

来自现场的声音

楚剧，越“潮”越有“戏”

田豆豆

核心阅读

武汉楚剧院每10年一轮，招收一批“新苗”作为后备人才培养。目前武汉楚剧院已是“四代同堂”，新老传承、代代不息，成就了楚剧的不竭生命力。

从一开始的跨界表演到沉浸式小剧场，武汉楚剧院的每一次尝试，都引起不小的轰动。楚剧表演的创新传播方式也越来越多元。

2017年，余维刚赴国外参加文化交流演出活动，演出《秦琼观阵》后与小观众互动。

田豆豆供图

翻开某时尚杂志2024新年月历，赫然映入眼帘的是湖北武汉楚剧院“当红小生”、中国戏剧梅花奖得主余维刚的帅气身影。他身着白色蟒袍，身量挺拔、眼神犀利，长袖一甩，威严又不失灵动，这是楚剧经典名作《绣鞋案》中主角左维明的扮相。只靠一个身法，几处眼神，余维刚就将主人公睿智、公正的精神气质表露无遗。相关的唱段视频，让余维刚和楚剧得到了一次“破圈”传播。不少老戏迷惊讶地说：“楚剧还能这么‘潮’？真想不到。”

楚剧是湖北富有本土特色的民间戏曲剧种，取材广泛，通俗易懂，生活气息十分浓厚。近年来，楚剧在传承与创新上屡创佳绩，武汉楚剧院涌现出多位获中国艺术节文华表演奖、中国戏剧梅花奖的领军人才，《养命的儿子》《三月茶香》《万里茶道》《向警予》《杨乃武》等多部剧目荣获中宣部“五个一工程”奖、中国戏剧节优秀剧目奖等国家级奖项。

今年“五一”期间，武汉楚剧院全新创排的沉浸式小剧场楚剧《又见西厢记》在大型商场连演10场，场场爆满。不少从未看过楚剧的年轻人，在售票厅前排起了长队。“现在，中国青年正以前所未有的热情掀起‘国潮’热，我们楚剧也要主动拥抱‘国潮’。”武汉楚剧院党委书记、董事长韩笑说。

新创戏剧精神内核紧跟时代

武汉因长江而兴，近代以来曾是中国重要的港口城市和商贸中心，素有“货到汉口活”的美誉。从一开始就汲取百家之长的楚剧，最擅长的就是紧跟时代讲述武汉发生的故事。

武汉楚剧院2006年创排的《三月茶香》，以上世纪20年代的汉正街为背景，通过一对恋人从鄂西茶乡来汉口开茶庄寻梦的人生故事，彰显在“义”“利”冲突面前真善美的可贵。这部剧，既有鲜明的地域特色，又有着丰富的文化内涵，剧情曲折、唱腔优美、表演精湛，2007年荣获第八届中国艺术节第十二届文华奖剧目奖。

2013年共建“一带一路”倡议提出，同年9月，中、蒙、俄三国倡议将“万里茶道”共同申报世界遗产。武汉楚剧院组建了“全明星”阵容的创作班底，精心打磨推出新剧《万里茶道》。该剧以行走于商道上的汉口商人为主

型，讲述清朝年间大汉口茶叶商号“大河兴”的女东家玲珑挺身而出，不畏艰险，行走万里茶道，和掌柜叶天福因茶结缘、因茶生情的故事。该剧音乐创作在保留楚剧韵味的基础上，运用歌剧和音乐剧的形式排演，让楚剧更加“时尚”，贴近当代审美。宏大的背景与精湛的表演相结合，《万里茶道》一经推出便获得好评。

《万里茶道》一炮而红。一部好剧，让楚剧一次次走出湖北，走向全国，在更大范围内获得观众的认可和喜爱。

今年8、9月，武汉楚剧院又紧锣密鼓地投入《汉口茶港》的创排，这是“茶文化三部曲”的收官之作。对此，韩笑充满期待，“背景设定在上个世纪，但精神内核却紧跟时代，这是楚剧吸引年轻人的原因。”

新老传承成就不竭的生命力

“《三月茶香》里，我还是小伙计，《万里茶道》里，我就成了男主角，《汉口茶港》里我还是主角，不过我们00后的青年演员也都要登台表演了。”提起楚剧的传承，余维刚信心满满。

余维刚13岁学艺，他不仅工小生，也工老生，能唱文戏，也擅长武戏，是楚剧院难得的文武全才。武汉楚剧院一开始就让他跟着国家一级演员、楚剧领军人物、文华奖和梅花奖获得者夏青玲搭戏。在《断桥》里，他们是白素贞和许仙，在楚剧经典《狱卒平冤》里，他们是靳氏与吴明，在《万里茶道》里，他们是玲珑与叶天福……就这样，以戏为“实战”教材，手把手传帮带，余维刚迅速成长，年仅33岁就荣

获中国戏剧梅花奖，成为当届最年轻的梅花奖得主。

2022年，武汉楚剧院推出新编楚剧《杨乃武》，该剧以“杨乃武与小白菜”的故事为基础，结合观众的审美和余维刚擅长武戏的特点又做了不少创新。在余维刚饰演的杨乃武受刑时，通过棍子上的后空翻、串爬虎、人背卧等一系列高难度动作表现人物受刑时的挣扎与悲愤，情绪层层递进，让表演更有视觉冲击力。该剧在第十届武汉“戏码头”中华戏曲艺术节闭幕式首演后，在全国各大戏曲节中频频亮相，连演20余场，不论是否熟悉楚剧，观众只要进了场，无不叫好。

“古老楚剧的传承和发展离不开对年轻人才的培养。”韩笑说。武汉楚剧院每10年一轮，招收一批“新苗”作为后备人才培养，剧院制定了艺术人才发展规划，并通过名家工作室、百戏工程项目、武汉市青年艺术人才培养计划、走出去、请进来等多种方式推动人才队伍建设。楚剧国家级非遗传承人为青年人才传授技艺，同时推荐青年艺术人才参加国家、省、市各类研修班学习，不断提升艺术修养、能力水平。

目前武汉楚剧院已是“四代同堂”。2023年该院又与武汉市艺术学校以及黄陂、蔡甸、新洲楚剧团共同开办了2023级楚剧中专班，新招收了53名学生，基本形成领军人才、拔尖人才、骨干人才和基础人才“四位一体”的塔式人才队伍结构。新老传承、代代不息，成就了楚剧的不竭生命力。

传播方式既新潮又有“戏”

“相公，推慢一点！居家度日要用心，要

学豆粒任磨平。你两耳不闻灶台事，哪知烟火皆辛苦。”“崔莺莺”嗔怪道。“哎哟！这磨盘好重，我搬不动啊！这位兄台，可否帮小生抬一抬？”磨盘倒后，“张生”弯腰试了试，左抬、右抬，磨盘就是纹丝不动。谁也没想到，“张生”竟直接从舞台走到观众中间，找起了帮手。一片笑声中，被选中的观众兴奋地走上台，将磨盘抬起。

《又见西厢记》主要角色只有张生、崔莺莺、孙飞虎三人，由楚剧院90后、00后青年演员担纲，讲述郎才女貌、爱情坚贞的张生和崔莺莺历经磨难成婚后所面临的家务琐事。将“不食人间烟火”的爱情偶像拉入日常生活，故事立刻变得有趣又接地气，其中折射出的婚恋观也契合了当代年轻人的所思所想。

从一开始的跨界表演到沉浸式小剧场，武汉楚剧院的每一次尝试，都引起不小的轰动。楚剧表演的创新传播方式也越来越多元。从在电视节目中与流行歌手合唱到“手游”演唱主题曲，从拍摄时尚杂志到录制网络宣传片……这一切都使得楚剧越“潮”越有“戏”。

2024年6月8日、6月15日，“戏苑夏之曲”青春专场——武汉市青年艺术人才培养成果展示活动，分别为武汉楚剧院青年演员陈晓樾、邓雅倩举行了专场演出。在《小宴》《宝莲灯·华岳庙》《访友》三出经典折子戏中，青年演员陈晓樾运用各不相同的眼神、身段、唱腔，演绎了三个特色鲜明的人物，吕布的雄姿英发，刘彦昌的庄重端正，梁山伯的潇洒儒雅被他刻画得惟妙惟肖，展现了“雉尾生”“官生”“中生”这三个小生行当的独特魅力。

戏曲作为中华优秀传统文化的一部分，受到越来越多年轻人的关注和喜爱。越来越“潮”的楚剧，将迎来欣欣向荣的未来。

版式设计：赵德汝

梨园戏不忘本，也不吃老本

曾龙

我是梨园戏的一名导演，我的母亲曾静萍是国家级非物质文化遗产项目梨园戏代表性传承人。我是在梨园戏里“泡”大的。

很长一段时间，梨园戏就像“最熟悉的陌生人”，我跟它认识，但不来电。2014年，大学毕业的第三年，我去法国旅行，正好福建省梨园戏实验剧团到欧洲巡演。在法国巴黎的一家剧场，开场前，看着黑压压、静悄悄的台下，我心里直打鼓：“怎么这么安静，是不是没有观众啊？”

就在这样的鸦雀无声中，《董生与李氏》演完了全剧。等演员们出来谢幕，全场顷刻间爆发出热烈的掌声。返场后，掌声又起，再返场！当全场灯光亮起的那一刻，我终于看清楚，台下竟然坐满了几百名法国小学生。

我跑到观众席，意外发现时任法国驻华参赞正坐在入场口。原来，他迟到了，又怕影响观众，就搬了把椅子坐在门旁，一边听戏，一边连连鼓掌。那一刻，我心头一热。我问自己，这么好的梨园戏就在我身边，我为什么不做什么？做决定是一瞬间的事。我跟经纪人说：“我不做影视剧演员了，我要回家，去做梨园戏。”

2014年，我从北京回到泉州，再次“泡”进梨园戏的世界。

2018年7月，我们带着小梨园戏流派传统剧目《吕蒙正·过桥入窑》走进上海第三届“表演艺术新天地”艺术节。这个主办方挑选的地点，我们一到就爱上了。新天地，有着百年历史的艺术街区，经过改造后焕发新生，彰显出新旧碰撞的独特魅力。这不也正是我们对梨园戏的期待吗？

在3天的演出里，我们换了3种演法。第一场是原汁原味的传统版；第二场演员不带妆表演，观众有任何疑问都可以打断，演员会对观众解释，表演再继续；第三场，我们撤掉所有座位，将戏的内容与表演现场的小桥、流水、亭台、楼阁、阶梯等元素相结合，乐队停在门口，演员走戏，观众就跟着演员一起走。

梨园戏火了。在那一方小小的天地，传统戏院勾栏的大门敞开，门外是人山人海的步行街，门内是800多年的梨园戏。互动的观众、排起的小长龙，至今令我印象深刻。中山路、西街、五店市传统文化街区……我们走到哪里，哪里就是梨园戏的舞台中心。演到哪里，梨园戏都能收获一批戏迷。

沉浸式演出之外，我们还尝试了与综艺、流行音乐的跨界。2019年，我成立了一支唱队，唱队成员有梨园戏传承人和泉州本土流行音乐制作人。琵琶、洞箫与吉他，会碰撞出怎样的火花？带着唱队，我们来到泉州著名景点清源山老君岩。在现场，唱队成员有的身着梨园行头，有的日常着装；有传统乐器，也有西洋乐器；有梨园唱腔，还有流行音乐……随着演出的推进，观众越聚越多，不少观众还不自觉得跟着戏中情节哼唱起来，沉醉其中。

“梨园戏变得不一样了！”“传统戏还可以这样时尚。”……新鲜的表演形式让观众忍不住感叹。演出尾声，我们以闽南语歌曲结束，还引发了全场大合唱。

同样的沉浸式演出，还被运用在《陈三五娘》这出戏中。《大闹》是其中最经典的一折。这场独角独角戏典雅优美，包含了梨园戏独有的十八步科母及音乐，对演员的功夫很是挑剔。

为了让《大闹》不“闹”，我们做了两个版本的创新。第一个版本，引入平行时空的概念。以《大闹》为代表，我们通过一折折经典的折子戏，概括整个故事情节。在折子戏中间，通过肢体表演，以默剧的形式，穿插演绎梨园戏年轻传承人的生活点滴、台前幕后的故事。在一个舞台上，观众不仅可以看到《大闹》的表演，还可以看到《陈三五娘》中每一个折子戏的经典片段，同时又有传承人故事的展示。一个画面中，有三个不同层次的故事在发展。第二个版本，舞台上，演员与人工智能角色并立，同时表演。最终谁会消失？又是谁留下？我们希望把思考留给观众。演出结束后，我看到社交平台上20多篇“小作文”，都在激烈地讨论戏曲表演能否被人工智能取代。我们期待的效果达到了。

一台梨园戏，唱了800多年。其穿越时空的生命力，就是因为不忘本，也不吃老本。

在《陈三五娘》中，我们所有创新，都是基于对古本的高度还原。《大闹》中的独角戏在舞台上完整呈现，没有做任何删减。而每一次的创新，每一个现代元素的加入，都是对原有故事情感的延续。返本开新，返本是前提，对传统的尊重，是我们每一次创新遵循的原则。

由于这些创新与坚守，近年来，梨园戏的观众面也在不断拓宽。每周末的泉州，我们的传统戏如期而至。我们惊讶地发现，看传统戏的观众越来越年轻，创新形式的表演也吸引了很多梨园戏的老戏迷。

戏曲的发展不是单打独斗，需要大家抱团一起往前冲。不久前，第二届海丝泉州戏剧周落幕，16个剧种汇聚一堂，轮番上演、精彩纷呈。鼓声一起，生旦净末丑轮番登场，便是一出精彩绝伦的文化大戏！

（本报记者王崧欣采访整理）

电视剧《孤舟》里的苏州文化元素

荆歌

剧集《孤舟》近期引发热议，曲折的情节和人物关系、对复杂人性的多面塑造，让这部剧收获了不少赞誉。而剧中随处可见的苏州符号，也让观众更加热爱祖国的山山水水、一草一木，珍惜和平年代平常岁月中的饮食人生。

主人公顾易中是建筑师，剧中对于以木渎古镇严家花园和虹饮山房为代表的苏州园林建筑的呈现精准到位，苏州评弹等文化元素也令人陶醉。尤其让我印象深刻的是苏州的美食文化。《孤舟》在第一集中就提到了鲜糊面。鲜鱼划去鳞片后，鲜骨还能利用，可令高汤变清。清淡而鲜美，正是苏州美食的核心。吃苏州面还必须要配姜丝，地道的姜丝切得像头发丝一样细，装在精致小碟中，一眼就能看出来刀工怎么样。许多时候，姜丝切得是否地道也是一个标志。可以此大致判断出这家面馆的品质。第五集提到了枫镇大面。枫镇就是枫桥，那首唐诗《枫桥夜泊》家喻户晓。枫镇大面的汤里有醃糟，这是特点。大肉则是任何一家苏州面馆都有的苏州焖肉，焖肉无疑是苏州面的第一浇头，绝对的头牌。肥瘦相间的五花硬肋，加盐和上等花雕酒以及秘不外传的香

料，文火焖煮几个小时，形不走样，是真正的人口即化。其实苏州的好面远不止枫镇大面，还有很多老字号和后起之秀。苏州面的特点就是汤好，要用很多种食材长时间熬制，既有鸡肉猪肉鱼虾，还有火腿，其中最大的奥秘就是要放黄鳝骨头。黄鳝骨头能让浑浊的浓汤变得清澈。

剧中怡园救人行动失败后，顾易中被关起来，一个食篮被拎到他面前，竟然从里边端出一盘松鼠鳜鱼。如果说苏州的名菜非要排出个第一的话，非此菜莫属。以前苏州人请客，这是一道必点菜。剧中说到了“太湖三白”，那就是白鱼、白虾和银鱼。银鱼通常用来炒蛋，白虾一般就是白灼，加少许盐和白酒，出锅后捞去葱姜，看上去清爽爽。白虾是季节性的，晒成干是极其鲜美的餐前小食、下酒凉菜。白鱼通常清蒸，在上屉之前可能会提前几个小时擦薄盐，再用石头压住，使肉紧实。

苏州多弄堂，剧中有一条弄堂，在古城区相王弄边上，大大小小的玉雕作坊塞满了整个巷子。明清以降苏州便是玉石雕刻的一方重镇，重中之重就在南石皮弄。大石头巷在乐桥附近，我曾经在那个地方租房居住，住的

小楼，也跟《孤舟》里那些房子一个风格。

《孤舟》的编导确实下了很大功夫，对很多标志性的苏州符号都有研究。比如熟菜名店陆稿荐、百年糖果店采芝斋，还有稻香村，那都是苏州市井文化的精彩亮点。剧中“采芝轩茶楼”，应是脱胎于采芝斋。采芝斋是观前街上一家有名的百年老字号糖果店，一代代苏州人、上海人，逢年过节都要去采芝斋购买糖果零食。糖豆板、松子软糖、敲扁橄榄、奶油话梅、奶油西瓜子、虾子鲞鱼、卤汁豆腐干、玫瑰酥糖等，林林总总，不一而足。采芝斋楼上确实有一个茶楼，外地朋友来苏州，我经常带他们去那喝茶，喝的是地道的碧螺春，一旁有评弹演员为大家演唱，所唱的也都是一些比较著名的曲目，《杜十娘》《官怨》《宝玉夜探》等。《孤舟》剧中海沫姑娘唱的老俞调，还有时不时出现的背景音乐，对评弹并不陌生的人应是耳熟能详。

从《孤舟》可以看出，越来越多的影视剧对剧情发生地的历史文化、风土人情、衣食住行进行细致展现，一方面赋予人物与事件真实的活动背景，另一方面也是对地域优秀传统文化的弘扬，丰富了剧目内涵。

图为苏州观前街“美食大观园”。

冷文摄(人民视觉)

藝壇