

河北省河北梆子剧院挖掘整理传统剧目、创作新剧目——

让传统艺术焕发新的生命力

张腾扬

来自现场的声音

核心阅读

河北梆子流传至今已有约200年历史，是中国传统戏曲艺术中的瑰宝，入选第一批国家级非物质文化遗产名录。尽管叫做“河北梆子”，但它却不仅仅是河北省的梆子戏，北京、天津、河北等地都有河北梆子剧团。

近年来，河北省河北梆子剧院在挖掘和整理传统剧目、展现其艺术价值和思想深度的同时，还不断创作反映当代社会现实、贴近群众生活的新剧目，使传统艺术焕发新的生命力。

一阵清脆的铜锣声响起，河北省河北梆子剧院（河北梆子剧场）戏台上的幕布缓缓拉开，伴随一阵急促有力的锣鼓点，一个个演员身着戏服、脸上涂抹着细腻的油彩粉墨登场。一位花脸判官，步履稳健走到台案后，一拍惊堂木，瞬间吸引了全场观众的注意。

紧接着，板胡、二胡等乐器交织在一起，一组灯光打到舞台，主人公——大武生跟着音乐节奏精彩亮相，一身正气凛然。其声腔时而激昂高亢，如同山涧瀑布一泻千里；时而凄婉婉转，如同细雨连绵，似诉心中不平事，每一个转音都像直接敲击在观众的心坎上。到收官落幕，整个戏院仿佛都被点燃了，掌声、欢呼声此起彼伏。

河北梆子流传至今已有约200年历史，是中国传统戏曲艺术中的瑰宝，入选第一批国家级非物质文化遗产名录。尽管叫做“河北梆子”，但它却不仅仅是河北省的梆子戏，北京、天津、河北等地都有河北梆子剧团。相传，河北梆子脱胎于秦腔，形成于清道光年间。在晚清鼎盛时期，北至黑龙江，南到珠江，大半个中国都有河北梆子班社的演出活动。河北梆子以其独特的艺术风格和表演形式，对京剧、评剧等其他剧种产生了一定影响。梨园名家裴艳玲在河北梆子艺术上卓有成就，最终成长为在梆子、京剧、昆曲等多个剧种都颇有建树的表演艺术家。

河北梆子分为生、旦、净、丑四行，与京剧相比，演出风格更为夸张奔放。“燕赵之地，自古多慷慨悲歌之士。”在河北省河北梆子剧院院长赵涛看来，河北梆子音乐唱腔高亢激昂、直抒胸臆，武戏比重大、武打技巧高超，这些特征都是地域文化和风土人情的直接反映。

“光踢腿一项，每天早起都要踢上300次，每次脚碰到头，坚持了30年”

夏日午后，来到位于石家庄市区的河北梆子剧场。一名花旦演员正在舞台上独自练习。只见她舞动着长长的水袖，认真地迈着步伐，口中轻轻吟唱戏词，完全沉浸在戏中。

台上一分钟，台下十年功。“很多演员一辈子跑个龙套，串个兵丁就过去了。能登台唱戏，离不开天赋加不懈努力。”赵涛说。

去年5月，河北省河北梆子剧院演员郝士超荣获第三十一届中国戏剧梅花奖。现年39岁的郝士超出生于石家庄正定县，幼时听到身边亲戚唱河北梆子，心驰神往，便央求家里人同意自己去学戏。9岁那年，他如愿进入河北省艺术学校开始练基本功——手眼身法步，下腰、踢腿、抻筋、拿顶、翻跟头……“光踢腿一项，每天早起都要踢上300次，每次脚碰到头，坚持了30年。”

光辛苦还不够，对于需要舞刀弄枪的武生演员，伤筋动骨似乎成了家常便饭。有一次，排练一场要架子的戏，按照剧情设定，助手需要将斧子精准地扔给郝士超并由其接住。然而，助手失误，提前扔出斧子，斧子劈向了郝士超的脑门。尽管是特制的假斧子，但他还是因

▲2024年1月，“十台大戏贺新春”系列戏曲演出在河北梆子剧院拉开帷幕。图为演出现场。张昊摄
▲戏曲爱好者在石家庄市北新街社区参加戏剧进社区活动。闫志国摄
▼石家庄市长安公园内，票友正在演唱河北梆子。曹铮摄
版式设计：赵德汝

此受伤，额头上缝了12针。此外，还有如“扎九枪”这样的高难度动作，表演过程中与其说甩头的人甩得精准，不如说戳枪的人找得精准，演员们不仅要具备高超的技巧和默契的配合，更需要注意力时刻集中。

“每当动作做好了，观众就有掌声喝彩，所有的疲劳疼痛就值了。”郝士超说。

想开腔唱戏，则需另下苦功夫。郝士超回忆，当年为了排演《武松》，他专门找了团里的声乐老师练习声腔。整整一年半的时间，每天早晨起来练嗓子。“梆子声腔高，要找合适音，不停地喊、不停地唱。声音是一种艺术感觉，经常练了好多天都找不到这种感觉，特别打击自信心，但还是坚持了下来。”

千锤百炼，玉汝于成。训练艰苦，细节讲究，才能保证河北梆子戏的演出品质。

比如《夜奔》这出戏，难度很大。其中，接近半个小时的独角戏，主人公边舞边唱，气不喘，声不乱，且一个字不能错，没硬功夫真本事拿不下来。郝士超介绍，唱的时候眉目要有精气神。因为是赶夜路，前途未卜，后有追杀，双目需左右巡视，展现机警，这样表演，吸引观众目光。说到这里，郝士超又会心一笑：“有没有发现河北梆子戏台上的主人公个个星眉剑目、目光如炬？除了多年‘瞪眼’练习，还因为戴头冠的演员演出前就要包头，把头皮紧紧勒起来，眼角吊起来。”化妆时候就要包起来，再加上演出的时间，往往一包就是六七个小时，而普通人包上两三分钟都会缺氧头晕。

“月弯弯，水弯弯，清风楼下是家园。好南关等你，等你年复年……”去年12月，河北省河北梆子现代戏《好南关》在北京长安大戏院上演。光影交错间，波澜壮阔的历史画卷缓缓铺开。该剧由河北省河北梆子剧院的5位中国戏曲梅花奖得主同台演出，以邢台好南关儿女奔赴抗美援朝长津湖战场浴血战斗为主线，再现好南关群众向前线输送棉花、药材等战备物资的难忘历史。

演出当晚，长安大戏院内座无虚席，除了北京本地观众，更有外省戏迷包了大巴车专程赶来，只为欣赏这一场戏曲盛宴。舞台上，演员们倾情演绎，台下观众亦是热情如火，掌声、欢呼声此起彼伏。

“文武并重，方能尽显戏曲之美。河北是武术之乡，而河北梆子武打动作的丰富多样，堪称视觉盛宴。”来自上海的戏迷郑宁看完戏后，和其他票友热烈讨论动作细节。如今随着

“多年来，我们不仅深耕本土，还经常组织演职人员前往北京、天津等地参演。每次我们都会精心筹备剧目，抽调骨干力量，力求完美。”河北省河北梆子剧院演出部负责人白七桥言语间满是自豪。“我见证了广大戏迷朋友们对这项艺术的热爱与追求。有些戏迷甚至追着咱河北梆子剧团走，演到哪，就跟到哪，连轴看也不厌。”

河北各地老年大学、群众文化馆纷纷开设河北梆子课程，爱好者们自发组建的剧团越来越多

55岁的退休职工郑苏梅是邢台的一名河北梆子“发烧友”。若干年前，偶然在石家庄听到一出《孟姜女哭长城》，便深深爱上了这门艺术。

得知邢台市群众文化馆有一位退休的河北梆子演员公益授课，郑苏梅按捺不住内心的热情，即便当时不慎摔伤了脚，也拄着双拐前往学习。从此，每周末她都去学梆子、练身段，坚持了5年。郑苏梅除了经常外出看戏，还前后购买了包括蟒袍、凤冠、水袖等演出服饰、道具。

“别看河北梆子音调高、不好学，可我真喜欢，练习就是乐趣。”郑苏梅说。

从此，无论是在家做饭、洗衣服，还是出门遛弯、骑行，郑苏梅走到哪唱到哪。为了练习，她带上随身听，反复聆听、模仿、练习精彩唱段，沉浸在每位戏曲演员独特的唱腔之中。

随着时间的推移，郑苏梅的技艺日益精进。特别是孙子孙女们上了学，她有了更多时间，开始尝试登台演出。“我鼓起勇气参加了河北电视台的群众才艺展示栏目《绝对有戏》，历经多轮比拼，最终荣获银奖。”郑苏梅说。

如今，郑苏梅成了左邻右舍口中“唱戏的梅子”。平日里，遇到慰问社区养老院、商场演出、亲朋婚礼等活动，她还不时地上去唱几段。

河北梆子作为传统戏曲，如同岁月的陈酿，愈久弥香，更是连接过去与未来的文化纽带。以往农村庙会，只要有河北梆子表演，每次都能吸引十里八乡的村民观看。如今随着

我国城市化进程不断加快，进城养老的人和退休老人越来越多，河北梆子也逐渐成为丰富城市中老年人精神生活的重要食粮。

近年来，石家庄、保定、邢台等地的老年大学、群众文化馆纷纷开设河北梆子课程，邀请专业演员授课指导。中老年人爱好者们则自发组建兴趣团体，志愿慰问演出，用热情与才华为社会奉献着一份温暖与欢乐。

市民姜月玲退休后热心公益事业和互助养老。每个月，她都跟随公益组织前往城乡的养老院、敬老院，慰问那里的老人。“带着老人们包饺子，饭后我们几个会唱的志愿者还会献上一段河北梆子表演，老人们可喜欢了。”姜月玲说。

据她介绍，自己也是近几年才学的河北梆子：“自从投身于戏曲学习以来，我发现自己的身体变得更加健康，心情愈发愉悦，也能给他人带来快乐，生活因此变得更加充实。”

河北梆子剧目繁多，内容丰富，紧贴百姓生活与情感需求。众多演员通过举办校园巡演、社交媒体宣传等方式，加强与年轻群体的互动

近年来，河北省河北梆子剧院在挖掘和整理传统剧目、展现其艺术价值和思想深度的同时，还不断创作反映当代社会现实、贴近群众生活的新剧目，使传统艺术焕发新的生命力。

“比如我们创作的《李保国》，截取河北农业大学原教授李保国工作生活横断面的七个章节，包括进山、苹果套袋、资助学生、把论文写在太行山上等片段，展现李保国三十多年如一日，奋战在山区脱贫攻坚和科技富民一线的感人事迹，反响颇佳。”赵涛说。

如今，河北梆子剧目繁多，内容丰富，紧贴百姓生活与情感需求。浩如烟海的剧目中，除了《窦娥冤》《秦香莲》《花木兰》《钟馗》《穆桂英挂帅》等传统题材剧目，还有《江姐》《子弟兵的母亲节》等革命题材剧目，以及《李保国》《耿长锁》《歌唱祖国》等展现当代典型人物、反映当今百姓生活的现代戏。

不仅如此，河北梆子积极拥抱现代科技。LED大屏幕如画卷般铺展，将绚丽多彩的视觉效果与精湛的戏曲表演完美融合，为观众带来沉浸式的观赏体验。而灯光、舞美、音效技术的巧妙运用，更是将每一个音符、每一句唱词都雕琢得细致入微，让古老的艺术形式在现代科技的加持下焕发新生。

“如今，演出市场消费主体是90后、00后，而很多红色剧目中的革命先烈当年也是年轻人。”赵涛介绍，为让观众共情，剧院一方面在创作时把主人公塑造成活生生有血有肉的人，贴近年轻人审美需求；另一方面提升舞台效果，增强感染力。

众多演员通过举办校园巡演、社交媒体宣传等方式，加强与年轻群体的互动。“剧院的微信公众号、抖音及快手账号都开着，经常性地推送演出视频以及戏曲知识。我们的演员经常在线上进行戏曲进校园公益展演，传播戏曲文化。”赵涛说。

今年“世界戏剧日”，河北省石家庄市栾城区新开大街小学开展“戏剧文化进校园”活动，邀请河北梆子演员们为师生表演，引导孩子们感受传统戏剧文化的魅力。武生演员展示了唱、念、做、表、翻、打、扑等功夫技巧，一连串动作一气呵成，孩子们连连发出“厉害”“太帅了”的赞叹。花旦演员演唱了河北梆子选段《蝴蝶杯》等曲目，音乐伴奏下，优美的身段，婉转的唱腔，鲜艳的妆容服饰，将学生们带入戏曲情境之中。现场还设置了互动环节，演员们不仅耐心地向学生们传授戏曲的基本知识和技巧，还邀请部分孩子上台，手把手指导他们完成简单的戏曲动作，共同参与表演，在孩子们心中种下了热爱戏曲、传承文化的种子。

“戏曲是中华优秀传统文化的瑰宝，通过戏曲进校园活动，使广大师生加深对河北梆子这一地方戏曲艺术的了解，感受中华戏曲文化的博大精深。”新开大街小学校长范军凯说。

时代在不断发展，河北梆子也在坚守自身艺术精髓的同时，积极吸纳时代审美元素，努力实现传统与现代的融合，继续滋养着京津冀这片土地上的人们。

艺坛

夜幕降临，华灯初上。一张幕布、一台投影仪、几排小板凳，在四川成都完美文创公园里，一场露天电影开始放映。

幕布上，电影剧情引人入胜；银幕前，游客市民坐得满满当当。观众的心绪随着电影情节起伏。“小时候，一有‘坝坝电影’，妈妈总会背着我去瞧。现在，我也带小朋友来看，感觉很有意思。”听闻晚上放映露天电影，吃过饭，不等洗碗，市民卢阿姨便带着孩子早早起来。摇着蒲扇，听着蝉鸣，在夏夜里围坐一团，欣赏一场露天电影，是许多老一辈的儿时记忆。

8月2日至4日，第三十七届大众电影百花奖系列活动在成都举行，包括颁奖典礼、论坛、影展、电影艺术家走基层等六项主要内容。为了让更多优秀影片走进大众生活，成都市启动了千场“百花奖”历届获奖影片公益展映活动，这也是一场以城市为舞台、电影为媒介，深入广大人民群众流动的流动电影放映活动。“百花奖”开幕式上也启动了“2024年全国电影惠民消费季”，从8月持续至10月，串联暑期、中秋、国庆等主要电影档期，惠及众多电影观众，共将投入超过3亿元观影优惠补贴，为观众带来实实在在的观影实惠。

早在7月26日，百花影展活动开启，通过城市影院和露天公益展映两种方式，为市民带来多部优秀影视作品。其中，城市影院公益电影展映在成都13家影院进行，露天展映活动则在成都市160多个露天公益放映点开展。

游客胡先生从外地来成都旅游，晚上散步时遇上电影开场，迫不及待加入观影队伍。“旅游一趟，没想到能在成都体验一把露天电影，边看边摆龙门阵，巴适得很。”影展期间，放映团队进公园、进社区，以光影点亮夜色。《红衣少女》《红高粱》《喜盈门》等30余部百花奖历届获奖影片接连上映。一场场流动电影的放映活动，成为连接电影与观众的桥梁。

从体验成都慢生活节奏和文化韵味的铁像寺水街，到感受科幻文化魅力的成都科幻馆，本届百花奖活动期间，共有37个特色点位作为展映地点，充分体现了多样性和便利性。

8月3日，成都街头，可以看见不少电影工作者的身影。原来，作为百花奖主体活动之一，当天，田羽生、黄海冰、方晓莉等电影工作者走进成都川剧艺术中心。舞台上，川剧唱腔和精彩技艺让大伙连连叫好，电影工作者还穿上戏服学习水袖，深入体验传统艺术。在玉林生活博物馆、尺八里艺术空间、民谣里等街巷空间里，大家还一起高声合唱《成都》。

四川巴中通江县红军广场上，则举办了第三十七届大众电影百花奖电影工作者走基层“百花放映·情系巴中”公益慰问活动。歌曲《映山红》等众多文艺节目赢得现场观众的声声欢笑。现场的“百花放映”文化惠民环节，放映了重大革命历史题材影片《出发》，影片主创团队到场畅谈创作感悟。

这次电影工作者走基层活动让演员徐娇感触很深，“李雪健老师这么年纪，仍然行走一线，是我们年轻电影人的榜样。红歌《映山红》我打小就爱听，我们这一代也是在红色精神的熏陶下成长起来的，希望自己也能有这样的传承添砖加瓦。”

电影工作者走进基层，不仅给电影工作者带来了独特体验，也向基层群众展现了新时代电影文化发展成果。“这场活动，让我们与平时只能在银幕上看到的电影艺术家有了近距离接触，知道了不少电影背后的故事，更了解了电影人的辛勤付出。”一位现场观众说。

作为由中国文联、中国影协一项长期的文化惠民活动，多年来，“百花放映”走进大江南北，共计放映电影20余万场，惠及群众近4亿人。

光影艺术，正在点亮我们的生活。

在四川成都完美文创公园里，一场露天电影正在放映。廖茂林摄

「百花放映」走进大众生活

游 仪