历时光检验的经典以其稳定的价值内核,为人们提供精神栖息的家园。

国家京剧院建院以来,善于继承、长于借鉴、勇于创新,创编上演了600余部不同题材的剧目,形成了思想鲜明、流派纷呈、阵容齐整的舞台艺术风格,创排了一大批受人民群众认可与喜爱的经典作品,丰富并发展了京剧艺术宝库。

经典剧目是各个时代的艺术家勇攀艺术高峰的成果。诞生于1959年的京剧《杨门女将》,就是以扬剧《百岁挂帅》为蓝本,经老一辈艺术家精心打磨,将民间叙事升华为美轮美奂的京剧经典。该剧以高度凝练的戏曲语言塑造出一批有血有肉、刚柔并济巾帼群像,让她们的形象沉淀为代代相传的文化印记。还有20世纪50年代,剧作家翁偶虹先生与表演艺术家李少春先生联袂合作,在传统猴戏《安天会》基础上改编而成的京剧经典《大闹天宫》,亦突破传统框架,刻画了孙悟空不畏强权、勇于挑战、善于斗争、敢于胜利的“美猴王”新形象,以恢宏的场面铺排,精彩的打斗设计、技与艺的相得益彰,赋予神话人物鲜明的人格光辉,更有国家京剧院原创现代京剧的经典代表《红灯记》,自首演至今已逾半个多世纪。剧中李玉和、李奶奶、李铁梅等人物形象深入人心,唱段脍炙人口、情节跌宕起伏、红色信仰贯穿始终,成为一代人的集体记忆,至今仍活跃在戏曲舞台上,持续收获广大观众的喜爱与赞誉。

创作文艺经典,离不开对人心、人情与人性的深刻表达,离不开对当代观众思维维度的拓展,更离不开对剧中人物在人生命运洪流中抉择的呈现。《杨门女将》中杨家女眷舍身报国的忠诚担当,《大闹天宫》中齐天大圣不畏强权的战天斗地,《红灯记》中一家三代矢志不渝的红色信仰……剧中彰显与饱含的这些精神光辉与共通情感,正是经典直抵人心的密码。经典,不是戏剧博物馆中固化的展品,而是伴随时代语境不断生长演变的戏剧生命体,始终与时代同频共振,在不同历史阶段被赋予新的价值内涵与阐释空间。

经典作品的常演常新,不仅源自作品内涵与时代精神的共振,也在于它承载着一个民族的记忆,并将个体命运与集体价值紧密交织。《杨门女将》突破了传统戏曲对女性角色的刻板印象,塑造出佘太君、穆桂英、杨七娘、柴郡主等有血有肉的巾帼英雄,彰显了女性的主体意识,引发当代共鸣。杨门女眷“代夫出征、为国赴难”的勇毅抉择,将家族忠勇升华为民族大义,通过具象化的舞台表达,将忠诚、勇敢、担当等价值追求潜移默化地传递给观众,至今激荡人心。《红灯记》则是一部具有传奇色彩的革命史诗,不仅展现了战争年代地下情报工作的惊险,还深入刻画了普通百姓在家国危难中的精神觉醒与成长。剧中三代人三个姓,他们在信仰的指引下结为

一家,最终共同走向崇高。

经典的再创造,绝非简单的“旧瓶装新酒”,而是尊重艺术规律基础上的创造性转化与创新性发展。对于戏曲而言,脱离传统的“创新”终将沦为无源之水、无本之木,唯有在理解原作精髓的同时,注入当代审美意识和价值理念,才可能构筑起传统与当下对话的桥梁。

近年来,国家京剧院在秉承现代戏、新编历史剧、传统戏“三并举”剧目方针的基础上,进一步拓展改编、复排经典名著、经典名剧的“两改”创作思路,遵循艺术规律,力争做到“移步不换形”的创作原则。“他山之石,可以攻玉。”一直以来,剧院重视对地方戏的移植改编,成果颇丰。梅兰芳先生曾从豫剧《穆桂挂帅》中汲取艺术经验,创作同名京剧;京剧《春草闯堂》学习借鉴莆仙戏版本,成为表演艺术家刘长瑜先生的代表剧目之一;现代京剧《红灯记》改编自沪剧《革命自有后来人》,成为时代经典。由此可见,移植改编也是传承、发掘经典剧目价值的重要方式。2022年,剧院对越剧经典《五女拜寿》的移植改编可以说是对这一理念的生动实践。该剧延续了原剧主题鲜明、人物众多、针线绵密的创作思路,在移植过程中大胆创新舞台调度 and 唱腔设计,既吸收越剧浓郁的生活气息,又丰富了京剧行当、流派、唱腔、表演和音乐艺术上的表达空间,实现了程式为物所用,彰显了京剧的独特风范。

2024年,国家京剧院推出的青春版《杨门女将》,同样是一部印证经典作品生命力的剧目。排演过程中,主创团队一方面着力凸显女性角色的精神成长,进一步优化表演细节、舞台节奏和人物形态,让经典形象在当下更具亲和力与感染力;另一方面,延续了戏曲“以简代繁”的写意美学,借助现代灯光与音效营造沉浸体验,弥合了传统文化与当代观众的审美隔阂。2024年8月15日,北京梅兰芳大剧院的舞台上,青春版《杨门女将》由一群平均年龄不到30岁的年轻演员担纲主演,其中不乏“00后”新面孔。六十五载春秋流转,当这部作品再次以青春之姿亮相登台,依然光彩夺目。

青春版《杨门女将》的复排实践表明,对经典的创新演绎从来不是对传统的颠覆,而是基于传统的艺术表达的优化。一切有益于提升艺术表现力的元素都可以“以我为主”地化用,而背离艺术规律的所谓“创新”,只会消解经典的价值。当场灯亮起,那些穿越时空的唱腔叩击心灵,观众看到的不仅是一部部作品的“重生”,更是一个民族在传承中创新、在对话中超越的文化自觉。

京剧《宝莲灯》剧照 国家京剧院供图

经典剧目的传承,关键在于“人”的传承,“以戏育人”的复排复演无疑是一条关键路径。今年11月22日,“国家京剧院2025年度优秀京剧保留剧目展演”中,现代京剧《红灯记》在观众的热切期盼中登场,演出“一票难求”,该场演出启用了老、中、青三代“李玉和”“李奶奶”“李铁梅”共9位演员同台献演。《红灯记》的传承史,正是一部艺术代际接力史。台前幕后,三代演员共同携手,充分展现了京剧艺术传承经典、枝繁叶茂的蓬勃生机以及一代代文艺工作者继往开来、生生不息的艺术图景。

排演青春版《杨门女将》,国家京剧院还邀请王晶华、刘琪、袁慧琴、董圆圆、吕昆山、李金平等担任艺术指导,以“名家传戏”的模式实现薪火相传:老艺术家向后辈倾囊相授,传递出他们对艺术的敬畏之心;青年演员在高标准、高强度的排练中,深切感悟老一辈的德艺双馨。排练场上,年轻演员的青春风貌,似乎与半个多世纪前杨秋玲、王晶华等艺术家们的身影重叠在一起,隔着时空遥相呼应。以戏育人的传承模式,让经典的复排复演超越了艺术再现的意义本身,它为人才培养提供了重要平台,助力青年演员汲取技艺精髓、赓续精神血脉,让经典的艺术生命得以真正延续,实现一代从业者从学习者到传承者、弘扬者的蜕变。

当经典的薪火投入当代生活的熔炉,方能淬炼出属于我们这一代人的新经典。这不仅是经典再创作的核心价值,更是经典最动人的使命追求,正如奔腾不息的文化长河,既承载着历史积淀,又携带着文化基因。舞台上,杨门女将们一袭戎装,水袖轻扬间,半个多世纪的时光悄然流淌。唯有那股忠勇之气与跌宕起伏的壮歌、精妙绝伦的艺术表达从未褪色,在一代又一代人的接力与发扬中,深深镌刻在时间的丰碑上。

(作者系中国剧协副主席、国家京剧院院长)

以原创剧目深挖运河文化资源

本报讯 近日,由北京市通州区文化和旅游局主办的“2025副中心运河题材原创剧本创作及选题采风孵化活动”在京收官。活动聚焦精品创作,对2024年首届活动成果进行延续升级,实现了两部运河题材作品从项目孵化到商演、从优秀片段到整剧成型的转化。

其中,北京曲剧儿童剧《运河奇幻记》源自2024年完成全剧孵化的儿童剧《运河啊运河》,以孩子的视角切入,将亲情思念与《山海经》古老神话巧妙结合,探索勇气、友情与自

我成长的主题。话剧《万舟骈集》源自2024年孵化的优秀片段,以一对父子在博物馆观赏《万舟骈集图》为引,讲述100多年前的漕运故事,点明了真正的“宝藏”是以“运河号子”为代表的生生不息的人民的意志与精神。

据介绍,未来,该活动将继续以高品质原创剧目深度挖掘运河文化资源,吸引更多文艺工作者为北京“全国文化中心”建设贡献力量。

(路斐斐)

邢斯恬作品展在京举行

本报讯 由人民美术出版社、中国文化艺术发展促进会、李可染画院、澳门画院主办的“澄怀味象——邢斯恬作品展”日前在北京人美美术馆举办。

展览选取邢斯恬百余件代表性作品,分为“敦煌佛光”“没骨新象”“光影入梦”三大系列。邢斯恬表示,此次展览是其艺术生涯的“新阶段起点”,未来将持续在

传统与现代、东方与西方的艺术探索中深耕,以更高质量的创作回馈时代。人民美术出版社出版的配套画册《没骨新相——邢斯恬的艺术》亦同期发布。画册收录了此次展览中的代表性作品、作者的创作心得以及相关学术论文文章,全面展现邢斯恬的阶段性艺术成果与创作理念。

我是一名演员,一位普通的文艺工作者。用自己的身体、思维与情感去塑造一个个生动鲜活的人物形象,是我的本职工作。但如何塑造好这些人?这并不是一件简单的事情。它需要你必须有“生活”。艺术来源于生活,且高于生活。它要求我们不仅仅了解生活,还能对生活做出一些提炼和整理。

我一直觉得,演员首先要学会用眼睛观察生活,用头脑思考生活,用身心触摸生活;当然也要借助阅读,去了解更丰富、更广袤的未知生活;然后再用笔去梳理,为自己的思维与现实生活架起沟通的桥梁。

我们的日常生活并不是由大事件组成的,那些微小细碎的日常点滴,往往最能点亮人物的鲜活特点。因此,演员最不能忽略生活中的细节,它们很宝贵,是增强我们创作力的“武林秘籍”与“百宝囊”。

做一名好演员,就要向下扎根,向上生长。

我理解的“根”,就是现实生活;“生长”,则是指从创作到完成作品的过程。

我在山东沂蒙山老家的那些年,生活的细节像泥土里的养分,悄无声息地融进了我的骨血。那时,我总爱蹲在胡同口,看大大给街坊邻居剃头。大大手里的推子嗡嗡响,动作麻利,碰到哭闹的孩子,他就想尽办法逗他们开心,然后再剪……这些细节,后来在我演乡村父亲的角色时,自然而然地就融了进去。还有我母亲烙煎饼时,总是先把鏊子烧得温热,再舀一勺面糊,手腕一转,面糊就均匀地铺成圆面的一张。被烟火呛得眯眼时,母亲会顺手用胳膊蹭一下鼻尖,留下一道浅浅的灰印。这些画面刻在我心里,后来演《暖》里的林井河,想起母亲的些小动作,才懂得母亲的爱从不是挂在嘴边,而是藏在这些琐碎的动作里。

“北漂”的日子里,我更是把“观察生活”刻进了日常。蹲在北影厂门口等龙套活时,我会看旁边的修车师傅。师傅修自行车时总爱哼着小曲,手指被机油浸得发黑,却在给车胎打气时,把气嘴擦得干干净净;住地下室时,隔壁的大姐是保洁员,每天凌晨出门前,都会把头发梳得整整齐齐,还会在领口别一朵捡来的小野花……这些细节让我明白,哪怕生活再难,人们的心里也会藏着一份对美好的向往。后来我演追梦的普通人,就把修车师傅的哼唱、保洁大姐的小花都融进了表演,角色一下就立住了。观众看到的不是符号化的角色,而是一个有血有肉、心里揣着光的“大写的人”。

我感恩那些经历赋予我的点点滴滴。也正是因为有了这些扎实的生活基础,后来饰演焦裕禄时,我突然发现内心是强大的,这份强大来自我对过往真实生活的思考和对焦裕禄成长历程的了解。我们同样来自农村,出生在农村,生长在农村,对土地有着深沉的爱恋,对农民有着深厚的情谊;我们都是光着脚丫从泥地里一步步走过来的,对锄头、对庄稼有着难以割舍的情怀。每当看到长不出庄稼的土地,或看到丰收的粮仓,那种失落心疼与兴奋欢呼,同样都能让我们泪流满面。我也看到过身边那些任劳任怨的村民,他们昂扬向上的生活态度,让我无比动容。

我出生在沂蒙山区,红色的沂蒙精神伴随着我的成长,红色的基因早已流淌在我的血液里。有了生活的基础,当我面对饰演焦裕禄这样一位人民的好干部、党的好儿子的机会时,我心中充满了信心。我想我能读懂这位时代楷模,甚至能在他的精神世界里找到共鸣……

用笔记记录文字后,我慢慢发现,写作是对生活细节更深刻的梳理。以前演戏时,我对生活的观察是下意识的,而写作逼着我把这些细节掰开揉碎,去琢磨背后的情感。写《34块5》时,我反复回想大大递钱时的手,那双手布满老茧,指节因为常年干农活有些变形,钱被攥得皱巴巴的,边角都磨卷了。我摸着键盘,一字一句写下这些细节,突然就懂了大大当时的无奈。那不是简单的“没钱”,而是一个父亲想让儿子读书,却被生活困住的辛酸。后来再演类似的父亲角色,我不再只追求“演得苦”,而是通过人物攥钱的手、叹气的神态,把这份藏在细节里的父爱传递出来,而观众也总能被这些瞬间打动。

回想写《录取通知书》,那个年代的沂蒙山,对于俺大大这样老实巴交的家境极为窘迫的庄稼汉来讲,一万块钱的学费就像精神和现实的两座大山,生生地压在了他的肩上,让他直不起腰来。面对直接决定儿子前途命运的人生大事,况且俺大大还是一个极度崇尚文化知识的农民,再加上对儿子的爱……我深深地理解了他的内心,我想让敲下的每一个字里面,都能浸润着俺大大无私伟大的爱、奉献与担当。

对我而言,写作和表演从来不是割裂的,而是相互滋养的。表演让我用身体感知生活的温度,写作则让我用文字沉淀生活的厚度。我在稿纸上梳理的每一个生活细节,都会成为表演时的借鉴;而我在镜头前对角色的揣摩,又让我在写作时更懂得如何捕捉人物的情感,让文字里的形象也立起来、活起来。

作为文艺工作者,我始终觉得,我们的根必须扎在生活里。无论是演戏还是写作,都不能脱离这片土地,不能忘记那些最朴素的人和事。我写沂蒙山、村头的老井、奶奶的裹脚布,不是为了怀旧,而是想把这些藏在乡土里的生活细节留住;我演乡村里的普通人、追梦的小人物,也是想让这些普通人被看见、被记住。

现在我依然保持着文字记录的习惯,在剧组休息的间隙,在深夜的酒店房间,总会随手写下看到的、想到的细节。这些文字或许不够华丽,却都是我对生活最真诚的感知。而表演也依然是我热爱的事业,我会继续带着对生活的观察和思考,去塑造更多鲜活的角色。

我始终相信,生活永远是文艺创作的源头活水与深厚土壤。所以,不管是演戏还是写文章,都要像种庄稼一样,耕地、播种、施肥、浇水、锄草、翻秧……缺一不可。只要我们愿意睁大眼睛去看、敞开心扉去感受、握紧笔去记录,就总能从微小琐碎的生活点滴里,找到打动人心的力量。而这份力量,也会让我们的表演、我们的文字、我们的艺术创作,永远带着泥土的芬芳,永远贴近人心。

(作者系演员,《那个地方》由人民邮电出版社出版,2025年10月)

电影《我的父亲焦裕禄》剧照

中国评协举办 行风建设主题研讨会

本报讯 11月27日至28日,由中国评协、中国文联文艺评论中心、湖北省文联、荆州市委宣传部主办的“心系人民、观照现实”行风建设主题研讨暨中国评协新会员培训班在湖北荆州举行。中国文联党组成员、副主席,中国评协主席董耀鹏出席开班式并讲话。此次活动旨在引导广大文艺评论工作者心系人民、观照现实,主动进场、始终在场,为建成文化强国贡献文艺评论力量。

研讨会上,成立了中国评协第三届职业道德建设工作委员会,并举行新会员入会仪式。培训期间,专家学者进行了主题授课,并开展“心系人民、观照现实”行风建设主题研讨活动。大家表示,文艺评论要把评论方向盘,突出评论在场性,坚持人民性底色,增强文化自信,加快构建中国自主评论话语体系。

(康春华)