

推出“观其复”系列作品，坚持传承与创新并举，北方昆曲剧院——

古韵新弹觅知音

本报记者 曹雪盟

守护文化遗产 彰时代新义

在北京西城区的正乙祠戏楼见到北方昆曲剧院导演张鹏那天，戏楼小院外墙上的彩绘刚完工不久。仔细看去，画中戏曲人物的造型与常见的颇为不同，令人想起明清时期的戏曲画。

这样的造型，被北方昆曲剧院推出的“观其复”系列作品在舞台上复原了出来。已经执导了5部戏的张鹏说：“我们尝试一种古典风格的表现形式，希望带给观众既原汁原味又符合当代审美的观剧体验。”

复原妆面造型 展现古典气韵

越是具有实验性的作品，往往越要面对更多挑战。

2016年4月，昆曲《怜香伴》在正乙祠首演，这也是“观其复”系列的第一部作品。这部戏的主演、北方昆曲剧院演员邵天帅当时“非常忐忑”。

《怜香伴》是清代戏曲家李渔创作的剧本，“观其复”版希望尽可能贴合原著。“戏曲妆容在近代变化很大，不同剧种的造型越来越相似。”张鹏想，能不能恢复昆曲曾经的样貌？

他们找到清代掌管宫廷戏曲演出活动的升平署留存的戏曲人物画册，并邀请专家指导，再根据现代舞台的特点调整，让造型既符合人物和行当，又更具美感。

细眉弯弯、妆容清淡，头面多用点翠、珍珠、烧蓝等传统工艺……定妆照甫一发布，就引来热议。“有人说我们糟改艺术，但也有许多观众认为很有古典美、很耐看。”在张鹏看来，能让更多人关注昆曲、走近昆曲，他们的努力就没有白费。

2017年，张鹏又排演了“观其复”版《玉簪记》，女主角陈妙常的扮相细致复原了清代《同光十三绝》中名旦朱莲芬的造型。他们将画作与定妆照同时发布，获得了广泛认可，“观其复”系列昆曲的造型风格也确定下来。张鹏表示，最重要的是抓住古典气韵，再结合

核心阅读

6年推出5部作品，演出常常一票难求，北方昆曲剧院推出的“观其复”系列作品坚持传承与创新并举，将原汁原味又符合当代审美的昆曲带给观众，努力让更多人爱上这门古老又充满活力的艺术。

角色创作，“我们不是一笔一画临摹，而是希望观众能感受到昆曲的古雅之美。”《怜香伴》中的两名女主角互为知音，对主创来说，从这部戏开始的“观其复”系列，也是他们寻觅知音的旅程。邵天帅认为，“如果不能弘扬好中华优秀传统文化，就是在闭门造车。”这个系列之所以取名“观其复”，“既是想寻找昆曲本初的样貌，也是通过我们这代人的努力，让昆曲走向复兴，觅得更多知音。”张鹏说。

融合传统现代 降低接受门槛

6年来，“观其复”系列已经做了5部戏，但有些原则始终不变。“我们尽量以原著的文学体例作为艺术呈现的模板和标准，并最大限度复原了古代‘工尺谱’所记录的老式唱腔。”张鹏以《望江亭中秋切脍》为例说，剧本除了删减外都按照关汉卿的原著排演，还复原了元杂剧一人主唱、余者宾白的表演方式。

在《望江亭中秋切脍》中，有一段唱段格外别致。张鹏说，这是实验性复原的“京高腔”。“京高腔”已失传百年，只留下了几段唱片。为此，北方昆曲剧院请来多位老艺术家回忆细节，最终根据“京高腔”行腔规律创作了一段唱腔。“我们用的大箫、小锣、大铙，最起码几十年没用过了。”张鹏说，这是一次实验性复原，也是对这门艺术的致敬。

看“观其复”版《玉簪记》，除了常见几折

戏，还能看到故事的“开头”和“结尾”。在北京大学艺术学院副教授陈均看来，“在尊重戏曲基本规律的前提下，今天的戏曲需要更具故事性，比如要有一条主线，要有起承转合。”这也正是“观其复”系列所做的尝试。“我会先看一遍剧本，捋出一条主线，再交给编剧剪辑。”张鹏表示，“观其复”系列尽量用100分钟讲一个完整的故事，“这对新观众比较友好，我们不会降低质量，但希望降低观众接受昆曲的门槛。”

2016年至今，“观其复”系列作品已演出近百场，常常一票难求，多部剧目还走出国门。北方昆曲剧院院长杨凤一认为，“古典与时尚并不矛盾，只要找到合适的方式，就能够被年轻人认可和接受。我们要从传统中去粗取精，将优秀的部分古为今用，在保护的基础上进行精加工和适度创新。”

丰富表现形式 提供多样体验

“太美了！”……2020年6月，一场名为“云游北昆看网戏”的直播活动吸引了不少观众。此次直播采用了电影拍摄手法，把《望江亭中秋切脍》浓缩到30分钟，并穿插演职人员讲解，与观众互动。

古老与新潮相遇，碰撞出别样火花。100分钟的直播收获了超260万次观看量、近40万点赞量。作为北方昆曲剧院拥抱互联网的

首次尝试，杨凤一说：“线上是一个机遇，为演出开辟了新局面。”

陈均认为，应该用更开放的心态看待昆曲的发展，“传承经典是核心，更多样的尝试也值得鼓励。重要的是要提高创造力，不断提升创作理念和审美。”

“变则新，不变则腐；变则活，不变则板。”在《闲情偶寄》一书中，李渔曾写下这样的思考。如今，年轻的从业者们正通过多样探索，唤起更多人对昆曲的热情。

去年10月，张鹏和团队在安徽会馆举办了一场体验活动。为了更好地还原古代戏楼的观戏环境，现场不使用音响、电灯、话筒等设备，完全运用自然光、自然声表演。演出也不设字幕，而是发放纸质戏文，“让观众沉浸式感受昆曲之美。”张鹏说。

意境十足的造型照、为每部戏量身定制的古风主题曲……“观其复”系列总能令人耳目一新。“昆曲的百花园就像一块大蛋糕，虽然精美但体量很大，我们想通过小体量、轻巧化的做法，先让观众品尝可口的小蛋糕，循序渐进，最终吸引更多爱上这门艺术。”张鹏说。

杨凤一表示，北方昆曲剧院还将推出更多精巧版作品，带来差异化体验。“昆曲是古老的，但绝不能固步自封，要继承传统但不拘泥于传统。”杨凤一说，高雅艺术要亲近大众，最重要的是推出更多精品力作，让更多人能够近距离感受传统艺术的魅力。

图为“观其复”版《玉簪记》。冯海摄

北京历史文化名城保护对话会举办

本报北京8月7日电（记者郑海鸥）2022“北京历史文化名城保护对话会”近日在北京中轴线北段地安门外举办，20多位国内外专家分享了他们在历史城市和文化遗产保护方面的宝贵经验，“万象中轴”北京中轴线数字文化体验展等5项特色展览也一同亮相。

在开幕式上，文化和旅游部副部长、国家文物局局长李群表示，近期，国家文物局党组已经研究确定，推荐“北京中轴线”作为我国2024年世界文化遗产申报项目。今年恰逢联合国教科文组织通过《保护世界文化和自然遗产公约》50周年，中国设立历史文化名城制度暨北京成为首批国家历史文化名城40周年，更是北京中轴线申遗的关键之年。本届对话会以“历史文化名城与世界遗产保护”为主题，开展了精彩的主旨演讲和圆桌论坛。

第五届中国越剧艺术节开幕

本报绍兴8月7日电（记者顾春）以“越剧的盛会，人民的节日”为主题的第五届中国越剧艺术节近日在浙江绍兴开幕。中国越剧艺术节是由文化和旅游部、浙江省政府共同主办，永久落户浙江的国家级艺术节，每4年举办一届。

第五届中国越剧艺术节开幕式以“越向未来”为主题，10余位越剧梅花奖和文华奖得主联袂献演，展现越剧舞台艺术发展的新成果。本届艺术节从全国范围内遴选和邀请了45台优秀越剧剧目参加展演，展示近年来中国越剧艺术发展的新成果。艺术节期间，还将举办第七届“全球越迷嘉年华”、“绍兴有戏 青春致敬经典”展演。

近年来，浙江加强越剧精品创作，持续出新，推出《红玉》《幽兰逢春》《苏秦》等一批题材丰富、剧情精彩的越剧新作；紧扣时代，在题材、人物等方面不断汲取时代元素，推出《钱塘里》等取材于现实生活的戏剧作品；紧跟潮流力求“出圈”，通过影视剧的跨界改编，推出的越剧《伪装者》吸引更多年轻观众。

杂技剧《我们的美好生活》上演

本报呼和浩特8月7日电（记者张彬）日前，由内蒙古艺术剧院杂技团创排的杂技剧《我们的美好生活》在内蒙古艺术剧院音乐厅精彩上演。

作为第十九届中国·内蒙古草原文化节优秀剧目展演板块的重点剧目之一，该剧以杂技艺术为载体，融合舞蹈、魔术等多种艺术形式，讲述了中国美术学院毕业生塔娜和高中同学国强扎根家乡，投身乡村振兴事业的故事。

今年以来内蒙古深入推进“两个打造”，聚焦铸牢中华民族共同体意识，围绕国家象征、语言文字、中华优秀传统文化、革命文化、当代精神、人文地理等，相继推出了“中华颂”主题展览、综艺节目《长城长》《馆长·请亮宝》、纪录片《美丽中国》等一批有思想、有内涵的作品。

本版责编：杨 暄 陈圆圆 邓剑洋

小街巷成就大商圈

T台演绎宋韵之美，街巷尽显商贸活力。“武林衣秀”20周年，一条武林路见证“时尚之都”崛起。

2002年，浙江省杭州市女装产业蓬勃发展，品牌集聚的武林路成为展示杭派女装风采的窗口。杭州市因势利导，打造“中国女装第一街”，并推出首届“武林衣秀”。

其后，武林路屡获殊荣，被中国商业联合会商品交易市场专业委员会授予“杭州武林·中国时尚女装第一街”称号，被中国步行商业街工作委员会授予“中国特色商业街”称号，被中国商业文化研究会授予“商业文化建设贡献奖”，武林路成为拱墅区一张熠熠生辉的“金名片”。

今日，以武林路为核心的大武林商圈，已集聚企业3300多家，坐拥银泰百货、杭州大厦、国大城市广场、嘉里中心等众多地标性商业体，商圈年销售额超200亿元，成为全国最具影响力的商圈之一。

凭借武林商圈的强劲带动力，2021年，拱墅区社会消费品零售总额达1273.4亿元。

老武林焕发新活力

武林路北接大运河，南通西湖，串连起这两大世界文化遗产。

清代《西湖志》描述武林路盛况：“橹帆卸泊，百货登市……凡自西湖归者，多集于此，熙熙攘攘，人影杂沓，不减元宵灯市。”

而武林之盛，又远不止于商脉之兴。

著名经济学家马寅初、书法家沙孟海曾居武林，梅鹤堂、都锦生织锦博物馆等历史建筑诉说着武林文脉的厚重与丰盈。

而今，赓续杭城文、商二脉的武林路，散发岁月沉香，绽放时尚活力——8月5日，武林路女人街正式开街，宋韵演艺、后街市集、ADM（亚洲设计管理论坛）品牌联动、潮流快闪等系列促消费活动持续引旺人气商气。

随着改造升级，沿路店面临3D墙绘、光电玻璃、AR“元宇宙”等消费场景不断提升市民游客体验感，加上南段国际化的分时段步行街，一个环西湖东线的高品质慢行通道正式成形。

下一步，大武林商圈还将持续挖掘“双脉”底蕴，积极打造“智慧商圈”，大力发展“首店经济”“夜经济”，构建地上地下互联互通、线上线下融合互动、白天夜晚多元开放的立体化、多层次商业格局，实现“数字化”和“国际化”齐头并进、“文艺范”与“时尚范”相得益彰。

数据来源：中共杭州市拱墅区委宣传部

武林衣秀 宋韵杭州

杭州拱墅：赓续文脉商脉 激发消费活力

华灯璀璨，模特们身着宋代仕女服饰款款而来，演绎南宋《女孝经图》；天穹之下，古典华服光彩照人，展示品牌原创实力……8月4日晚，在浙江省杭州市拱墅区武林广场，2022杭州仲夏夜——拱墅区“武林衣秀·宋韵杭州”暨武林路女人街开街仪式为杭城再添新彩。

武林路女人街街景

武林路女人街开街仪式

梅鹤堂引入宋韵主题沉浸式演绎体验项目

武林路分时段步行街(局部)