

重庆市川剧院

山城靓丽的文化名片

刘新吾

站在当下回望历史，目之所及的是气象万千的浩瀚史料，文艺创作者对其观照的出发点和落脚点，始终镌刻着时代烙印，贯注着时代精神，蕴含着时代气质

核心阅读

作为川渝文化的一部分，川剧历史悠久。近年来，重庆市川剧院持续推出川剧《江姐》《李亚仙》《金子》等一批精品力作，为古老川剧注入时代感、融入年轻态，让更多年轻人走近川剧。

让川剧艺术真正走向海外市场，走进海外观众的心中，还需要进行系统性研究，形成中国戏曲的话语表达方式。

夏日傍晚，重庆市川剧院好戏连台。《拷红》《归舟》《柜中缘》……既有清唱又有高腔，既有正剧又有喜剧，这边唱罢，那边又起。作为川渝文化的一部分，川剧历史悠久。近年来，重庆市川剧院持续推出川剧《江姐》《李亚仙》《金子》等一批精品力作，为古老川剧注入时代感、融入年轻态，让更多年轻人走近川剧。

改编老戏，创排新剧，拓展传播形式

位于照母山麓的重庆市川剧院，白墙青瓦、飞檐翘角，庭院深深、廊腰缦回。练功房里，从声腔到武功，从青衣到丑角，每个唱腔和动作，都展现着川剧的独特气质……

重庆市川剧院诞生于1951年，70多年来，经历过高朋满座，也遭遇过门庭冷清。如今，重庆市川剧院越来越红火，成为重庆的一张靓丽的文化名片。“不断创新，改编老戏，创排新戏，拓展传播形式。”重庆市川剧院院长沈铁梅给出了答案。

取材于小说《红岩》的川剧《江姐》是创新的典型。自2018年首演以来，《江姐》已演出100多场，并于2022年荣获第十七届“文华大奖”。大量的演出经历让主创团队收获丰富的演出经验。创作团队在演出后收集观众反馈意见，不断打磨、修改细节。正如国家一级指挥、川剧《江姐》的配器王晓刚所言：“演出是艺术团体的生命。川剧《江姐》是‘磨出来’的，更是‘演出来’的。”

为了吸引年轻观众，川剧《江姐》进行了

图①：“感悟传统 走近川剧”重庆市川剧院“六一”主题游园会现场。

图②：重庆市川剧院川剧《李亚仙》剧照。

以上图片均为邓晓军摄 版式设计：赵偶汝

一系列探索。比如，用最具有川剧特色的高腔作为全剧音乐主体，在唱段上巧妙融入川江号子、四川清音等，用小型民族管弦乐队来伴奏，保持川剧高腔“帮、打、唱”的特点。为强化川剧的戏曲逻辑和声腔特色，对“红梅赞”经典选段进行川剧化的改编设计，充分展现“腔中有人，人活腔中”的声腔神韵。在舞台设计上，采用虚实结合的形式，运用吊脚楼、竹林、青石板、嘉陵江等地域元素符号，凸显戏曲的艺术特征。

《李亚仙》则是经典川剧“老戏新探”的代表作。“原来的爱情故事是‘大团圆’，男主角一度陷入迷茫。失了心气，周星雨离开重庆，决定‘另谋他路’。得知此事，老师沈铁梅和她深谈，动之以情、晓之以理。父母也来劝说：“在学校时，你都坚持下来了，现在怎能轻言放弃？”

舞台上的年轻面庞多了起来

暮春五月，大地葱茏。武汉的剧场里，热闹非凡。重庆市川剧院被邀至此，上演一批精彩剧目，这其中就有《白蛇传》。90后演员周星雨扮白娘子一角。两个多小时的演出中，台上的白娘子“能文能舞”。演出结束，周星雨的戏服被汗水浸透。台上一分钟，台下十年功。“光是盘曲摔下的动作，就要练几百次。”周

周星雨说：“经常身上青一块紫一块。”曾几何时，面对川剧观众的流失，周星雨一度陷入迷茫。失了心气，周星雨离开重庆，决定“另谋他路”。得知此事，老师沈铁梅和她深谈，动之以情、晓之以理。父母也来劝说：“在学校时，你都坚持下来了，现在怎能轻言放弃？”

离开还是回归？两种声音在周星雨脑子里盘旋。反复思考，周星雨找回了在学校时学戏的初衷。“民族文化的瑰宝、艺术的传统，需要我们年轻人来传承。”近10年，中华优秀传统文化得到重视支持，演出机会多了起来，演员待遇也逐渐提升，周星雨的生活也不断改善，可以心无旁骛地献身川剧事业。

目前，重庆市川剧院共有演员76人，像周星雨这样的80后、90后年轻人，已成长为川剧院中坚力量，还涌现出孙勇波、吴熙等青年才俊。重庆市川剧院有条不紊地构筑人才梯队，每隔几年便招收一批新人。两年前，一批“00后”进入重庆市川剧院，舞台上的年轻面庞多了起来。

在创新内容的同时，重庆市川剧院也在创新传播形式，运用网络平台，采取短视频、直播

等方式，结合线下沙龙、普及川剧艺术知识。2022年第五届川剧节期间，重庆市川剧院推出川剧广场舞《弄丑弄丑共共》，并在短视频平台设置话题，引发网友热情参与，上线仅4天，话题点击量就突破1亿人次。他们还制作21集短视频，用趣味方式、网络语普及川剧知识，让人们感受川剧博大精深的魅力。

沉下去服务基层，“走出去”传播文化

天作幕，地为台，小丑演员头顶油灯，倒立、翻跟头的同时保持头顶油灯不掉落……在奉节县，重庆市川剧院的小分队表演的川剧《滚灯》在街头拉开序幕。近年来，重庆市川剧院坚持把传承弘扬川剧艺术和丰富群众精神文化生活紧密结合，持续参与了“渝州大舞台”城乡文化互动工程、“戏曲进乡村”、“戏曲进校园”等重大文化惠民活动，每年到基层演出将近百次。“基层演出必须贴近生活，情节要通俗易懂，表演要精彩动人。”女主角周露说出门道。川剧《滚灯》表现川渝一带的民间特色，讽刺了农村赌博现象，深受观众欢迎。刚演完一场，台下，村民们又连忙询问：“明天还来吗？多来演嘛！”

重庆市川剧院一般选择乡镇或者较大的村“巡回演出”，人气更旺。演出时长也颇有讲究，每次三四场戏，大概一个半小时。“我们不能只是单向地演，要和观众互动，多‘丢包袱’，把他们‘拉进’戏里。”周露说。所谓“丢包袱”，是指抛出问题，让观众回答，让观众在生动的故事里体悟道理。

沉下去服务基层，“走出去”传播文化。从阿姆斯特丹到布达佩斯，从德国科隆剧院到美国林肯艺术中心……2001年至今，重庆市川剧院“走出去”的足迹已覆盖30多个国家和地区。2004年，川剧高腔与西方交响乐相融合，一曲《凤仪亭》惊艳亮相荷兰，散场后，不少观众跑到后台找到沈铁梅，希望学习川剧唱腔的发声方法。2012年，川剧《灰阑记》登上德国举行的“威斯巴登五月国际艺术节”，连演多场，场场爆满。2016年，重庆市川剧院的川剧精品折子戏登上欧洲多个城市的舞台。

为了让川剧作品更有“国际范儿”，重庆市川剧院做了不少“转译”工作。在保留川剧传统艺术基因的同时，重庆市川剧院努力吸收和借鉴国际流行因素。《李亚仙》是原汁原味的古典川剧清雅文戏，在赴欧洲演出时，为了让当地观众更好地欣赏川剧的不同侧面，重庆市川剧院大胆采用剧情提示而不是逐字翻译字幕来辅助演出。创作的新版歌剧《凤仪亭》、川剧交响乐《衲袄背红》和现代室内乐歌剧版《思凡》，助推川剧艺术登上国际艺术舞台。

“走出去”为川剧赢得越来越多国外“粉丝”。爱尔兰姑娘席德专程来渝拜师，在重庆市川剧院一学就是几个月。瑞士男孩瓦伦丁边学边演，迷上了《白蛇传》中许仙的角色……“让川剧艺术真正走向海外市场，走进海外观众的心中，还需要进行系统性研究，形成中国戏曲的话语表达方式。”沈铁梅说。

拓展青春校园题材的创作空间

叶航

正值高考发榜之际，央视刚刚播完的电视剧《追光的日子》引发热议。该剧讲述青云中学高三(14)班班主任郝楠帮助一些学生驱散内心阴霾、走出人生低谷、追寻自我价值的故事。这部剧以写实风格塑造人物，以积极乐观的影像风格书写青春故事和成长主题。

叙事方面，《追光的日子》的独特之处在于从“教”与“学”、“父一代”与“子一代”的双重视角展开。一个视角是由郭京飞饰演的中年教师郝楠展开，聚焦他如何实践自己的育人理念；另一个视角是由任敏、王源等饰演的高三学生展开，讲述面临各自困惑的主人公们如何书写他们的人生答卷，追寻未来。该剧着力于刻画良性的教学互动关系，体现教师与学生之间的相互激励、彼此照亮。“追光逐梦，向阳而行”这一主旨由此体现。

该剧以“高考”作为叙事主线，随着剧情推进，由校园这一“点”不断向外辐射至家庭、社会等“面”。叙事不囿于校园与青春，而是潜移默化地将“迎考”从学校和考场拓宽至社会与人生。成长不再是青年一代的专属，家长、老师等成年人同样面临不断更新观念、超越自我的命题。每个人在不同的人生阶段都有可能面临不如意，唯有自尊、自信、自强、自立，方能纾困解难。

▲电视剧《追光的日子》剧照。叶航供图

《追光的日子》倾力塑造了郝楠这一个性鲜明的教师形象。他重言传更重身教，引导鼓励学生勇于追梦、大胆实践。创作者在剧中回溯郝楠学生时期过往的挫折经历绝非闲笔，而是更深层次地诠释了教师郝楠能与学生们形成亦师亦友关系的内在逻辑。郝楠的可贵之处在于，他不仅重视当下，更关注学生的未来。某种意义上说，郝楠对学生的教育不单是传授知识、传播思想，更注

重锻造品格、培根铸魂。家庭是人生的第一所学校，家长是孩子的第一任老师。《追光的日子》另一用心之处是细致描写了7个学生及他们各自的原生家庭。代际隔阂、留守少年等家庭问题、心理症候，成为投向这些孩子心中的一道道阴影，也是亟待解决的难题。为了让这些普通家庭的故事更具真实感，该剧主创用差异化的色调和空间，隐喻孩子们从“阴影”走向“灿烂”的

过程，并通过贴近人物性格的细节，外化内在心理，呈现思想转变。

如该剧导演韩天所言，“这部剧讲述的是一群曾在风雨中的人追寻那道光的过程”。剧中的高三学生从迷惘走向奋进，依靠的是老师的理解、信任与激励，是同学间互帮互助的纯真友谊，是重新审视、认知自我价值与他人认同之间的关系，是在自我认知的基础上达成与外界的和解……事实上，“追光的日子”这一片名就已形象揭示了全剧对“理想”与“现实”的表达。高三(14)班教室的黑板上写着“乘风破浪，筑梦起航”“心之所向，必将抵达”，生动鲜活地诠释了“奋斗是青春最亮丽的底色”。

全剧兼具戏剧性与写实感，既不夸大美好，也不渲染困境，在日常生活烟火气中写人写情，唤起观众的共鸣。全剧较好地平衡了叙事艺术中“轻”与“重”的辩证关系。一方面以轻喜剧风格写人叙事，提升剧集的戏剧性和观赏性，吸引更多青年观众；另一方面，秉持现实主义精神，在叙事中体现对严肃议题的思考，让人观后有所感、有所悟。

电视剧《追光的日子》的推陈出新，也从一个侧面显现了传统青春校园题材剧集更广阔的创新空间。

(作者为北京电影学院副教授)

电视节目创作者的重要使命之一，就是将民族立场、大众视角、声画语言有机融合起来，讲清楚、讲透彻、讲生动中华文明的内核与特性，以雅俗共赏的视听语言传递深邃厚重的文化传承课题。由北京卫视制作播出的文化类节目《博物馆之城》，在此方面做了有益探索。

《博物馆之城》延续第一季的文化内核和内容设定，近期推出了第二季——“中华文明探源季”，正在热播并取得良好反响。与第一季节目相比，第二季节目精准捕捉创新发展着力点，揭示中华文明的起源、形成和发展，实现文化类节目的创新迭代。在选题设置上，第二季节目增强地域的丰富性，深度展现博物馆、文物、文化等多重维度，引领观众对文博有更强的参与感。第二季节目展现出更加自信的精气神，着力突出“溯源”和“考古”两大元素，通过实地探访的沉浸感，让中国文物学会会长单霁翔、中国考古学会理事长王巍领队的“探源团”带领观众共同感知中华文明的历史起源、鲜明特质与发展脉络。

将中华文明突出的连续性、创新性、统一性、包容性和和平性，较为生动具象地呈现在有限的电视节目之中，难度可想而知。《博物馆之城》第二季的“解题”之道，是用融入体验的诚意和托物言志的创意，力求将“国之大家”融入寻常故事，将民族文脉融于娓娓讲述。比如，首期节目“探源团”成员以沉浸互动的方式感受2000多年前的中国简牍文化，让观众深切感知文字在保持中华文明连续性中发挥的重要作用。无论是马王堆三号墓丝织品上布满的汉字纹样带来的震撼感，还是幸运夫人菜谱中显现的湘菜雏形产生的亲切感，都让“古今对话”有了可触可感的媒介与依托，让历史文化的灯火照耀当代。

《博物馆之城》第二季从大处着眼、小处着手，通过个体故事呈现中国人的精神特质与文化基因，这让节目在历史叙事中彰显情感温度。比如，在讲述多种文字版本的《天工开物》作者宋应星时，节目讲他如何科举屡试不中，讲他如何对农民、工匠的生产方式产生浓厚兴趣，讲他的一生如何致力于研究农业和手工业生产并找人出版著作，最终对世界产生了重大影响。这样聚焦个体故事的讲述，让观众对一位中国古人形象有了清晰深刻的认识。通过深度聚焦文化传承中“人”这一根本性要素，揭示中华文化强大生命力的精神密码。

文化在不断发展，文艺创作者看待文化的态度与眼光也应该是全面的、辩证的、发展的。对电视节目创作而言，“故事讲述的时代”和“讲述故事的时代”同等重要。一档文化类节目，如果只重前者而忽视后者，即便再精心考证、完美复刻，也较难成为与当代观众共鸣共情的“出圈”之作。《博物馆之城》第二季在创意内容方面的实践值得肯定。“探源团”在沿着先人足迹探寻优秀传统文化的旅程中，生动讲述北京雨燕在迁徙途中为丝绸之路沿线国家控制虫害、改善环境做出的贡献，生动展示现代科技为古莲子繁衍提供的极大保障，从古代园林造景中感悟古人与自然的和谐相处之道，在周口店猿人洞与遗址博物馆里体悟保护生物多样性的中国智慧……凡此种种，都在由古及今、生动鲜活的讲述中体现新时代生态文明建设的理念。

站在当下回望历史，目之所及的是气象万千的浩瀚史料，文艺创作者对其观照的出发点和落脚点，始终镌刻着时代烙印，贯注着时代精神，蕴含着时代气质。只有找到历史与现实的连接点、契合点、融汇点，才能让中华优秀传统文化真正在当代社会活起来、火起来，更好推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展。如何通过更高效、更生动地讲好故事来处理严肃话题与收视黏性的关系，如何更好地发挥视听优势来优化客观史料与鲜活呈现的关系，如何更好地运用融媒体思维来平衡厚重内容与灵动传播的关系，是电视节目创作者需要持续努力的方向。《博物馆之城》在电视节目推动文化传承发展方面提供了有益启示，对文化类节目开拓创作创新空间具有借鉴意义。目前，该节目仍存在提升空间，期待在未来不断打磨、完善细节。

让历史文化的灯火照耀当代

闫伟

艺坛