

北京京剧院编剧、导演
李卓群爱跨界——

用音乐剧 讲戏曲的故事

本报记者 潘俊强

近日,讲述昔日京城
戏班故事的沉浸式音乐
剧《金风玉露》在北京
湖广会馆的百年戏
楼里唱响。这部由
北京京剧院编
剧、导演,85后李
卓群编剧、执导,
“这是我从业12年
来第一次跨界,用
音乐剧讲戏曲的
故事”。

“戏曲是历史
的,是老祖宗留给
我们的瑰宝,要珍惜
和传承好;戏曲又是
时代的,只有打上时
代印记,才会有蓬勃
的生命力。”一次次创作经
历,让李卓群对如何传承弘
扬戏曲艺术有了自己的理解。

在创作中,李卓群在遵循戏
曲艺术规律的基础上,不断探索创
新。《金风玉露》就是一次尝试。这部为湖
广会馆量身打造的音乐剧,故事是梨园题材,
剧中有15段戏曲唱段,巧妙融入昆笛、京胡、琵琶、唢呐等戏曲音乐元素,传统与现代水乳交融,戏曲也以全新模样呈现在观众面前。

“以其他艺术门类展示戏曲艺术,是传播、普及、弘扬戏曲的重要方式。”李卓群说,越来越多的多门类艺术同台演出,可以让创作者打开视野,让观众感受艺术交汇的魅力、感悟戏曲之美。

小剧场京剧《惜·姝》把与主人公相关的折子戏有机整合,塑造丰满立体的人物形象,同时再现如今舞台上罕见的跷功绝活;表现清代著名词人纳兰性德一生的北京京剧《九重阙》,创造性地以20余支传统曲牌辅现代流行音乐配器,精细调和传统与时尚;京剧《鉴证》中,一段四三拍的西皮圆舞曲出现在舞台上,展现东西方文化的碰撞交流……李卓群的创作,总能给观众带来惊喜。“不同的时代,无论是艺术表现形式,还是观演模式都有区别。只有与时代同频共振,戏曲才会受到人们的欢迎。”李卓群说。

▲李玲琳演出剧照。受访者供图

感知文化里的中国

中华戏曲 澎湃青春力量

四川成都市川剧研究院
演员李玲琳不怕苦——

创新中 不失“本真”

本报记者 游仪

戏台上,锣鼓敲响,水袖轻舞;灯光下,座无虚席,掌声、叫好声此起彼伏。在四川成都川剧艺术中心,成都市川剧研究院95后青年演员李玲琳身穿戏服,站肩、滚杖、踢圈,将川剧《白蛇传》中的白素贞演绎得形神兼备。

与川剧结缘那年,李玲琳刚满10岁。多年来,下腰压腿,每日练功,这样的日子很辛苦,但李玲琳并不怕苦。在她看来,戏曲传承就得打牢基本功。

2019年,成都市川剧研究院排演经典剧目《白蛇传》,白素贞一角交由李玲琳扮演。在川剧界,《白蛇传》是公认的高难度大戏。剧中,白素贞这一角色包含青衣、花旦、武旦等不同行当,通常需要两三个演员共演,能一人演完整场的演员在川剧界可谓凤毛麟角。对年轻的李玲琳来说,这部戏充满挑战,“这出戏文武兼备,很考验演员的功底,不仅要唱,还得会翻,甚至要连续转圈。当演到白蛇快被饶钹收服时,有一个蛇缠腰的动作,要像蛇一样在地上翻滚。”为了演好这个角色,她在技巧、唱腔等方面下了不少苦功夫,最终独立完成了《白蛇传》的全本演出。有观众“点赞”她饰演的“文白蛇”扮相柔美、唱腔悦耳,“武白蛇”身手矫捷、干脆利落。

如今,川剧也不断推陈出新,与其他艺术形式碰撞交流,李玲琳也不断突破自我。“我们最近在排一部现代戏,正在打磨剧本、唱腔。相较传统戏曲而言,现代戏会更注重对话的真实性和情感的细腻描写。”谈及传统与创新,在李玲琳看来,青年演员要在传承经典剧目的基础上,寻求技艺与时代元素的融合,只有深入理解传统,才能在创新中不失“本真”。

浙江小百花越剧院演员
李霄雯爱挑战——

让越剧 更有新鲜感

本报记者 顾春

“刚从北京回来,演出《钱塘里》《五女拜寿》两出戏,接下来还要排演新戏。”这两天,浙江小百花越剧院尹派小生李霄雯的日程表排得很满。

李霄雯是一级演员,也是浙江省舞台艺术“1111”人才培养对象,更是观众口中的“小李公子”。“能获得年轻粉丝的喜爱,好剧本、好形象和好表演缺一不可。”李霄雯说,能吸引越来越多年轻人走进剧场,离不开越剧院的不断创新。

以环境式越剧《新龙门客栈》为例,舞台样式、唱腔设计、表演风格和过去相比有很大不同。无论是演员和观众零距离的表演形式,还是将戏曲与武术、舞蹈相结合的设计,舞台上的各种创新提升了表演的情境感,尽可能让观众感受演员的一招一式、一颦一笑。

2024年,《钱塘里》荣获第十七届全国精神文明建设“五个一工程”优秀作品奖,李霄雯在其中扮演主角——都市女白领陆亚飞。这是浙江小百花越剧院建立以来首次创排的现代戏。“以前我饰演传统小生,扮相大多为俊俏公子,表演带有很深的程式痕迹。”李霄雯说,这次饰演都市女性,需要重新揣摩唱腔、动作、神情、仪态,极具挑战性,“一开始找不到驾驭角色的角度。”李霄雯的办法是,把陆亚飞当成真实的自己,在生活中琢磨人物形象、揣摩角色心理。到了舞台上,李霄雯饰演的都市女性,举手投足帅气、潇洒,让人眼前一亮。至今,这出戏已经上演70多场,获得广大戏迷的热捧。

“守正创新是新时代的越剧人必须秉承的精神。”李霄雯想通过灵活多变的表演方式,推动传统越剧表演创新出彩,不断给观众带来更多新鲜感。

▲李霄雯演出剧照。浙江小百花越剧院供图

快评

古戏台拥抱年轻人

曹雪盟

2025年1月9日,习近平总书记给国家京剧院青年艺术工作者回信指出:“国家京剧院成立以来,贯彻党的文艺方针政策,创排了许多经典剧目,涌现出不少优秀艺术人才,为中华戏曲百花园增添了绚丽色彩。”

戏曲是中华文化的瑰宝,繁荣发展戏曲事业关键在人。剧目的传承、剧种的赓续,都离不开人才的接续。1996年设立的中国京剧优秀青年演员研究生班,迄今已招收七届学员,累计近300名演员进入研究生班深造,为京剧艺术培养了中坚力量和领军人才;平均年龄约30岁的主创团队寻找到文化市场的“爆点”,创作出一票难求的

环境式越剧《新龙门客栈》;短视频中、直播间里,不少95后、00后从业者和爱好者化身主播,向人们展示戏曲的魅力;青年写、青年编、青年演,青春版剧目接连涌现……如今,越来越多年轻人投身戏曲事业,学习、创作、表演、传播,古老的艺术洋溢着青春气息,焕发出崭新光彩。

一代代戏曲工作者接续传承,历久弥新的戏曲艺术不断被挖掘、展示,缤纷多彩的戏曲之美惊艳年轻人,不同剧种彰显的传统文化深厚底蕴深入人心。当古戏台拥抱年轻人,中华戏曲艺术打开广阔天地,影响更大、知音更多,永葆青春活力、始终蓬勃生长。

补拍。”

高平铁佛寺中亦喜亦嗔的彩塑雕像、飞檐翘角的运城飞云楼……翻开任泓憬随身携带的速写本,不少文物被他细致的笔触“定格”。任泓憬自幼学习美术,每一处壁画彩塑,在他眼里都是艺术品。“每到一地,我总会带文物之美所震撼,所以我就用绘画将文物‘留’下来,这也是属于我自己的文物采集。”任泓憬说。

作为团队里最年轻的成员,任泓憬逐渐褪去初行人的新鲜感。“看到壁画随时间推移而逐渐暗淡,古建筑在一场雨后可能便不复原貌,我就萌生出时不我待的紧迫感。”任泓憬说,“只要我在岗位上,就要尽到一份责任,我希望可以通过努力,收集更多文物信息,让它们以数字形式永久地留存下来,为文化遗产的保护与传承作一份贡献。”

新语

互联网技术和新媒体改变了文艺形态,催生了一大批新的文艺类型,也带来文艺观念和文艺实践的深刻变化。当前,传统的文学出版面临着前所未有的挑战,数字技术深刻改变了读者的阅读习惯,人工智能深度嵌入出版生产环节。文学出版必须从互联网思维、新技术革新、新运营模式等维度进行深度变革,顺应数字时代之变。

秉持互联网思维,重塑出版价值认知。传统的文学出版专注于对文学作品的精心编辑与打磨,在坚守内容至上理念的同时,也要对产品定位有更为清晰的认知。一方面要树立用户思维,不再仅从创作者角度出发,而是以读者为中心,分析不同年龄、地域、兴趣群体对某类型文学作品的偏好,为读者群体画像,为选题策划提供依据。另一方面要强化品牌意识,打造具有辨识度的文学品牌,通过优质内容与独特风格提升品牌价值。

强化技术融合,构建多元出版生态。2024年4月发布的第二十次全国国民阅读调查显示,数字化阅读方式接触率为80.3%,呈逐年上升趋势。纸质出版向数字出版的转变,是出版业转型的必由之路。在内容生产环节,人工智能应用场景在出版业已崭露头角,大幅提升了出版效率与质量。电子编辑系统使文字编辑、排版设计更为便捷高效,人工智能辅助校对极大降低错漏率。在传播渠道和内容上,要积极开发和拓展数字传播平台,将文学作品进行针对性改造,使之更符合当下读者的阅读习惯。要充分利用新媒体和网络传播平台的强大传播力进行图书营销,吸引读者关注,采取丰富多样的线上线下交流场景,提高读者的参与度和互动性,努力构建起纸质图书、数字产品、有声读物、网络传播等相互补充的多元出版生态。

转变传统运营思维,建立出版产业链条。深入研究信息时代出版规律,转变传统出版运营思维,拓展出版产业链,强化多元输出。文学是许多艺术形式的母本。文学出版机构在选题策划阶段就应该考虑作品IP转化潜力,与作者形成共同体,与影视、动漫、游戏等文艺产业建立长期合作机制,及时进行文学作品IP转化。要充分挖掘作品文化内涵,积极进行文创产品开发,紧紧围绕文学作品中的经典形象、场景,设计制作符合当下潮流的文创产品,充分挖掘出版产业链的整体价值。

(作者单位:中国作家协会)

《敦煌学大辞典》(第二版)出版

本报北京1月13日电(记者杨雪梅)近160位中青年学者参与、耗时6年编纂完成的《敦煌学大辞典》(第二版)近日在第三十七届北京图书订货会与读者见面。

《敦煌学大辞典》初版于1998年,由季羨林先生担任主编,第一次以工具书形式全面总结了20世纪敦煌学的研究成果,是一部具有权威性、专业性、开创性的大型专科辞典。由于辞典中绝大多数资料和信息截至1994年底,随着敦煌学研究的飞速发展,很多词条都需要根据新的成果进行修订。

《敦煌学大辞典》(第二版)充分吸收近30年来海内外敦煌学的最新研究成果,词条数量由第一版的6900余条增加至1.2万余条,图片数量由600余幅(基本为黑白图片)增加至1200余幅(多更新为高清彩图),全书字数由240万字增加至400余万字。全书全彩印制,并在插图的部分图片旁添加二维码,读者通过扫描二维码即可浏览敦煌研究院“数字敦煌”中的敦煌石窟艺术瑰宝。

《敦煌学大辞典》(第二版)是“敦煌文献系统性保护整理出版工程”的重要阶段性成果,反映了中国敦煌学研究水平。

安徽芜湖神墩头遗址被确认为周代铸铜遗址

本报合肥1月13日电(记者田先进)记者从近日召开的神墩头遗址考古发掘专家论证暨成果发布会上获悉:经专家认定,位于安徽省芜湖市繁昌区平铺镇的神墩头遗址,是长江下游地区具有典型代表意义的周代铸铜遗址之一,推测属于早期吴国的“官工业”体系,对丰富长江流域青铜文明发展进程研究具有重要意义。

神墩头遗址平面略呈“凹”字形,此次发掘的核心区约800平方米。截至目前,考古人员共发现了红烧土、熔炉等遗迹105处,出土陶器、原始瓷器、铜器、石器和玉器文物603件,其中最重要的发现是一批与铸铜相关的物品,如陶范、青铜刀等。

发掘成果证明,神墩头遗址是皖南地区一处西周至春秋时期具有典型意义的铸铜遗址,是近年长江下游地区考古的重要发现。

2025冬游河北过大年活动启动

本报石家庄1月13日电(记者史自强)2025冬游河北过大年“走京蔚高速 看大好河山”活动启动仪式日前在河北张家口市蔚县举行。

启动仪式上,当地举行了城墙投影秀、2025冬游河北过大年文旅资源推介及“走京蔚高速 看大好河山”蔚县文旅资源推介,现场宣布上线《出发吧,河北!》节目,并正式发布《冬游河北过大年》主题视频。

河北省文化和旅游厅将在2025冬游河北过大年系列活动开展期间,持续推出“冰雪过大年”“温泉过大年”“古城过大年”“景区过大年”“非遗过大年”“戏曲过大年”“休闲街区过大年”“美食过大年”“文博场馆过大年”“村晚过大年”等十大场景系列活动,在春节期间营造欢乐祥和的氛围,为市民与游客呈上一道涵盖十大场景、融合多元文化体验的冬日文旅大餐。

本版责编:肖遥 曹雪盟 陈世涓
版式设计:张芳曼

今天,我们需要什么样的文学出版

王志祥

“从时间手里,‘抢’下濒危文物的影像”

本报记者 马睿珊

因为梦想奔跑

在山西,有这样一群年轻人,顶着酷暑严寒,穿行在山坳庙宇、亭台楼阁之间,利用高清晰扫描、三维激光扫描技术,给濒危的不可移动文物建立起“数字档案”,为日后的文物研究、保护修缮、创意转化留下珍贵的资料。

00后任泓憬便是其中一员。作为山西文博集团文物数字化保护项目壁画采集组成

员,工作不到两年,任泓憬走过70多处文物旧址,“从时间手里,‘抢’下濒危文物的影像”。

2023年,山西文博集团承接了山西省古建筑彩塑壁画抢救性数字化保护项目,第四批全国重点文物保护单位之一龙门寺被列入保护项目。该项目团队包括古建勘察组、壁画采集组、无人机倾斜摄影组等,其中,90后成为主力军,占比高达80%。

“数字采集远不是按快门那么简单。”任泓憬说,看似简单的数字采集背

后,蕴藏着大量繁杂琐碎的工作。一幅面积200多平方米的壁画,需要现场拍摄上千张照片,才能生成完整图像资料。以龙门寺数字采集为例,初到龙门寺,任泓憬需要联系古建勘察组,先了解壁画的保存现状、壁画病害等情况,再规划移动路线、拍摄点位等。实地拍摄时,“每拍一张还要精准地挪动2/3距离,确保每张照片的间距疏密适宜。”任泓憬介绍,后期还需要大量时间,人工调整照片的曝光度和色阶,“如果某处仍存在缺失,还得回去