

弋阳古腔觅知音

朱磊

核心阅读

弋阳腔对湘剧、川剧、秦腔等40多个剧种的形成产生了深远影响

600余年的弋阳腔，在弋阳从未“曲高和寡”。这里的百姓一直爱看戏、懂听戏，戏文里的故事祖祖辈辈都爱听

“只要有一位观众，咱们就好好演”，这是弋阳腔剧团的要求。弋阳腔剧团改制为弋阳腔艺术保护中心后，年均送戏下乡演出及农村戏曲市场演出达460多场，成为江西省的县级剧团中演出场次稳定、深受基层群众欢迎的剧团

4月的江西弋阳，云层遮住了月亮。不一会儿，雷声大作，大雨倾盆而落，寒气随着水气扑面而来。此时，江西省上饶市弋阳县，弋阳腔艺术保护中心的舞台上，演员们正为即将到来的演出进行最后的排练，走位、耍花枪、翻跟头……身上的衣服被汗水浸湿。

弋阳腔艺术保护中心主任杨康自豪地说：“台上这20多个演员，一半都拿过省级奖项。”600余年的弋阳腔，在弋阳从未“曲高和寡”。这里的百姓一直爱看戏、懂听戏，戏文里的故事祖祖辈辈都爱听。

弋阳腔善于吸取其他戏曲的优点进行改调，“改调歌之”大大丰富了弋阳腔的剧目

弋阳腔与江苏的昆腔、浙江的余姚腔和海盐腔并称我国明代四大声腔，至今已有600余年历史。弋阳腔对湘剧、川剧、秦腔等40多个剧种的形成产生了深远影响，被称为中国高腔戏曲的鼻祖。作为民间艺术，弋阳腔善于吸取其他戏曲的优点进行改调，“改调歌之”大大丰富了弋阳腔的剧目。“弋阳腔根据演出地域变化，使用各地方言，很受当地观众的欢迎。”70多岁的杨典荣，对这段历史信手拈来。

1957年，杨典荣进入江西省文艺学校赣剧二班学习，师从徐双林、王仕仁等弋阳腔表演艺术家。“每天练功5个小时，还要学习戏曲理论，打两年基本功，再学习弋阳腔和赣剧的戏曲表现形式。”杨典荣回忆，自己4年半之后才开始真正

▲江西弋阳县杨坞村，在新建成的文化中心里，观众们正在观看弋阳腔演出。

►弋阳腔艺术保护中心的演员在后台准备演出。以上图片均为王蕴蓉摄 制图：赵德汝

排戏。年轻时，杨典荣和同学们总是觉得弋阳腔过于古朴。师傅徐双林对他们说：“不理解咱弋阳腔的历史和艺术地位，以后怎么传承？”杨典荣回忆，师傅们不仅传给自己一身专业本领，更不断提醒他们：“传承是一份责任。”

后来，杨典荣回到弋阳县，成为一名戏曲演员。从上世纪50年代末成立弋阳腔剧团到经历剧团解散、重建，再到如今成立弋阳腔艺术保护中心，杨典荣对师傅徐双林的话有了日益深刻的体悟。

林西怀主攻青衣、闺门旦，并串演小生、彩旦、老旦等，是当地百姓喜爱的演员，也是弋阳腔的国家级非遗传承人。2005年，要恢复重建弋阳腔剧团时，杨典荣、林西怀等弋阳腔剧团的老演员们从全县选拔年轻人才。杨典荣说：“县里人才不够，我们就自费到周边的鄱阳、乐平等地去找。最终选拔近60名学员，在上饶文艺学校开办弋阳腔学习班。”

2013年，弋阳腔剧团改制为弋阳腔艺术保护中心。这些年轻人成为了中坚力量。老一辈艺术家继续“传帮带”。去年，排练《江边会友》，杨典荣找到了老师王仕仁的女儿——景德镇赣剧团师姐王耕梅。两个人从动作、锣鼓点、声腔，一点点磨，整整排了2个多月，最终将原有的曲牌和表演方式再现出来。2022年11月，《江边会友》首演，受到当地观众热烈欢迎。

剧团要发展，弋阳腔要保护，必须回归乡土、回归大众

“咚咚咚……”4月6日晚，江西弋阳县杨坞村，新建成的文化中心里，锣鼓声急促。“要开始了。”老戏迷王顺发一听，便知道这是戏班子演出前的“闹台”，意味着好戏马上开演。此时，能容纳500多人的大厅，人头攒动。即便提前入场，王顺发也很难找到座位。戏台上，一出《文武天官》正式上演。“雨顺风调，国泰民安，祥云涌瑞台……”陈真饰演的文昌君，迈着台步过场，一开嗓，便引来掌声。“嗓子好！”王顺发和周围的戏迷们竖起了大拇指。

作为2005年恢复重建弋阳腔剧团时的第一

批学员，陈真曾去广州打工，从事演艺经纪工作，虽然收入不低，却远离了舞台演出一线。陈真离开时，师傅杨典荣虽然不舍，但仍表示理解，提出了一个要求：即使离开剧团，也要保证每天2小时以上的练习时间。

2009年，弋阳县加大对剧团的扶持力度。师傅杨典荣的一通电话，让陈真毅然回到剧团。“师傅告诉我，我们这代人有责任将弋阳腔传承好，也一定可以让剧团发展起来。”陈真说。

如今，陈真的生活除了排戏就是送戏。“下乡很辛苦！”陈真坦言，早些年演出条件艰苦，晚上演出只能住在当地，大家挤老乡家的地铺休息。为了节省成本，男演员要负责搭戏台，百斤重的道具箱肩扛手提是常事。

“大家都更加珍惜这个舞台了。”陈真感慨，有一年盛夏，大家在露天舞台表演《八珍汤》，由于戏服太厚，动作戏费体力，有的演员在演出中出现脱水症状。听到村民们的掌声，大家在后台补补水，恢复后，又接着登台。

有同样经历的，还有95后徐梦皎。离开剧团后，她曾在杭州打工半年。打工期间，她边看自己曾经的演出视频边抹泪，最终，她想明白了——自己属于那个舞台。徐梦皎记得，有一年冬天在鄱阳农村演出，天降大雪，演员们在台上都冻得打哆嗦，没想到观众席竟然还有一位老人撑着伞在聚精会神地看戏。“只要有一位观众，咱们就好演”，这是弋阳腔剧团的要求。那个冬天，那场雪，那位老人，深深刻在徐梦皎脑海里。

2013年，根据江西省文化体制改革要求，剧团改制成立弋阳腔艺术保护中心。弋阳县弋阳腔保护和创新发展领导小组副组长吴升林，上任第一天就召开讨论会。会上，大家取得一致意见：剧团要发展，弋阳腔要保护，必须回归乡土、回归大众。经过4个月紧张排练，弋阳腔艺术保护中心整理出7本老戏，到曹溪古戏台去演出。“古戏台里三层外三层，挤了2万多人。”吴升林感叹：“那份热情，打动了我们每个人，也坚定了我们的决心。”

徐梦皎就是那时重新回到弋阳腔艺术保护中心的，她以更大的热情投入到演出中，成长迅速。2016年盛夏，徐梦皎准备去省里参赛。为了提升徐梦皎对于人物细节的把握程度，林西怀亲自示范如何运用甩水袖的动作增加表现力、体现美感。功夫不负有心人，在江西省第二届“汤

显祖戏剧奖·地方戏曲经典传统小戏、折子戏”大赛上，徐梦皎获得个人表演一等奖。如今，开始带徒弟的徐梦皎常用自己的故事激励现在的年轻人：“喜欢，就坚持下去！”

不断融合新元素、应用新手段，让古老戏种焕发青春

“这些年，咱们弋阳的观众们越来越会看戏，没有真功夫是不行的。”吴升林说。弋阳腔剧团改制为弋阳腔艺术保护中心后，年均送戏下乡演出及农村戏曲市场演出达460多场，成为江西省的县级剧团中演出场次稳定、深受基层群众欢迎的剧团。“这里的人们并不只听弋阳腔，还有黄梅戏、婺剧、越剧等。多个剧种同台竞技、联袂献艺，在过去有些难以想象。通过送戏下乡等方式，以演代练，我们有了信心和底气。”吴升林说。

2018年，弋阳腔艺术保护中心将弋阳腔戏曲音乐元素和戏曲动作融入广场舞，改编成《好一个高腔》，在江西省委宣传部、省文化和旅游厅主办的“庆祝新中国成立70周年”江西省广场舞展演活动中荣获一等奖。如今，在上饶，经常可以看见跳广场舞的阿姨们，在《好一个高腔》的欢快音乐声中，打扇、勾脚、踏步、甩手，跳得有模有样。

弋阳腔艺术保护中心通过引进优秀导演和编剧，推动地方特色文化融合，先后创排完成《清贫》《祭神出征》《方志敏》等剧目，取得良好效果。如今经过不断打磨，有些唱段正被传唱。

“既要保护好、传承好经典剧目、唱段，也要不断融合新元素、应用新手段，让古老戏种焕发青春。”81岁的林西怀对弋阳腔的未来充满信心。她现在依然忙碌，每周二和周四都会去当地小学，为孩子们上90分钟的弋阳腔兴趣课。“弋阳腔现在已经走进小学和中学的课堂，孩子们只要有兴趣，我就尽力教好他们。”林西怀说。

4月20日，弋阳腔艺术保护中心的演员们带着13部戏到福建省宁德市霞浦县进行为期5天的演出，接着赶往泉州交流演出。整个4月，他们忙碌而幸福。

只有创作出体现当代价值的典型人物形象，历史题材舞剧才有吸引力、感染力、生命力

扣人心弦的情节、激情飞扬的表演、绚丽多彩的舞美……近日，由新疆维吾尔自治区党委宣传部和新疆维吾尔自治区文化和旅游厅组织创作的舞剧《张骞》亮相“新时代舞台艺术优秀剧目展演”，其主题内容和艺术呈现获得观众的好评。

西汉时期，汉武帝派张骞出使西域，开启了传奇的“凿空之旅”，打通了横贯东西的古丝绸之路。该剧以“张骞出使西域”的故事为蓝本，通过“投节”“守节”“传节”“使节”四幕篇章的精彩演绎，讲述丝路故事，塑造典型形象，彰显家国情怀，展示丝绸之路的重要价值。

舞剧《张骞》以舞蹈之美展现文化之美，突出内容表达的意境美、艺术呈现的形式美。舞剧以漫漫黄沙和西域路线图为背景拉开序幕，将观众带入历史时空。剧中，张骞在茫茫大漠、高山峻岭中苦苦跋涉。“行走”，贯穿全剧始终。钟磬奏响，战鼓震动、箫起笛鸣、埙声悠远，汉代宫廷音乐和西域民间音乐融合而成的大气磅礴的音乐，始终伴随张骞的西行征途，为舞蹈表现增加艺术张力。

只有创作出体现当代价值的典型人物形象，历史题材舞剧才有吸引力、感染力、生命力。舞剧中，“投节”一幕以双人舞表达张骞拜别母亲时的依依难舍之情，再现了张骞在去与留、忠与孝、家与国之间的选择。“守节”一幕融合双人舞、独舞和群舞，以参差变化的舞蹈样式凸显情感张力，其中，张骞手持节杖的独舞表达出心系国家、坚如磐石的心志。“传节”一幕动情演绎张骞为救民女甘愿被俘的场景，彰显张骞心怀大爱的襟怀。“使节”一幕表现张骞以胡杨枝为节杖，追寻大漠长河夕照，义无反顾地继续着使命之行。在层层推进的叙事中，一个心怀家国、有血有肉、有情有义的人物形象呈现在观众面前。

丝绸之路不仅是一条贸易往来通道，更是一条文化交流之路，促进了思想交流、文明对话。舞剧《张骞》融合了芭蕾舞、古典舞和现代舞等多种舞蹈类型的技巧和风格，其舞蹈表演带有鲜明的地域风格、历史底蕴和现代气息。建鼓舞与西域民族民间风格的葡萄酒舞、维吾尔和胡旋舞兼容并蓄。龟兹乐舞、手工挂毯、地方特产、中原礼仪、西域服饰等舞美设计，将观众带回古丝绸之路的诗意空间……舞美设计打破了传统的平面舞台，采用多面舞台，舞台正面的弧形坡和背面的斜坡形成前后两个表达空间，并通过360度的旋转形成环形幕营造纵深感。从内容到形式，舞剧较好传递出中国人追求和平和睦和谐、讲求协和万邦、注重美美与共的文化理念。

“张骞持节走西域，‘凿空之旅’非绝唱。”新时代，传承和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢的丝路精神，千年丝绸之路正绽放出新的光彩，更多更精彩的中国故事等待着文艺创作者发现和呈现。

舞剧《张骞》剧照。阿爾曼·热扎克摄

讲述丝路故事 塑造典型形象

许庆光

纪录片用历史启迪当下

沈卫星

身救国救民大潮，平津战役让城市重回人民手中……纪录片就在回望和梳理百年历史的漫漫长路中，将并不如烟的那些“津门往事”镶嵌在中国现代化的进程中。

人文历史纪录片离不开创作者思想的表达。在创作者那里，历史有不竭而珍贵的启示，帮助我们穿透时空产生的隔膜。《津门往事》贯穿始终的一条主线，就是用历史启迪当下。为了让观众更好地认识社会发展的进程和规律，对未来有所思考，纪录片从文化学、历史学、社会学等多学科维度，对历史进行叙述、再现和解析。无论是“要塞危急”“梦断甲午”“天演惊雷”“狂澜之下”等集表现的在世界赛道上一次次败下阵来的不甘，还是在“百年觉悟”“夜港航灯”“不屈之城”“津门破晓”等集里仁人志士肩负国家变革的使命，每一

段感人的故事都试图讲述，这一百多年来中华民族是如何在艰难探索现代化道路上，一步步走向民族自醒、文化自信和国家自强。

如何构建当代视角下的“津门往事”，让逝去的历史变得鲜活，找到富有新意的呈现方式？该片以时间为轴，在由今人古、自古返今的讲述中，将历史与现实融合为一个有机整体。为修复大沽炮台遗址奔波的崔志华，用画笔再现百年城市的白洋，专注于平民口述史的沈岩，与严复隔空对话的田欢……纪录片与众多专家学者一起，带领观众穿越用影像构建的时光隧道。1840年至1949年的“津门往事”便在寻访、踏勘、解读中变得清晰，重要人物一一登场，重大事件多样重现、关键文献有序展示……片中的多条线索看似散淡，却通过巧妙的穿针引线，完成了对历史与现实的沉思、跨越

和联结。

一座城市外在形象和人文气质，需要文艺工作者不断用精品力作为其“赋能”。导演祖光的创作团队，用《五大道》《有个学校叫南开》《过年的画》等一部部优质作品，表现历史、书写现实、提炼思想，为纪录片创作提供了启示。

藝壇