

江苏苏州昆剧院赓续传统、培养人才、创排新作

古老的昆曲绽放新的华彩

本报记者 王汉超

一线调研

核心阅读

昆剧是中国雅文化的集大成者，将诗、乐、歌、舞、戏熔于一炉，“无声不歌，无动不舞”，婉转悠扬，经久传唱。有这样一部昆曲，20年来常演常新、好评不断，它就是青春版《牡丹亭》。从上世纪20年代的昆曲传习所，到如今在原址建起的苏州昆剧院，一代代昆曲人薪火相传，让昆曲这门古老的艺术在拥抱时代中不断绽放华彩。

苍苍。有时辛辛苦苦排一出剧，却根本没有资金将其搬上舞台。

为了接续昆剧，苏州依托昆曲传习所招收了一批平均年龄25岁、经过4年系统学习训练的青年演员，他们被称作昆剧“小兰花”。

2004年，苏州昆剧院与作家白先勇合作，汇聚当时著名的编剧、服装、灯光、舞美人员，创排出昆曲青春版《牡丹亭》。正式演出前，他们将昆剧名家汪世瑜、张继青等请到苏州，用一年时间口传心授锻炼青年演员。当时还是初出茅庐的俞玖林、沈丰英等“小兰花”们，被集中到一起完成高强度训练，俞玖林仅厚底靴就磨穿了两双。

问：“传统戏服里俏丫鬟着红衣，我的服装怎么设计成淡绿色？”白先勇给她讲解，舞台是空的，要通过色彩的运用，传递出春天的气息。理解每深入一层，带来的都是学传统戏不曾有过的冲击。

那是一场无法预知结果的集训。对最终能不能登上舞台，演员心里也没底。过去昆曲没用过那么大的舞台，以至于找不到合适的地方排练，最后只能借用尚未竣工的会展工地。冬天，四周裹上塑料布，仍不免透风。但没有人叫苦，大家都下狠劲扑在现场，整整一年，仿佛投入了他们毕生积攒的力气。

年轻人看懂了、看进去了，也喜欢上了

在互联网正兴起的年月，排一出“古董戏”，会有人看吗？全本要演9个小时、连演3天的戏，台下观众能坐得住吗？

2004年4月，青春版《牡丹亭》在台北首演便引起轰动。谢幕时，三层剧场观众起立，掌声不息。此后在香港、苏州、杭州、北京、上海等地开启巡演，所到之处，引发热烈反响。

创作者们有清晰的共识——让昆曲焕发生命力，不仅要有好本子、好演员，更要精心排、尽力演，更重要的是用心培育观众，让越来越多年轻人走进戏院。

剧场演出两轮。2016年，为纪念汤显祖和莎士比亚逝世400周年，他们再赴伦敦，并走进剑桥大学、牛津大学等国际名校。2017年，他们登上希腊雅典有着2000年历史的阿迪库斯露天剧场，演出前的采访预演在希腊国家电视台的黄金时段直播。看到中国极致典雅的艺术在异国舞台上大放光芒，很多留学生、海外华人边流泪边看演出。

20年的舞台锻打，当年台上的年轻人已然成长为昆曲界的中坚力量。苏州昆剧院院长林琳介绍，该剧主演沈丰英、俞玖林获得中国戏剧梅花奖，沈国芳等人也成为国家一级演员。随着《玉簪记》《白罗衫》《西厢记》《义侠记》《长生殿》等一批剧目全新登台，既传统又现代的“昆曲新美学”日渐清晰。

现在，“小兰花”们不仅是舞台上的顶梁柱，更承担着承上启下的作用，带徒传艺、以戏带功，紧跟“扬”字辈，一群更年轻的“振”字辈演员正在登台。

1998年出生的奚晓天唱闺门旦，已经是家里第三代昆曲人。5岁时，她第一次看青春版《牡丹亭》就十分入迷；9岁再看，就认准了这是自己想要从事的工作。

股立人工武生，20岁就在苏州昆剧院首部大型武戏《林冲》中担纲主角。这是一出全部交给年轻演员的大戏，自首演以来便收获众多好评。今年4月举办的第九届中国昆剧艺术节上，《林冲》作为开幕大戏演出，领衔主演的便是股立人。台上朝气蓬勃，台下掌声热烈，“风雪山神庙”的视频片段还在线上吸引了280多万人次观看，点赞量达12万。

让优秀青年演职人员在大戏中担任主演、主奏，举办个人专场；运用微信公众号、微信视频号、抖音等平台，拍摄制作昆曲小课堂、直播剧目演出后台探班、分享优秀青年演员排练日常；每年传承10部折子戏、一部传统大戏，新媒体播放量年超过5000分钟……舞台，是成长的平台，青年演员们崭露头角，逐渐赢得更多鲜花与掌声。

他们作为昆曲文化的推广者与传播者，吸引着一批批同样年轻的观众走进剧场、走近昆曲，拥抱这门古老而青春的艺术。

有人质疑，为什么放着成熟的老演员不用，却要耗时费力集训年轻人？

在《牡丹亭》中，杜丽娘16岁，柳梦梅18岁。时任苏州昆剧院院长蔡少华说：“要用青春的演员演绎一个青春故事，培养一批青春观众，让古老的昆曲艺术重焕青春光彩”。青年演员与青年观众更能产生共鸣，昆曲的未来更需要年轻的血液。也正因此，这出戏被定名为青春版《牡丹亭》。

传统与创新的尺度在哪里？哪些要坚持，哪些要变革？

当时，创作者们定下一条标准：“传统，遵循但不因循；现代，利用却不滥用。”程式化的表演里藏着高妙，舞台并无实景，杜丽娘仅用一把扇子便扇“活”了满台的花花草草。而布景与服装则大胆改用淡雅写意的色调，在细节上用足了传统苏绣的工艺。

剧中饰演丫鬟春香的沈国芳曾提出疑

湖石石边、牡丹亭畔，垂柳榆钱，雕栏画卷，水袖轻翻，身段往还，如梦如幻。一场完美的演出，离不开台上台下的“共振”。年轻人看懂了、看进去了，也喜欢上了。

那一年，这部戏在海外38所高校演出99场。一时间，昆曲成了校园时尚，往往戏散了，学生们还围在台前，久不离场。在北京大学，能容纳2000人的剧场演了4轮仍一票难求；四川大学启用了能容纳7000人的体育场，演出才得以完成。

年轻观众的比例，高达七成以上。青春版《牡丹亭》何以吸引年轻人？创作者们觉得，尽管《牡丹亭》原作创作于明代，但它所表达的生命如此鲜活、展现的青春如此美好，能够穿越时空，打动年轻人的内心。

2006年，剧组在美国4个城市进行了为期一个月的巡回演出。2008年，他们以完全商演的模式，在英国伦敦敦德勒斯威尔

87岁的白先勇说，表演艺术很能代表一个民族的心声，意大利有歌剧，德国古典音乐，俄罗斯可以拿出芭蕾舞，“昆曲非常能够代表我们的民族，很欣慰看到她堂堂地走上了世界舞台。美是世界共通的语言，即使我老了、力竭了，但相信有更多的后来人、年轻人加入进来！”

当年的昆曲传习所，如今修复为三重院落。一座园林，成为实景演出小剧场和昆曲体验馆。100多年前，昆曲传习所的创始人对学生说：“往前走，前面有你们的舞台。”如今，一代代演员接续传承，仿佛遥遥回应着当年前辈的期盼。古老的昆曲，正绽放出新的华彩。

图①、图②：青春版《牡丹亭》剧照。图③：苏州昆曲传习所实景版《游园惊梦》演出场地。

以上图片均为苏州昆剧院提供

江苏省苏州市老苏州城北角，有五亩园。100多年前，一群10岁出头的孩子聚拢在这座院落，学文习武、练声唱念。中国昆曲百年接力的大幕就此拉开。

同一片院子，交叠百年时光，曾经的昆曲传习所旧址，如今建起苏州昆剧院。

今年是苏州昆剧院创排的昆曲青春版《牡丹亭》搬上舞台20周年。5月起，这部戏开启巡演，已在10多个城市演出。一场全本达9个小时的大戏，20年间火遍大江南北，在海外引起轰动。一次在国外演出谢幕时，观众起立鼓掌长达20分钟。

新与旧的交织里，一个有600多年历史的剧种，一出有400多年历史的剧目，一段100多年的传承心路，一台激发人们热情的演出，都写进数代人的故事中。

台上是永远青春，幕后是一代代“守艺人”

青春版《牡丹亭》的热度一直在持续。很多当年台下的年轻观众，如今又带着自己的儿女走进剧场。曾有媒体统计，“这出戏把戏迷的平均年龄下拉了30岁”。很多人没想到，昆曲可以这么火，可以火得这么持久。

台上是永远青春，幕后是一代代“守艺人”。

故事要从五亩园讲起。昆曲于元末成形于苏州昆山，清中后期开始，昆曲班社大量减少。在发源地苏州，仅剩的全福班也宣告解散。如何让昆曲的火种留下来？1921年秋，一群不求回报的创办人发起成立了昆曲传习所，招收10岁至15岁的孩子学习昆曲。

五亩园的10余间房舍成了学堂，传习所不仅请来老艺人、武术师傅授课，还开设文学、音韵等课程，并一度开设数学、外语课。

从开学到出科，传习所洋溢着与旧科班不同的新气象。经过淘汰，最终出师的学员以“传”字为辈，几乎把老师辈能演的剧目全部学了下来。仅学员沈传芷一人就会演300多出戏，令后辈惊叹。

1949年新中国成立时，“传”字辈演员在世25人。他们带着传艺的使命在全国开枝散叶，有的当了老师，有的进入各地戏班。而“传”字辈之后的四代演员，则分别以“继、承、弘、扬”为字，寓意深切。

最传统的剧目，最青春的演绎

2001年，像一声惊蛰的春雷，昆曲被联合国教科文组织列为首批“人类口头和非物质文化遗产代表作”。很多人因此发问，什么是昆曲？此时，距离传习所成立已过去80年，昆曲少有人学，队伍面临青黄不接。演员在台上表演，望向台下，观众一片白发

夏日的贵州省黔南布依族苗族自治州荔波县，青山如黛，碧水潺潺。来到瑶山古寨，沿着石板路向前，穿过三道寨门，一座古朴静谧的村寨映入眼帘。土墙茅草顶的传统民居别有韵味，身着传统服饰的瑶族妇女围坐刺绣，不时有三五成群的游客经过，举起手机定格下美丽风景。

瑶山古寨位于荔波县瑶山瑶族乡。依托独特的自然风光与人文资源，荔波县成立了荔波瑶山古寨旅游开发有限公司，对古寨实施专业化保护开发。设计改造后的瑶山古寨，既保留了传统风貌，又成为集民俗风情、非遗体验、特色美食等业态于一体的旅游体验空间，先后被评为国家4A级旅游景区和全国首批“非遗旅游景区”。

刚柔并济的猴鼓舞、工艺独特的粘膏染、趣味十足的瑶族民间陀螺竞技，就地

贵州省荔波县瑶山古寨挖掘特色资源，促进文旅融合

非遗有活力 古寨有魅力

本报记者 曹雪盟 程焕

取材的瑶陶制作技艺……行走瑶山古寨，人们总能在不经意间与非遗相遇。当地推动文化资源活化利用，将非遗融入景区，建成瑶陶坊、陀螺坊、竹编坊等一批体验工坊，推出“研学+非遗文化游”路线，开展“授课+非遗体验”活动，让更多人在这里认识非遗、了解非遗、爱上非遗。

夜幕降临，瑶山古寨广场上，实景演出《瑶山·瑶人》拉开序幕。村民化身演

员，独具风情的民俗节目轮番登场，观众可以一边品尝特色长桌宴的美食，一边欣赏表演。

“白天在家带孩子，晚上过来表演，一个月收入2000多元，过日子足够了……”跳着打小就会的舞蹈，谢罗妹在家门口找到了营生，再加上丈夫在景区务工的收入，两口子把小日子过得红红火火。以“村落变景区、技艺变技能、民房变客房、群众变演员、产品

变商品”为抓手，瑶山古寨按照村企一体化模式，优先招聘当地群众到景区工作，并推出民族服饰、竹编工艺品等特色旅游商品，带动周边群众吃上了旅游饭。

今年“五一”假期，瑶山古寨在景区增设9处旅拍打卡点，增加游玩趣味性，提升游客体验感。古老与时尚、传统与现代在这里交织融合，非遗之美让古寨“火”起来。瑶山古寨旅游开发有限公司集散中心经理刘洋介绍，瑶山古寨的旅游热度持续攀升，今年1月至5月，瑶山古寨共计接待游客5.27万人，同比增长69%，实现收入421.8万元，同比增长71%。

夜色渐浓，走出广场，游客们意犹未尽。在瑶山古寨，非遗与旅游携手同行，大山深处的文化瑰宝有了更多“打开方式”，古老的村寨，正涌动着蓬勃生机。

解码 思政课上

在科技小院上一堂思政课

本报记者 李茂颖

清晨6点，云南省西双版纳傣族自治州景洪市曼洪村的多年生稻试验田里，云南大学农学院博士研究生李凌宏和团队师生正忙碌着。穿着雨靴，戴着草帽，十几名师生忙着给水稻做杂交。

“最近天气很热，温度太高水稻杂交容易出现假杂种的问题，所以下田时间要尽早。顺利的话，我们一天能上百株水稻做杂交。”李凌宏说。收集数据、监测水稻秧苗的生长及营养状况、土壤环境……团队成员每天要在田里待上七八个小时。

4年前，云南大学农学院多年生稻研究团队来到西双版纳景洪、勐海等地租下试验田，建起科技小院，定期进行科研实践。为落实立德树人根本任务，云南大学积极探索思政教育和人才培养融合新模式，将思政教育从学校教室延伸到田间地头，构建起“大思政”多维育人体系。越来越多的学生像李凌宏一样，走出教室，扎根田野。

“建立科技小院，是想让多年生稻技术快速走进农户、走进乡村，让农业增产、农民增收。更重要的是，依托科研，培养一批知农爱农的创新型农业科技人才。”云南大学农学院院长胡凤斌说，“农学试验需要‘五得’——能在田间地头里干得、能和邻里乡亲说得、能在水田旱地中走得、能在繁重劳作后吃得、能在茅屋棚子里睡得，这样才能真正融入这片土地。”

临近中午，一场大雨突如其来。师生回屋吃午餐，香喷喷的米饭正来自师生们亲手培育的多年生稻。

“雨停了！”饭还没吃完，天空突然放晴，师生赶紧放下碗筷，匆匆回到田间工作。“有的父本到中午会开花，得抓紧时间抖粉，顾不上吃饭了。”李凌宏说。

“水稻产量怎么样？”“我们家水稻遭了，怎么办？”……试验过程中时不时有村民前来，咨询种植相关知识。

“我们已经成了村里的新村民，和村民既是邻居也是农友。”李凌宏说，“扎根生产一线，我意识到要学习更多知识，将科研实践转化为应用经验，服务和帮助乡亲们。”

近年来，云南大学以“只有深刻地理解中国，才能更好地建设中国”为主题，实施“理解中国育人计划”。“我们在全省建设了12个实践教学和国情调研基地，还建成沉浸式教育体验中心，打造思政融媒体节目‘你好，大学生！’，努力推动思政课讲活道理、有声有色。”云南大学马克思主义学院副院长朱丹说。

“我们将继续推进思政课的内涵建设，分专业完善思政建设质量标准，强化育人特色，提高育人能力，引导学生为国读书、为国成才、为国服务。”云南大学本科生院副院长王帆说。

新时代民间文艺传承发展研讨会举行

本报北京7月1日电（记者任飞帆）近日，由中国文联、中国民间文学大系出版工程领导小组、中国民间文艺家协会主办的新时代民间文艺传承发展研讨会在中国文艺家之家举行。本次研讨会以“深入学习贯彻文化传承发展座谈会精神，探索民间文艺发展的新思路、新机制、新形式、新举措，推动新时代民间文艺高质量发展”为主题，旨在推动民间文艺在新时代焕发生机与活力。

与会专家从民间文学、文艺学、美术学、历史学、人类学、民俗学等视角，结合生动的田野案例、具体的艺术实践，深入探讨了“民间文艺的时代内涵”“民间文艺的创造性转化、创新性发展”“民间文艺与文旅融合”“民间文学、非遗学科建设”等相关议题。

我国首个商业航天发射场已具备执行发射能力

本报文昌7月1日电（记者曹文轩）6月30日，我国首个商业航天发射场——海南商业航天发射场首次进行双工位合练。在当日举行的“致敬七一暨双工位首发动员部署誓师大会”上，该发射场正式宣布已具备执行发射能力。今年下半年，海南商业航天发射场将迎来首次火箭发射。

据了解，海南商业航天发射场2022年7月开工，是我国首个商业航天发射场。其中，一号发射工位是我国国内新一代中型火箭长征八号的专用工位；二号发射工位是我国首个液体通用型发射工位，可满足多家火箭公司的10余个型号火箭的发射需求。

当前，海南商业航天发射场正瞄准首次火箭发射任务进行全系统合练。30日，海南国际商业航天发射有限公司在海南商业航天发射场进行双工位首次合练演示。合练演示内容包括二号发射工位的模拟箭“起竖”演示、一号发射工位的喷水降噪试验以及测控大楼的口演合练等。

据介绍，海南商业航天发射场已经完成了设备设施的安装调试，初步计划于今年下半年在二号发射工位进行首次发射任务。

首届中国·重庆科技电影周举办

本报重庆7月1日电（记者沈婧然）6月25日至30日，以“科影共生·光影未来”为主题的首届中国·重庆科技电影周在重庆市永川区举办。本届电影周由中国电影家协会、重庆市委宣传部、重庆市电影局、重庆市科学技术局、重庆市广播电视局与永川区委、区政府共同主办。

永川区联合中国电影科学技术研究所发布了科技影视数字技术与服务平台——科技影视数字资产平台。该平台将运用云计算、计算机视觉、计算机图形学、人工智能等技术，对电影数字资产的采集、存储、编辑、分发、交易等进行全流程管理，并利用数字水印技术、区块链技术实现分布式溯源追踪，为行业提供数字资产共享和交易服务。本届电影周还举办了影视科技创新展、主题沙龙、全国大学生48小时虚拟制作大赛决赛、青年影人扶持计划、科技电影展映等活动。

本版责编：智春丽 曹雪盟 杨颜非 版式设计：沈亦伶