

人文茶座

“牢牢扎根在大地上”

陈智林

有人说,想了解四川人和四川文化,看川剧是个“捷径”。这句话有其道理,因为我们的火热生活、三餐四季,性格与追求、所思与所想,忠肝义胆、仁义礼智,林林总总,都活灵活现地在川剧里。

2025年末,四川省第三届川剧汇演“北京展演周”在梅兰芳大剧院落下帷幕。《白蛇传》《变脸》《尘埃落定》《英雄传》4部大戏,以及由4部折子戏组成的专场演出,在线上线下好评如潮。独特的表演技艺、声乐音乐和地域美学,引得年轻人点赞:看到了烟火气、人情味,也不乏奇特功夫、奇思妙想。

前辈曾总结,川剧“招招不离人间烟火”,说得十分贴切、到位。川剧表演手法和剧目内容始终扎根于民间生活和世俗情感,即便是历史题材、神话传说,也会用幽默、夸张、鲜活的方式呈现人物的悲欢。比如川剧《梦回东坡》里“隔壁子老苏”的形象,用四川话念出《赤壁赋》,唱出《定风波》,一招一式、一腔一调自然贴切,俨然一个豁达可爱的苏东坡;川剧《变脸》中,川江码头的生活气息鲜活灵动,水上漂与狗娃相遇、相知、相依的故事不知感动了多少观众;戏歌《峨眉山月歌》里,“峨眉山月半轮秋,影入平羌江水流”,让唐诗宋词以川剧声韵走进生活,广为传唱。

我1979年考入川剧学校,那时15岁。打入门起,老师教导我们要到生活中找灵感——为人处世,讲仁义礼智信,入戏方能自然而然;技艺磨炼,手眼身法步,得琢磨生活、细致观察,表演才会入木三分。

其实,这都是以人民为中心。沿着这条道路,川剧人从巴蜀大地深厚的人文积淀中汲取灵感,佳作频出。川剧《草鞋县令》《江姐》于2022年双双斩获文华大奖,让我们更加笃定生活是艺术的源泉,扎根生活,扎根人民是川剧发展的根。

川剧已上演300多年,血脉里流淌着创新的基因。明末清初,昆曲、弋阳腔、青阳腔、陕西梆子、湖北汉调、安徽徽调等流入四川,逐步“改调而歌之”,用四川方言演唱。之所以有昆、高、胡、弹、灯5种声腔,就是由于各种戏曲不断融入,川剧兼收并蓄、传承创新。“昨天”的这些创新,都积淀成了“今天”的传统。

如今,很多人尤其是年轻人的注意力都被互联网吸引过去了。碎片化、娱乐性的内容固然“养眼”,但优秀的传统文化才更“养心”。如何吸引年轻人?川剧的发展历史启迪我们,需与古为新——借鉴“养眼”的可取之处,从成功的新大众文艺作品中汲取成功经验,找寻传播规律,创新我们的传统、延伸戏曲的舞台。这样,“有意思”和“有意义”可更加紧密地结合在一起,古老戏曲与时代潮流同频共振。

于是,舞台上,川剧《晏阳初》采用270度环幕投影和时空“穿越”叙事,川剧《热血芳华》融合现代戏剧叙事逻辑与高科技多维舞台,让观众大呼“过瘾”“过瘾”。更多网友被“川剧+街舞”的炫酷与流行范儿所“圈粉”,短视频《古蜀天边行》让川剧“绝活”破界出圈;可体验、可互动的“川剧+文旅”探索成为文旅发展新引擎,锦江剧场的川剧秀吸引大量手拿咖啡的年轻观众;新媒体平台上,川剧人气日益高涨,不少围观者转变为参与者、共创者……

贴近再贴近,创新再创新,很多作品成为线上“爆款”,线下也与年轻人打成一片,实现社会效益和经济效益双丰收。

1982年,四川提出“振兴川剧”,44年过去,川剧闯出了自己的路子。今年2月,中宣部等5部门联合印发《戏剧振兴三年行动计划(2026—2028年)》,推动传统戏剧在传承中创新、在创新中发展。新时代,新政策给戏剧发展带来更多机遇。川剧人要双脚牢牢扎根在大地上,持续出人出戏,收获累累硕果。

(作者为四川省文联主席、川剧表演艺术家,本报记者郑海鸥采访整理)

谈艺录

在通往无人区的路上

张哲华

在正式和邵云飞这个角色“见面”之前,我对他的了解只停留在“要从省城去到巡山队做采访的记者”。

第一次和李雪导演对话后,我对剧中记者的“去”和“巡山队”两个词产生了浓厚的兴趣,这也成了我理解这个角色最初的人口。他为什么要去那片无人区,为什么要去“巡山队”,这是我前期查看资料时希望得到解答的地方。

纪录片《平衡》《青海·我们的国家公园》《一路前行》以及电影《可可西里》等优秀的作品帮助我迅速加深了对青海、对三江源、对藏羚羊保护的的了解,也让我知道了这么多年有一群巡山队员在默默地守护着这片土地。那个时候我想,我找到了作为一个记者要去记录的动机和意义。

直到拿到剧本,真的踏足到青海的土地上,我才发现自己的准备远远不足。

我的工作习惯是先通读剧本,再精读角色的每一场戏,在心里给角色人物做个“素描”,等到现场,再“上色”增加“血肉”,进行详细的人物创作。但是这个戏题材不太一样,无人区、巡山队、青藏高原是在生活中接触不到,没办法用已有经验去体悟的。直到站在高原,真实的海拔高度,真实的氧气含量,扑打在脸上的风和雪,以及被风吹得睁不开的眼睛,让我觉得自己很渺小,但又觉得一些血肉在身体里慢慢滋长,仿佛我就是那个从省城来的“二愣子”,那个有抱负、有理想、有追求的记者。

在拍摄现场,李雪导演会讲很多剧本上没有的信息,都是这些年他采访现实中的巡山队员获得的。这些故事对演员来说有着潜移默化的影响,经过思考和消化后,我对巡山队和邵云飞的想法就会越来越熟悉和确定,也让我心里的人物更加扎实。

看完《生命树》大结局后,我想起了第一场戏。那天是全组第一次正式开工,正巧碰上了国道施工,整个剧组只能走非铺装路面。颠簸了几个小时后,无人区在我们面前缓缓铺开,过程中我一直在想,当年的记者也是这么“去”的吧。他当年也是像我们一样,带着使命和期待,带着前路未知却丝毫没有犹疑的决心,带着用镜头告诉外界这片土地发生了什么的想法,毅然决然地来到巡山队,来到大家的身边。

(作者为电视剧《生命树》中邵云飞的饰演者)

文化中国行

到吴桥,看杂技!大运河畔,河北沧州,古邑吴桥,素有“天下杂技第一乡”之美誉。

从秦汉“角抵戏”之雏形,到明清“撂地卖艺”之发展,再到当代推陈出新之气象,千年薪火,生生不息。吴桥的土地,始终镌刻着杂技艺术的鲜活印记。

时代浪潮奔涌,吴桥杂技亦在俯身寻觅可持续发展的新契机:如何守正其根、创新其形,让千年绝技在新时代扎根生长?如何契合时代脉搏,为这项国家级非遗的发展传承注入全新生命力?

今日吴桥,令人耳目一新。当千年杂技遇上前沿科技,当单一表演形式融入多元文旅,当小众技艺融入大众文化生活——吴桥杂技正以崭新姿态,站上时代舞台。

表达:科技赋能,将杂技的“惊险奇绝”与艺术美学推向新高度

倾心杂技四十余载的吴桥杂技省级代表性传承人魏春华,正经历一场传统与未来碰撞的美学“重生”。

文化和旅游部等推出的《2026年非遗晚会》在吴桥录制。现场,魏春华身着银色反光演出服,在传统民乐与现代电子乐的交织中,带来节目《通关·技》。她的搭档除了几位演员,还有智能机器人、人形机器人、自主移动机器人。一出场,惊艳四座。

魏春华献上看家本领“顶大缸”,数百斤大缸在其足尖飞快旋转。机器人则化身“智能杂技搭档”,在演员四周灵活穿梭、定点停留、快速转向,护场伴舞。抖空竹环节,空竹被演员和机器人精准抛接,划出完美弧线,动作丝滑,分毫不差。

台下观众屏气凝神,旋即掌声雷动。科技为杂技带来的颠覆性突破,直抵人心。

昔日,吴桥杂技以“撂地卖艺”的江湖形态流传,锅碗瓢盆作道具、街头巷尾为舞台。如今,科技创新彻底重塑其表达范式,吴桥杂技从技艺展示升华为沉浸式艺术盛宴。

杂技剧《江湖·秀》让吴桥杂技火爆“出圈”。70分钟串联12个精品节目,将传统杂技与现代舞台科技深度融合,2022年首演至今,已四度改版。

灯影渐暗,丝竹与现代电子乐交织的旋律轻缓流淌,大屏铺展蔚蓝色星河,晶莹水幕自高空垂落,鎏金吊环悬于光影间,演员身着轻纱罗裙,凌空悬起,翩跹飞腾,起势间尽是灵动雅致。节目《吊环》一开场,便吸引了观众目光。

“剧院舞台可升降、旋转、倾斜、移动,背景大屏能前后、左右、上下开合,配合水幕、喷气、追光与环绕声系统。”吴桥杂技大世界旅游有限公司董事长牟双双表示,全方位的现代化舞美为传统杂技注入全新质感。

同在《江湖·秀》中,节目《大飞轮》的演员在快速转动的巨轮上蒙眼行走、跳绳,大屏同步模拟“高空深渊、流星轨迹”,声光电将惊险感受推向极致。

“探索声光电巧妙运用,既保留传统杂技的市井烟火气,又融入现代科技创造的恢宏场面。”牟双双说,演员不断学习新节目,让技巧与舞台效果深度融合贴切。

目前,《江湖·秀》已演

人文观察

吴桥「杂技+」走出融合路

本报记者 史自强

出近千场,接待观众72.6万人次,2026年1月入选文化和旅游部第二批全国旅游演艺精品名录,成为河北文旅的闪亮名片。

“第五次改版已启动,重点强化科技感,推动传统道具智能化,让传统杂技与现代科技展开趣味对话。”牟双双说。

夜幕降临,吴桥杂技大世界景区上空,上千架无人机变换编队,将球技、蹬技等传统技艺化作科技画卷。千年技艺在守正创新中焕发蓬勃生命力。

融合:从“看杂技”到“玩杂技、学杂技、品杂技”

河北邢台市的13岁少年高笑尘,觉得自己“很酷”,是从吴桥的一次“杂技表演”开始的。

视频中,他把吴桥杂技经典项目“三仙归洞”玩得行云流水,并笑称是一次“愉快的炫技”。这份难忘体验,发生在2025年9月新建成的吴桥杂技博物馆。

当天,邢台500名小学生到馆研学。近2000平方米展陈空间、800余件珍贵展品,解锁了吴桥杂技的前世今生和传奇故事。

孩子们围在人工智能换脸设备前,一键化身杂技艺人,表演“三仙归洞”“高车踢碗”“顶花坛”等,生成的创意视频刷屏他们的朋友圈;《明宪宗元宵行乐图》中的杂技群像,通过数字赋能盛景重现;102件杂技陶俑借助三维与增强现实技术“活”了起来,肚顶筒、牙顶筒轮番展示高难度技艺,点击即可聆听专属讲解……

从静态陈列到动态对话,千年杂技脉络在数字世界里鲜活流淌。博物馆打破“只看不玩”的边界,让游客沉浸式触摸杂技传承脉搏。

吴桥县深耕“杂技+”文章,推动杂技与研学、旅游、民宿等创新融合、跨界融合,让游客从传统的“看杂技”变为“学杂技、玩杂技、品杂技”,一日游拓展为多日游、深度游。

吴桥杂技大世界景区内的江湖文化城里,古装杂技艺人穿梭街巷,吞宝剑、上刀山、拿枪等绝活轮番上演。

这里不再是“你演我看”的单向输出,而是可以深度参与的互动场域。游客秒变“杂技人”,身临其境体验“闯江湖”。

江湖酒肆前,绳技表演引得游客跃跃欲试。擂台赛上,抛瓶子、顶水杯、转手绢等挑战项目,让更多游客在趣味赛事中过足“杂技瘾”。

“游客步入景区,便可全景式、零距离拥抱杂技艺术。我们推出开城仪式、百戏大舞台、新江湖八大怪等品牌活动,新春非遗庙会、江湖之夜灯光秀等轮番登场,线上线下覆盖超千万人次。”牟双双说。

从观众到主角,从看客到玩家,吴桥让杂技体验从“观赏”升级为“沉浸”。

今年5月1日建成开放的吴桥杂技幻乐园,打造全国首个杂技文化全景沉浸式体验基地,让杂技知识产权全方位落地。

过去,游客来也匆匆,去也匆匆。如今,“杂技+民宿”让游客住下来、慢体验,融入杂技之乡的烟火气。

吴桥桑园镇沿京杭大运河打造30余家杂技特色民宿,青砖黛瓦的小院错落分布,外地车牌车辆停满门口。

桑园镇大第九村,民宿紧邻杂技景区,还配套建有非遗小院。院内,杂技艺术砖、杂技泥塑、杂技剪纸、杂技篆刻等各具韵味,非遗传承人不定期光临,让游客“住出趣味”。

“平时入住率七成,节假日一房难求。”大第九村党支部书记王德新说。

在吴桥,融合发展串联起“杂技文化+运河生态+乡村民俗”的文旅链条,带动农产品销售、餐饮服务等行业蓬勃发展。

2025年,第二十届中国吴桥国际杂技艺术节成功举办,50余万人次现场参与,国庆假期接待游客32.83万人次,旅游总花费

1.64亿元。2026年春节假期,吴桥县接待游客量和旅游总花费同比分别增长158.3%、131.1%。

传承:从一校到全域,织就立体传承体系

无人机悬停在吴桥县新兴路小学上空,记录下集体展演场景。

绿茵场上,上千名小学生身着统一服装,手持轻质细杆,杆顶稳稳托起白色圆碟,手腕巧妙发力,碟片如陀螺般旋转。瞬间,无数碟片同旋,光影交错,如海洋舞动,如繁星闪烁。

这是吴桥杂技古老的传统项目之一——“转碟”。一所普通小学,缘何育出如此多杂技“苗子”?

创办于1985年的河北吴桥杂技艺术学校,是全国首所杂技艺术中等专业学校,是吴桥杂技传承的“主阵地”。40余年来,从最初的35名学员起步,累计为全国输送4000余名专业人才,培养千余名外籍学员,斩获国内外杂技大赛金银铜奖30余枚。

如今,吴桥杂技传承早已跳出“一校独大”的格局,织就一张覆盖校园、乡村的立体网络。

“专业教练教会最早一批孩子,后来高年级辅导低年级,手把手,老带新,一年年接力传承。11年来,杂技艺术的涟漪越扩越广。”新兴路小学副校长陈英说。

吴桥县把“杂技进校园”项目升级为“杂技进校园”项目。“把‘初期普及、送入学校’升级为‘常态化、制度化、品牌化深耕’,校园杂技学习从‘流动的活动’变为‘扎根的生态’。”吴桥县教育体育局副局长魏丽丽说。

纳入校本课程与阳光大课间,设立常态化杂技社团,师生共练,家校联动……全县100多所中小学、幼儿园实现杂技文化教育全覆盖,近3万名青少年参与其中。

走出校园,散布在乡村的杂技小院,成为技艺传承的“毛细血管”。

桑园镇的张硕杂技小院,以“杂技超市”特色模式,涵盖高空、地面等品类共七八十个集体和单人训练项目。

阳光透过大窗洒进训练大厅,红橙紫三色的训练毯铺就一方力量与希望交织的天地。30多个孩子正仔细打磨空竹、水流星等杂技项目。

“这娃娃叫赵雪,才5岁,刚练几个月,现在前手翻、转毯、倒立等技术动作都很麻利!”现场,小院负责人张硕指着一个小女孩说。

自2022年正式启动杂技小院项目以来,吴桥已建成14座杂技小院,分布于6个乡镇。“以家庭为单元,师徒为纽带,既培养专业苗子,也对外开放,吸引游客参观、体验,让杂技在乡野间代代相传,成为人才梯队的重要补充。”吴桥县文广旅局局长杨俊红说。

“把式,全凭家什。”杂技道具是技艺传承的关键支撑。吴桥县建立的杂技类非遗工坊矩阵,成为守护杂技的“第二生命”。

拉洋片、驯白鼠、十样杂耍……10余种道具整齐陈列,件件凝聚匠心。走进王永玉杂技非遗工坊,负责人王永玉正在指导学员调试一架便携式无地钢钢丝表演支架。

“该支架创新采用独特扣件设计,搭建、拆卸十分简便,表演时能灵活调整角度,极大提高表演流畅度和观赏性。”于永玉说。

轻便、安全、美观、耐用,吴桥杂技道具不断迭代升级。以“师徒传帮带,生产带教学”为模式,全县15家杂技类非遗工坊,让部分濒临失传的制作手艺得以活态传承,为全县杂技产业提供了坚实的人才与道具支撑。

从一校深耕到全域覆盖,吴桥杂技构建的创新传承体系,让千年绝技不再是少数人的技艺,而是融入全民生活的文化基因。在守正中创新,在传承中发展,“中国杂技之乡”的名片愈发闪亮,古老技艺在新时代绽放蓬勃生机。

图①:演员在第二十届吴桥国际杂技艺术节上表演节目。傅新春摄
图②:在河北沧州吴桥杂技大世界,演员表演《蹬大缸》。苑立伟摄
图③:在河北沧州东方杂技城,演员表演《顶碗》。苑立伟摄
图④:吴桥县新兴路小学学生正在排练杂技项目转碟。王海燕摄

