

薪火相传

戏曲绝活儿

永芳古戏院场场爆满的密码

田豆豆



▲武汉市永芳古戏院上演的汉剧《断桥》剧照。

▲观众们正在武汉市永芳古戏院观看演出。

图片均为王郭骥摄

核心阅读

这座深藏在武昌繁华街巷的老戏院，从默默无闻到声名鹊起，从门可罗雀到当场爆满，“逆袭”的密码到底是什么？

永芳古戏院只有一百多个座位，是名副其实的“小剧场”。小剧场演出，演员与观众的距离拉近，给观众带来了独特的“沉浸”感，也让演员在演出时能清楚感受到观众的情绪起伏。

暑期，湖北武汉，永芳古戏院。炎炎烈日也挡不住观众的热情，不仅场场爆满，甚至还因观众太多不得不临时加演、加座。而且看戏的观众60%以上是年轻人，打破了戏曲观众多是老人的传统认知。

这座深藏在武昌繁华街巷的老戏院，从默默无闻到声名鹊起，从门可罗雀到当场爆满，“逆袭”的密码到底是什么？

青年演员勇挑大梁

铿锵锣鼓中，小双剑齐舞，干净利落；许仙腾挪躲闪，时而将长发甩成风火轮，时而“砰”的一声以背摔地，显露真功，赢得满堂喝彩。而面如桃李的白素贞，一亮相，一开腔，便吸引了全场的目光。她的扮相柔中带刚，眼神明净如星，音色高亢而又婉转，就连老戏迷都连连叫好。

7月15日下午，永芳古戏院里上演了汉剧《断桥》等折子戏，都是由年仅十八九岁的演员担纲主演，演出的都是传统戏曲的经典段落，但他们的扮相身法、唱腔音域，别有一番青春活力。“我认为，青春气息是永芳古戏院获得观众认可，特别是青年观众认可的重要原因。”湖北省文联主席、湖北省演艺集团艺术总监杨俊说。

2022年，年久失修的永芳古戏院重新修缮改造。今年正月初四，已停演3年左右的永芳古戏院重新开演。没想到，票只卖出了两张，加上偶尔路过进来瞧瞧的，总共才十几个观众。传统戏曲还能吸引观众吗？从剧团到演员，大家心里都直打鼓。

不如把永芳古戏院作为青年演员积累舞台经验的“练兵场”吧！从正月初八开始，永芳古戏院改由即将毕业的楚剧、汉剧、黄梅戏定向班学员挑大梁。没想到，戏院反而“火”了。

这些十八九岁的青年演员，是湖北楚剧、

汉剧、黄梅戏三大地方剧种呵护培养7年的“好苗子”。他们一“出道”便一炮而红，靠的是“台上一分钟，台下十年功”的勤学苦练。2016年，湖北“楚汉黄”三大剧种面临着要么演员老化、青黄不接，要么演员太少、行当不全，排一出戏还得向其他剧团“借”演员的窘境。为了戏曲的传承发展，湖北省当年做出决定：面向全省一次性招收160名“戏苗子”，为楚剧、汉剧、黄梅戏定向培养接班人。“当时，我们所有剧团都兴奋得不得了，大家兵分几路，走遍了湖北的村村寨寨，面试了几十万个孩子，经过一轮一轮‘海选’淘汰，最后选中了160个好苗子，既有演员，也有乐队成员。”杨俊说。

“好苗子”不好选，好不容易看中的，既要学生本人同意，还要争取学生家长的认可。《断桥》中白素贞扮演者邹雨含有艺术底子，被老师一眼看中。她说：“我爸妈当然还是希望我走普通的中考、高考道路。”当邹雨含正式进入湖北艺术职业学院，开始每天早上6点半就要练功的辛苦生活后，她的父母还是说：“孩子，觉得苦你随时可以回来。”但她最终坚持了下来。“刚开始，压腿、练功很疼，每天早起很累，远离父母，也会常常想家，但当你真正爱上戏曲这门艺术，就能坚持下去。”邹雨含说。

不仅学校全力培养，“楚汉黄”三个剧团也是全程参与，派骨干当班主任，对这些远离父母的半大孩子，教他们专业也照顾他们的生活，还外请京剧名家郑丹、冯春风，楚剧汉剧名角彭青莲、蔡东燕等知名演员传帮带。整整7年的辛勤付出没有白费，除个别学生因身体原因退出外，150多名学生全部学成归来，成为剧团的生力军，他们扎实的表演功底撑起了永芳古戏院的舞台。

古老建筑创新利用

舞台上，年仅十八九岁的黄梅戏演员王谦扮演的角色，泼辣又自然。同样年轻的楚剧演员黎楠扮起了白胡子老艄公，一根竹竿就演出了小渔船在江中颠簸的情景，幽默诙谐的表演引得全场笑声不断。

观众席中，许多打扮时尚的年轻人，欣赏到精彩处，时不时举起手机拍摄记录，由于折子戏只是完整戏曲中的一个段落，在了解前后剧情的时候，他们还会根据戏名随时上网搜索，并不会因为折子戏是片段而在观看时摸不着头脑。

永芳古戏院只有一百多个座位，是名副其实的“小剧场”。小剧场演出，演员与观众的距离拉近，给观众带来了独特的“沉浸”感，也让演员在演出时能清楚感受到观众的情绪起伏。“我在永芳古戏院已经演了五六场了，每次都是不同的折子戏。刚开始还有点怯场，但观众的笑声、掌声、叫好声，让我们越演越带劲、越演越有信心。而且这里的观众大部分是年轻人，让我感到，喜欢戏曲的年轻人其实是越来越多的。”王谦自豪地说。

“好演员是演出来的！”湖北省戏曲艺术剧院副总经理、青年楚剧团团长詹春亮说。

“舞台对于培养演员来说太重要了！青年演员刚刚从学校进入剧团，一般来说，很难一开始就挑大梁、唱主角，通常先要跟着剧团演配角、跑龙套，一代代戏曲人都是这么走过来的。”湖北省戏曲艺术剧院黄梅戏剧团团长程丞说：“但如果青年演员一直难有‘出头’的机会，人才

会不会流失？”

必须多给青年演员登台的机会，在各个团里，这已是共识。今年初，湖北省演艺集团很快决定，将永芳古戏院作为培养青年演员的主阵地。因为永芳古戏院位于黄鹤楼下、武昌历史文化街区昙华林的一条老街上，既是著名的“戏窝子”，拥有一批老戏迷，又是新晋“网红打卡地”，不论是节假日，这里熙熙攘攘的都是追求文化与时尚的年轻人。

文旅融合，这一步真的走对了。昙华林被誉为“武昌文化的根脉”，百年老建筑间，历史文化与艺术、时尚融合，吸引了大量文艺青年。诞生于湖北，兴盛于上世纪二三十年代的“武汉戏曲大码头”的楚剧、汉剧、黄梅戏，与这里的文化氛围高度契合，只要引导得当，自然能成为文艺青年的打卡地。

永芳古戏院，尽地利。

网络引流剧场“变现”

“请问您觉得这里的戏曲表演好看吗？您最喜欢哪一出？最喜欢哪个演员？”周六下午4点，演出散场时，两个高大帅气的小伙子还顶着烈日，扛着三脚架、摄像机，站在永芳古戏院门口采访观众。

“张旺兴、胡钦煜，过来歇会儿！”程丞看见他俩，微笑着叫他们来空调房里休息。“瞧！这就是我们团的新媒体达人！”原来，这两位小伙是黄梅戏团的戏苗子，有节目时，也在永芳古戏院表演，没节目时，他们便搭档着给老师同学们记录生活。

“刚开始只是个兴趣，没想到，今年年初我们拍的几个短视频一下子‘火’了，后来有好多年轻观众来看戏，戏院外都排起了长队，有时还不得不临时加演一场。”张旺兴激动地说。他们获得数万、数十万人点击观看的短视频，要么非常“炫酷”，要么唯美动人，时长极短，却收效不错。“他们拍摄的这些短视频，艺术水平不能说很高，但不得不承认，只有年轻人最懂年轻人！”程丞笑着说。

“创意其实都是同学们一起想出来的，每当有新剧即将上演，我们就聚在一起商量，短视频怎么拍、脚本怎么写。”胡钦煜说。比如这次要演出《白蛇传》中的《断桥》，他们便请同学穿上戏服，到武汉紫阳湖公园的一处拱桥上表演了一个唯美片段。而折子戏《秋江》的主角陈妙常是个位道姑，他们便请扮演者穿上戏服，到武汉地标宝通寺表演了一小段《玉簪记》剧情。青春靓丽的脸庞、专业生动的演出，恰到好处的故事，加上“文化地标”自带的传播力，很快在众多短视频中脱颖而出。不少年轻观众表示是看到短视频后决定网上订票，到剧场实地看一看。“票价也很亲民，看了之后，觉得真是很好，值得二刷、三刷！”一对青年男女笑着说。

“戏曲这么优秀的传统文化要传承下去，不仅靠演员的传承，更需要观众的传承。我们希望把更多年轻观众吸引到剧院，先了解它，再慢慢喜欢它，最后热爱它。”湖北省戏曲艺术剧院总经理、湖北省演出公司总经理梅鹏程说。自永芳古戏院开业后，从集团到各个剧团，甚至到年轻演员个体，方方面面都拿出了“十八般武艺”，尝试多种方式、多种风格的短视频推介。刚开始时可能如石沉大海，没有回响，但只要持之以恒，不断创新，增强创意，总有一天会有“爆款”出现。而互联网上的“爆款”将立刻“变现”为戏院里满满的观众。

“有个爸爸经常带四五岁的女儿来这里看戏，我印象特别深刻的是，他说今天是他带女儿来看戏，几十年后，就是女儿带他来看戏了。”邹雨含感动地说。

的确，只要从小在心中种下爱好戏曲、爱好中华优秀传统文化的种子，总有一天，这颗种子会生根发芽，萌发出文化传承生生不息的动人力量。

「高台照镜」重现舞台

梁郁南

粤剧南派以武功见长，打斗动作勇猛刚劲，舞台场面扣人心弦。“高台照镜”是粤剧南派具有代表性的绝活儿，在传统粤剧南派武戏中经常使用。

“高台照镜”的道具通常是一台二椅，高台前放一张椅子，高台上再放一张椅子。表演时，演员通过助跑，从低处的椅子上踏跳，腾空180度转体后，稳稳落在高处的椅子上，面对观众扎架亮相，演员转体前后的动作身姿仿佛反射在镜子上一样，故称为“高台照镜”。在传统戏《武松大闹狮子楼》中，武松与西门庆在狮子楼打斗时，就利用酒楼里的桌椅展现了这一绝活儿，观众看得热血沸腾，拍案叫绝。在这里，技巧的展示完全服务于故事场景和人物形象塑造需要。

随着粤剧武戏的发展，粤剧艺人不断挑战自我，又发展出难度更高的“飞越照镜”“踩藤牌高台照镜”等。“飞越照镜”即演员在跳跑第一张椅子后，需要飞越另一张椅子或其它障碍物，再进行180度转体，完成“照镜”。“踩藤牌高台照镜”则是由其他演员手握的藤牌代替椅子，供表演者踏跳。“高台照镜”表演形式不断丰富，取得了很好的舞台效果。

在第十一届中国艺术节的舞台上，“高台照镜”这一绝活儿在新编粤剧《梦·红船》中大放光彩。该剧讲述了上世纪二三十年代，粤剧艺人为传承绝技、实现梦想，不断磨砺自我的故事。主人公“剑影班”班主任邝三华痴迷于粤剧武戏，因表演“高台照镜”摔伤，遗憾地退出舞台。在粤剧逐渐式微的情况下，邝三华决心重振戏班子，让“高台照镜”绝技重现于舞台。传统“高台照镜”的高台高度一般在1.5米左右，而本剧的高台达到3米，这一路一跃，如虎如燕，那瞬间的惊人爆发力，完美表现出主人公的英雄胆气，可歌可泣。

在剧中饰演邝三华的优秀青年演员彭庆华自幼习艺，基本功扎实，对南派武术咏春拳也情有独钟。他的成功，源于对武术和粤剧艺术的热爱，成于不懈的苦练与探索。正因如此，他才能把邝三华对粤剧绝技的痴迷演“活”。为了让“高台照镜”达到最佳效果，彭庆华与主创人员一起，从动作难度、审美角度、剧情需要等多方面考虑，设计出多个版本，如正面上台“照镜”、侧面上台“照镜”、踏板凌空上台“照镜”等。2021年，彭庆华凭借精湛的技艺摘得中国戏剧梅花奖。

粤剧南派艺术形成于上世纪三四十年代，第一代艺人可追溯到粤剧艺人老天寿。此后，粤剧南派涌现出《武松大闹狮子楼》《三帅困崂山》《双雄闹殿》等代表性剧目，也出现了卢启光、林国光等代表性传承人。近年来，粤剧南派不断探索创新，重排的传统戏《武松大闹狮子楼》在武打设计中，大胆融入武术和电影元素，让传统绝活儿更“潮”，更具视觉冲击力，也更贴近当代观众的审美。

“无技不成戏。”“高台照镜”这样的绝活儿，不仅仅是凭借其高难度征服观众的，其背后是演员对传统艺术的真心热爱和用心传承，凝聚着戏曲人攀登高峰、永不言弃的精神和勇气。



▲粤剧《武松大闹狮子楼》剧照。薛才焕摄

来自现场的声音

用真情讴歌英雄精神

喻荣军

1952年，作家巴金深入抗美援朝战场前线进行采访，之后创作出中篇小说《团圆》。1964年，长春电影制片厂据此改编拍摄电影《英雄儿女》。时隔半个多世纪，我根据小说《团圆》及电影《英雄儿女》，改编和创作了话剧《英雄儿女》。

改编是站在前人的肩膀上攀登，改编的过程就是理解、取舍、打破与重建的过程。观众往往带着对原著作品的印象走进剧场，改编成功的关键是找到今天的视角，而且要符合改编后的艺术形式，以获得新的共鸣。

原著小说和电影真实精彩，除了令人难忘的经典场面和动听豪迈的歌曲，还提供了很好的人物关系与结构基础，为话剧改编提供了较大的创作空间。因此，话剧《英雄儿女》

对人物关系进行挖掘和创作，保留王成牺牲的场面和一些经典台词，其他情节和场面基本是重新写。原著和电影更多关注人物的精神层面，话剧以此作为创作重点，同时加入一些新的人物与情节，书写人物的精神情感，既精彩，又让今天的观众更容易理解人物，也更加具有话剧舞台呈现特点。

主人公王成的演出节目非常重要。除了长鼓舞、说唱快板、京韵大鼓、数来宝以及大家耳熟能详的歌曲《英雄赞歌》《中国人民志愿军战歌》等节目，话剧还选择《本事》等歌曲来表现人物情感。小说中有一处提到“王芳听说有岗哨没有听到演唱，她就跑出去找那些人，亲自唱给他们听”。我据此创作出王芳深夜给岗

哨小战士单独慰问演唱的情节。小战士来自上海吴淞，王芳为他演唱自己在课本里学唱的歌曲《本事》。在此，个人情感升华为对家乡的思念。

“年纪不过三十多点，来到朝鲜，水土不服身体不大好。”“这个团完成了上级给的任务，友军也终于赶到了。只是王成没有能回来。他勇敢地在山头牺牲了。”小说描述王成的部分只有简单几句话。编剧毛烽和导演武兆垠在进行电影改编时，综合抗美援朝战场上几个真实的英雄事迹，创造了王成这个经典的银幕形象。他们大胆创造，注重运用电影手段，极大丰富了整个故事，给了我启发。

我有幸采访到多位健在的中国人民志愿军

老战士，还有像王芳这样当年的文工团员。志愿军老同志讲述了许多发生在抗美援朝战场上真实感人的故事，提供了许多细节。后来剧本中的许多情节，包括坑道里火线入党、文工团员们与战士们签订生死协约、战场上祭奠英雄等，还有相互取暖御寒、为了行军方便而丢掉军被、躲避敌人飞机等，都来自他们的亲身经历。

什么是英雄？什么是英雄精神？这是从小说《团圆》到电影《英雄儿女》的立意所在，话剧《英雄儿女》则回答了“什么是当代的英雄”。今天我们用艺术作品讲述他们的英雄事迹，是为了用真情讴歌英雄精神，将爱国主义和英雄精神发扬光大。

(作者为国家一级编剧)

艺坛