

来自现场的声音

海南定安县琼剧团每年下乡演出100多场——

为守护传承好琼剧艺术贡献力量

曹文轩

遵循京剧艺术的规律，在创新京剧表达中丰富美学追求，京剧艺术才能成功融入现代社会和现代生活

暮春，晚风徐徐，舞台灯光照耀，广场椰影斑驳。离演出开始还有半个小时，台下近200平方米的广场上挤满了人。吃过晚饭，海南省文昌市东郊镇福绵村的村民们从四面八方赶往村口戏台。“定安县琼剧团的戏看过还想看！”几位老戏迷讨论起经典剧目，如数家珍。

说话间，鞭炮炸响，戏台上红色幕布缓缓拉开，锣鼓、板胡、唢呐、中阮齐奏响，原创古装琼剧《梅卉传》正式开演。乐队中，司鼓挥动鼓槌，虎虎生风。他叫黄茂安，是定安县琼剧团团长。

每年下乡演出100多场，海南定安县琼剧团在服务基层中，守护传承琼剧这一有着近400年历史的古老艺术。

定安县琼剧团扎根基层，服务乡村，一晃近70年，一代代演员在下乡演出中，见证家乡的发展

“装车！出发！”下午两点，顶着高悬的太阳，定安县琼剧团音响师莫振强带队前往福绵村。晚上8点开演，由于要布置舞台、调整灯光音响，往往“演员未动，道具先行”。昨天还在定安县洁秀村演出，今天又赶往文昌福绵村。“每年三月三前后，团员们都是连轴转。”黄茂安说。

琼剧和粤剧、潮剧、汉剧被称为“岭南四大剧种”，保持着宋元以来的戏曲遗音。2008年6月，琼剧入选第二批国家级非物质文化遗产名录。海南定安县被誉为琼剧之乡。明末，闽南籍、潮州籍艺人落户定安，开设教馆，培养了大批艺人和戏迷。在海南，民间流传“无定安不成戏班”的说法，意思是海南岛上但凡有戏班必不可少定安人。1956年，属于定安人的琼剧团正式成立，扎根基层，服务乡村，一晃近70年。

黄茂安回忆：“小时候，剧团多是巡演，演员们一走大半年。那时跟着父亲、伯父进村，连演好几天，老乡们热情招待，感觉了不起！”琼剧梦自此在黄茂安心里扎了根，可他不爱演戏，偏爱打鼓，伯父手把手教了他快10年。1990年，19岁的黄茂安进团，就再没离开过。他说：“老团员传帮带，每台剧目都要成百上千次的排练，剧团的规矩——‘出手必是精品’。”

如今的定安县琼剧团，一半以上都是90后、00后，年轻人开始挑大梁、唱主角。31岁的“小生”陈科翰，爷爷是剧团的初代演员，父亲1986年进团。这位“戏三代”感慨：“父辈走黄土路，睡旧门板，空地当戏台，服装道具手提肩扛。如今，村村建起小洋楼，戏台大了，道路通畅，当天往返。”一代代演员在下乡演出中，见证家乡的发展。

时代在变化，传统不能丢。到县外演出，团员们会各自带上小吃，在后台“聚餐”，化装时说说笑笑，一点儿也不觉得枯燥。黄茂安说：“我们的传统是团结，氛围好，才有凝聚力。”在团里，00后演员邓瑞灼为了演出效果更出彩，利用空闲时间手工制作上百件头饰；剧团缺音响总控，演员莫振强二话不说退到幕后；饰演《梅卉传》女主角的林芳，毕业不久就演大戏、当主角……大家友爱互助，保持对琼剧纯粹的热爱。

演出当天，海南气温接近30摄氏度。穿蟒

核心阅读

在海南，民间流传“无定安不成戏班”的说法，意思是海南岛上但凡有戏班必不可少定安人。定安县琼剧团扎根基层，服务乡村，一晃近70年。一代代演员在下乡演出中，见证家乡的发展，为守护传承好琼剧艺术贡献力量。

袍的演员，为了把身体撑起来，里面穿上棉袄，两个多小时的大戏演下来，全身湿透。6月、7月演出，常有演员中暑、晕倒，为了不影响整体演出，演员们在后台短暂休息，再咬紧牙关把戏演完。剧团的药袋里，中暑药、感冒药、止血贴、速效救心丸一应俱全，“都是一次次积攒起来的。”黄茂安说。

近年来，定安县琼剧团连续三次上榜全国服务农民、服务基层文化建设先进集体表彰名单，2022年获得全国文化科技卫生“三下乡”活动优秀团队称号。面对荣誉，黄茂安说：“有了大家的支持，我们要尽力演好戏，用真心去回馈。”

凭着高质量、本土化的原创剧目，定安县琼剧团连续4年赴京参加全国基层院团戏曲会演，并受邀出国交流演出

在剧团位于县文化馆的办公室里，一张张剧照和奖状记录着他们一路走来的点滴。最近，这面荣誉墙上又添了一张奖状，原创琼剧《第一面国旗》获得第五届南海文艺奖。

剧团编创徐芳丽介绍，剧团下定决心走原创剧本这条路，是在2009年。

2008年，在当地政府部门的大力支持下，因经营困难而解散数年的定安县琼剧团再次重组。转年春节，演出旺季将至，拿什么吸引观众？黄茂安的目光瞄准热闹的文武戏。演员不够，他跑到驾校争取到16个学生先补上空缺。徐芳丽加班加点，从网上寻找各地戏曲资源参考学习，改编琼剧《百花公主》，下乡首演反响很好，让“重生”的剧团撑过了最难的一年。

此后10余年，剧团以近乎每年一部的速度创作了13部大戏。《秦孝回琼》《定安娘》《母瑞红云》《祖宗海》《父爱如山》等作品屡获海南“文华奖”、海南“五个一工程”奖、南海文艺奖……秘诀是什么？“立足本土，讲好琼岛故事，让优秀的原创剧本成为立身之本。”徐芳

海南定安县后山村的村民观看琼剧。

新华社记者 张丽芸摄

丽说。

在定安县琼剧团，创作剧本必先深入基层采风。在和老乡们一次次聊天中，挖掘故事，汲取养分，戏中人物因此塑造得有血有肉。《第一面国旗》的创作，便源于一次偶然。

2021年，黄茂安到五指山革命根据地纪念馆参观学习，讲解员讲述海南的第一面国旗如何诞生时，他深受感动。于是，剧团成员几次扎进五指山的黎村苗寨，寻访健在的老红军。一位老红军用沙哑颤抖的嗓音讲：“他们都走了，只有我一个人活着。”在场所有人默默流泪。徐芳丽将这句话写进剧本，每每演出到此，都获得观众强烈的情感共鸣。

关注历史，也着眼身边。定安县城镇敬老院院长莫广珍，三十年如一日照顾孤寡老人无怨无悔。看到媒体的报道后，徐芳丽带队去敬老院好几次，洗菜、锄草、浇花，一起劳动一起唠家常，把莫广珍和老人们生活里的点滴感动融入剧本《定安娘》。

凭着高质量、本土化的原创剧目，定安县琼剧团连续4年代表海南赴京参加全国基层院团戏曲会演，并受邀出国交流演出。黄茂安记得，2019年在北京演出《祖宗海》，谢幕后，观众的掌声经久不息，网络观看量高达744万人次。上万条留言里，有人说“理解了潭门渔民闯海捕鱼的精神”。

“艺术的根基在于守正，活力在于创新。琼剧守的是琼剧之本，方言演唱、独特唱腔和表演风格，创的是故事之新、形态之新。”徐芳丽说，目前剧团正以定安母瑞山马鞍岭阻击战为原型创作新戏。下乡演出，创作采风，他们步履不停。

“希望年轻演员下力气提升艺术素养，让琼剧艺术的‘火种’一直延续下去”

每逢周末，定安老县衙遗址都更添热闹，“定安有戏”在这里准时上演，不少戏迷专程赶来，他们和游客化戏妆、穿戏服、上舞台、学唱腔，在定安县琼剧团演员们的指导下过一把“琼剧瘾”，欢声笑语不断。

职场剧开拓领域创新表达

戴清

今年以来，《繁花》《追风者》等热播剧集对金融行业的题材拓展，既是剧作专业性提升的表现，也体现了职场剧开掘新的行业富矿的努力。《城中之城》的金融叙事依赖于原著作者及主创团队对相关背景知识的熟稔把握。无论是剧集开篇，戴行通过远舟信托支持民营企业抵御国际金融资本恶意打压导致自己遭遇不测，还是随后副行长赵辉继承戴行遗志勉力推进深度银行扶持高科技企业、小微企业的阳光计划，以及银行新员工陶无忌下乡推动惠农贷款、进入审计部后开展审计调查，等等，这些剧情都颇为扎实可信。作品在对工作环境与情节的有力形塑中生动刻画人物性格及其心理情感，细密有力的事理逻辑与复杂多变的幽微人性水乳交融，展现金融行业的丰富面貌与年轻职场人的历练成长。

行业剧创作近年来较为流行，但事实求是地讲，精品力作不是很多。有的作品年代

感较强，都市感、时尚感不够；有的作品专业性鲜明，但情感表现略显陈旧。说到底，是事理与情理结合不佳、对艺术的把握失衡。《城中之城》通过错综有序的人物关系与纷繁复杂的情感冲突，建构起多个人物立体饱满的精神世界，让两代人的命运抉择与职场拼搏始终牵动着观众，并引发情感共鸣。从这个角度看，该剧对金融领域众生相及其命运沉浮的呈现，在戏剧性与真实性之间实现了较好的平衡，也保证了事理与情理的融通合理。

《城中之城》对金融行业从业人员的刻画立体而深刻，深茂银行分行副行长赵辉、审计部主任苗彻、支行副行长苏仁仁、远舟信托总裁谢致远以及地产企业经营者吴显龙父子等主要人员颇具典型性。剧中，赵辉的命运沉浮最为惊心动魄。这一人物的塑造体现了艺术典型的真实感与概括力。多年来，赵辉廉洁自

律、职业警惕性极高，但女儿罹患重疾的经济重负、恩人老大哥吴显龙的人情投资、老同学谢致远对他苦心孤诣的精准围猎，等等，致使他走的每一步，都是对职业操守的考验。剧中情、理、法的冲突无处不在。苗彻和陶无忌两代审计干部的坚守，不仅让观众感受到正向引领与接力传承的力量，更让人们联想到金融改革不能仅仅寄希望于个人道德的完善，更需要“把权力关进制度的笼子”。

《城中之城》以中国金融业转型发展的时代浪潮为背景，用现实主义创作手法剖析各类人面对权力、利益、压力时的抉择，为当下金融等国民生产行业的良性发展提供了镜鉴。同时塑造了一批恪守职业道德、坚守理想信念的新时代金融从业者形象，体现了金融业服务实体经济、坚持发展为民的价值导向，有着深刻的启示价值。

（作者为中国传媒大学戏剧影视学院教授）

作为中华优秀传统文化的重要表现形式，京剧在时间的长河中，不断被淘洗、被创造，成就了众多经典。京剧的家庭很厚，抓好剧目建设，既要及时整理、挖掘传统剧目，也要不断创作新剧目。理解并尊重京剧的艺术规律，对于京剧当下发展尤为重要。

活态传承是京剧艺术发展的根本。传承要“克绍箕裘”，把京剧历史上的优秀剧目挖掘整理出来，加工打磨，以演出促传承，并且不能走样。

当前传承京剧传统剧目大致有三种情况。第一类剧目，经过历代艺术家长期舞台艺术实践和观众检验，成为京剧的经典剧目。这类剧目也是我们习惯上所说的“看家戏”，必须坚守演出的规律，老戏老演，才能够常演常新，让观众百看不厌，完成准确的活态传承。第二类剧目，也是前辈艺术家舞台实践的重要成果，只是因为时代变迁、审美要求等有了不同程度的变化，需要进行一定的修补完善。比如北京京剧院的复排剧目《火凤驹》《柳迎春》等。这类剧目的复排整理依然要遵循“整旧如旧”的原则，保持原有风格和艺术表现形态样貌，不能因为局部整理而破坏原作的品相。第三类剧目久违于舞台，人物形象、主题思想、剧情结构、唱词唱腔等，与今天的时代要求、审美需求有一定距离，但尚有文学的、流派的、行当的艺术含金量，故而需要取其精华去其糟粕，使其焕然一新。像北京京剧院挖掘整理的谭派传统剧目《鼎盛春秋》《玉麒麟》，张派传统剧目《春秋配》，等等，都是在挖掘整理中实现提高升华的剧目。经过挖掘整理的传统剧目重新回到舞台，但品相依然是“传统京剧”。

遵循京剧的艺术规律，整理挖掘剧目才不会失去原有的艺术价值。京剧发展与时代发展、与人民生活、与艺术规律紧密结合起来，作为戏曲工作者，我们要向梅兰芳等艺术大家学习，吸收一切有益的因素，融会贯通，不断探索实践戏曲艺术的时代创新发展。京剧新编剧目中的“现代戏”，始于上世纪二、三十年代。一百多年以来，历代艺术家躬身实践，创作了一批具有较好品质、流传广泛、深受大众喜爱的作品，积累了很多成功的经验，但也不乏失败的教训。这需要今天的艺术家和理论家系统研究、总结归纳，准确把握艺术规律，明确现代戏创作的科学道路，形成较为完备的京剧现代戏创作美学原则。

新编新创京剧剧目，是京剧现代化转型的探索成果，是京剧顺应时代潮流的重要实践，也是京剧参与中国特色社会主义文化建设的自觉担当。但是，无论新编历史剧还是新编京剧现代戏，无论演员表演方法还是乐队伴奏模式，无论舞美参与表演的应用还是借鉴其它相关艺术的融合，都应该在新剧目的创作中遵循京剧艺术的规律，在创新京剧表达中丰富美学追求，使京剧艺术成功融入现代社会和现代生活。

行而不辍，未来可期。京剧的创作是个广义的范畴，要坚持创造性转化、创新性发展，积极开辟京剧艺术的新领域。根据变化了的新情况和时代提出的新问题，对中华优秀传统文化的内涵和形式进行补充、拓展和完善，对至今仍有借鉴价值的艺术元素进行符合当代需要的改造和转化，赋予其新的生命力，使京剧等优秀传统文化在赓续传承中，为建设现代文明贡献一份力量。

（作者为北京京剧院原院长）

『看家戏』和『现代戏』都要遵循艺术规律

刘侗

艺 坛