

稀有剧种“云上”觅知音

蒋欣雨 徐嘉伟

香港芭蕾舞团发布新剧目

庆祝建团四十五周年

本报电（记者郑娜）近日，香港芭蕾舞团（以下简称“港芭”）公布2024/25舞季演出计划，其中既包括将迎来首演的《绿野仙踪》《梁山伯与祝英台》《美狄达》《吉赛尔》4部大型原创剧目，也有深受观众喜爱的经典之作。新剧目中，《绿野仙踪》改编自童话，采用新颖的舞台设计和艺术科技；舞季重头戏《梁山伯与祝英台》由驻团编舞家胡颂威、设计师叶锦添等联袂打造，糅合中式美学与现代风格；《美狄达》由哥伦比亚裔、比利时籍编舞家奥乔亚创作，讲述了墨西哥画家美狄达·卡萝的传奇一生；芭蕾经典《吉赛尔》由港芭艺术总监卫承天、南非艺术家查尔拉·格安重新诠释。

港芭2024/25舞季充分彰显国际化特色，邀请到英国皇家芭蕾舞团、法国巴黎歌剧院芭蕾舞团、荷兰国家芭蕾舞团、美国纽约城市芭蕾舞团、德国柏林国家芭蕾舞团等众多国际芭蕾舞团的首席舞者。为庆祝港芭成立45周年，多位国际芭蕾明星及港芭艺术家将携手呈献《45周年国际芭蕾巨星汇》。此外，港芭还特别发布了全新制作的舞蹈影片《Tutu学院》，将背景设定在复古与未来元素交织的香港，以一位外层空间访客抵达香港的经历展开故事，观众跟随他探索陌生环境的同时，亦体会到芭蕾的乐趣及其包容的特质。艺术总监卫承天表示：“在港芭45周年的时间节点上，希望通过这部影片展示芭蕾艺术的魅力，以舞蹈为语言助力不同文化的沟通。”

据悉，今年11月港芭将开启巡演，为北京与澳门观众分别带来原创舞剧《爱丽丝梦游仙境》与《梁山伯与祝英台》两部作品。《爱丽丝梦游仙境》集结国际团队精心打造，首演于2018年，舞剧将原著的经典形象及天马行空的想象世界呈现于舞台上，大胆地将舞蹈、剧场和偶戏融为一体，为这个家喻户晓的故事赋予创意十足的全新演绎。“我们希望通过这部作品，向内地观众呈现香港充满活力的一面。能够在国家大剧院这样的国家级场地演出舞团的新经典，实在别具意义。”港芭行政总监李易璇说。

香港芭蕾舞团成立于1979年，以富有香港特色的风格、出众的作品及卓越的演绎享誉国际。如今的港芭是一个朝气蓬勃的艺术团体，拥有50名来自世界各地的精英舞者，演出剧目涵盖多部新制作的古典芭蕾瑰宝、新古典主义杰作、特别为港芭编创的长篇芭蕾舞及具有香港特色的作品，亦会不时演出当今舞坛知名编舞家的佳作。舞团至今进行了近50次世界巡演，足迹遍及11个国家。

舞蹈影片《Tutu学院》剧照。

香港芭蕾舞团供图

内乡宛梆剧团线上直播现场。

内乡县宛梆艺术传承保护中心供图

的方式拓展演艺新空间，助推传统戏曲创新传承。据《2024非遗数据报告》，截至2024年6月1日，已有50个稀有剧种国有院团入驻抖音，一年里带来了871场稀有剧种直播。

线上演出的热度为包括稀有剧种在内的非遗艺术团带来了新的生机。数据显示，过去一年，抖音上平均每天有5.3万场非遗直播，平均每分钟就有37场非遗内容开播，场均观看人数为3534人。在“云端”的助力下，听戏正逐渐成为新潮流。

线上演出收获关注

宛梆是河南省内乡县的地方传统戏，距今已有400余年历史，其唱腔音乐属于板腔体，发音高亢，风格独特，尤其是女声唱腔的高八度哑音花腔犹如鸟鸣，堪称一绝。但20世纪90年代前后，宛梆面临着“无人演、无人看”的难题，发展陷入困境。当时的宛梆演员只能靠在农村红白喜事上的演出维持生计。为了生存下去，演员们一起装卸车、搭舞台，冒着风雨也要下乡演出。

“深冬时节下乡演出，我们头上的汗水都结成了冰，但那时候并不觉得苦。”内乡县宛梆艺术传承保护中心主任武新建说，“宛梆情结”将剧团紧紧凝聚在一起，在那样艰苦的条件下，演员们始终坚守在表演一线，齐心守住了“宛梆梦”。

现在，内乡县宛梆艺术传承保护中心的抖音账号已拥有4.7万粉丝，剧团不仅借助短视频和直播展示剧目，分享演出的台前幕后，还会发布“宛梆戏讯”，吸引更多观众到现场观看。

在“青桐子”的直播间，一位戏曲演员身着日常服装，面带戏妆，在大巴车上开起了直播。车外的戏台上，一出《扈家庄》正上演。只见“青桐子”一边与网友线上互动，一边解说剧目，“如果是昆曲唱的就是《水仙子》，因为这一段不是桃桃的唱腔”，有时她还会即兴唱上两句。这位“青桐子”，就是汉中市南郑区汉调桄桄传承发展中心的青年演员李雅芝。

10年前，汉调桄桄曾面临失传的困境。为了生存，李雅芝和她的同事最忙的时候往往一天需要演三四场，一场一小时打底，风雨无阻。

为了让汉调桄桄被更多人看到，2022年，李雅芝开设了抖音直播号“汉调桄桄·青桐子”，如今已经积累了1.6万粉丝，点赞量26.9万。借助短视频和直播，汉调桄桄走入更多人的视野。

探索多元发展路径

戏曲传承，既要拓展演出空间，更要创新内容编排。只有找到更多年轻观众，传统戏曲才能在今天真正“活”起来。

从现实生活中寻找灵感、挖掘故事，助力稀有剧种贴近观众。“目前，姚剧仍然保持着旺盛的生命力，这与姚剧聚焦当下、与时代同频共振的创作理念密不可分。”浙江省余姚市姚剧保护传承中心主任黄利明介绍，剧团一直坚持每三年创作

姚剧演员参加“阿拉非遣汇”演出活动。

余姚市姚剧保护传承中心供图

一部新剧目，比如近几年创作的现代戏《浪漫村庄》《乡村心事》等，结合乡村生活实际，让观众共情共鸣。

此外，为了适应网络传播特点、吸引更多年轻人关注戏剧，稀有剧种国有院团的演员们也各显神通：汉调桄桄的演员刘耕宏的毬子操与桄桄元素相结合；广东省海丰县白字戏代表性传承人吴佩锦把戏曲选段录制下来，并制作成KTV版本；姚剧保护传承中心演员胡湛用余姚话改编热门歌曲《上春山》……这些创意都收获了网友的喜悦。

在院团积极“触网”的同时，互联网平台也发挥资源优势，助力稀有剧种传承发展，实现平台与院团的“双向奔赴”。此前，抖音直播已推出“DOU有好戏”计划，通过优化产品能力、加强流量扶持、打造线上节目、提供专业培训等方式，重点扶持濒危戏曲剧种的院团和演员。

短视频和直播帮助院团和演员收获了热度，也增加了收入。《2024非遗数据报告》显示，抖音直播打赏一年间为超万名稀有剧种演员带来新收入。过去一年，获得打赏收入的非遗主播人数年增长25.63%。“直播打赏的外溢效应对于传统、濒危的艺术类目有一定的补偿作用。”中国人民大学新闻学院副院长李彪认为，直播助力濒危剧种再现活力，有助于演艺生态的多元化、多层次发展。

从传统戏台到线上舞台，稀有剧种国有院团探索非遗活态传承的脚步一直没有停止。谈起多元发展新路径，黄利明说，院团根据演出场景，将经典姚剧剧目改编成了不同版本，比如“进校园”版、剧场版、筒装版，让不同观众群体更好地看到、了解、喜欢姚剧。

正如各家院团负责人及演员所说，只有更多人爱上戏曲，传统戏曲文化的星火才会代代相传，生生不息。

深观察

在戏剧界，“天下第一团”的说法源自1992年原文化部艺术局组织的全国“天下第一团”优秀剧目展演活动，意味着参加此次展演的院团是本剧种仅存的一家国有院团。

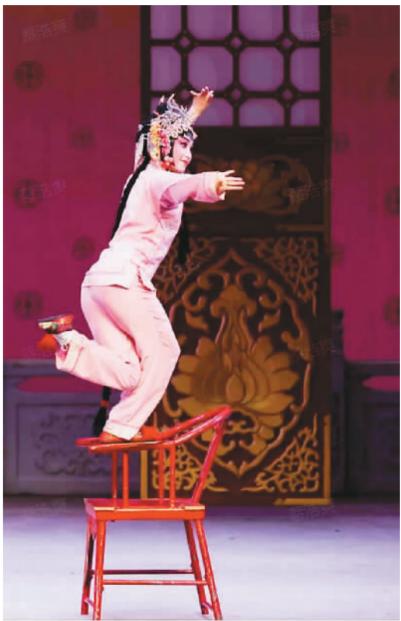
近日，抖音直播携手8家稀有剧种国有院团发起“天下第一团”非遗直播周活动。活动期间，8家院团连续5天带来70部经典大戏展播，涵盖道情戏、宛梆、汉调桄桄、白字戏、正字戏、西秦戏、新昌调腔、姚剧等稀有剧种，累计吸引超过6420万人次观看，展现了稀有剧种的独特魅力。

“云端”直播好戏连台

“偃旗息鼓进中原，辉兵奇袭铜台关。天赐良机胜券，俘获宋王弹指间。”在今年文化和自然遗产日当天的直播中，河南省内乡县宛梆艺术传承保护中心的演员上演了一出《铜台关》。一桌两椅的舞台设计，雄浑激昂的唱腔，配之宛梆主弦（梆胡）滑音演奏发出的“唧唧”声，演员们演绎了一曲杨延景与柴郡主有情人终成眷属的故事。

在直播间搭起的“云戏台”上，稀有剧种国有院团纷纷亮出“压箱底”的绝活儿。陕西省汉中市南郑区汉调桄桄传承发展中心带来折子戏《挂画》《拾玉镯》，通过呈现剧中人物挂画、洗脸、试衣等生活场景，展示了“椅子功”“蹀躞功”“四肢并用转手绢”等多种汉调桄桄绝技。河南省太康县道情艺术保护传承中心为线上观众带来《王钝》《王金豆借粮》等剧目，展示了国家级非遗剧种太康道情戏的唱腔功、髯口功、弹舌音。“弹舌好牛”“血脉觉醒了”……精彩的演绎引得直播间网友称奇叫好、频频互动，“两位的唱功太棒了”“英姿飒爽，国风戏韵”“百看不厌”“从此爱上戏剧”等弹幕不时刷屏。精彩纷呈的剧目在“云戏台”上收获了不少新观众，觅得新知音。

如今，越来越多剧团正通过短视频和直播开辟线上“第二舞台”，通过“线下演出、线上演

汉调桄桄中的“凳子功”。

汉中市南郑区汉调桄桄传承发展中心供图

纪录片《吕梁山上》——再现吕梁英雄事迹

王海耘

日前，一部由山西省广播电视局指导，吕梁市委市政府联合山西广播电视台共同策划制作的纪录片《吕梁山上》播出。该片以红军东征、抗战时期创建晋绥革命根据地等历史事件为背景，再现了一个个可歌可泣的吕梁英雄事迹。

该纪录片将展现历史、刻画人物、阐述理论融为一体，通过整体与细节的呼应，在史实与个人亲历相结合的叙事中，反映晋绥革命根据地的历史风貌和战略意义。创作团队深入研究史料，挖掘出鲜为人知的细节，通过层层递进的手法，吸引观众深入了解历史。比如，在讲述“中央后委”这样鲜为人知的篇章时，该片通过“机要队

员乔装成文艺队员为老乡演《白毛女》”等故事细节，让观众生动地了解“中央后委”的来龙去脉。

《吕梁山上》在故事讲述中放大情感细节，通过自述与他述相结合，“群言”与“群像”相支撑，立体刻画革命先驱和“吕梁英雄”的丰满形象。该片总撰稿人陈建祖说，本次创作在宏大的背景下着眼于人，聚焦人物的悲欢离合，把宏大历史具象成生活细节，让整部纪录片有全景也有细节，有史也有诗。

该片主创认为，用情感推动叙事，可以让故事更具张力。在第三集《民心众志成城》中，20岁出头的作家马峰初见张初元的印象是“很壮

实”，同吃同住后又觉得这个“粗粗笨笨的庄稼汉，讲话很有水平”，再到后来两人无话不谈，马峰一气呵成创作了报告文学《张初元的故事》。这样层层递进的表现手法让观众从马峰的视角，一次次升华对张初元的认识，也让这个劳模形象跃然屏幕。

从拍摄手法上看，创作团队巧妙运用了版画、民歌、唢呐等民间元素，在为纪录片赋予浓郁地方特色的同时，也让其呈现出一种质朴的美。为了拍摄这部纪录片，创作团队历时三载走遍吕梁大地，通过挖掘故事勾连起过去与现在。比如在第二集《保卫黄河》中，从1937年黑石头沟的激烈战斗，到2015年“雁门关伏击战英雄连”英雄部队方队参加中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年大阅兵，在大跨度的时空叙事中展现了一脉相承的吕梁精神。

吕梁山脉孕育了在抗战烽烟中淬炼升华的吕梁精神。《吕梁山上》创作团队通过讲述“徐爱民和吕梁人民一辈子的鱼水情”等故事，表现这片红色土地上英雄的人民——过去，他们为保家卫国无私奉献；今天，他们为幸福生活努力奋斗。

瓷上笔墨“潮”起来

47岁的尹志军手握沾满颜料的笔，笔尖落在泥坯上，笔锋回锋，横竖撇捺等笔画与瓷泥融为一体。以泥坯为纸、以颜料为墨，与传统书法纸上落笔不同，陶瓷书法作品还得经过窑火的淬炼，才算真正完成。

走进位于江西省景德镇市陶艺街20号的“字非字”陶瓷书法非遗工作室里，景德镇陶瓷书法非遗传承人尹志军正在向他的学生讲解陶瓷书法技巧。工作室的作品展厅内，造型风格各异的作品陈列其中，自由灵动的笔画线条与青花釉里红形成对比，带来特殊的视觉效果，也让人不禁疑问：“是字还是画？”

“书法和陶瓷都是中国传统文化的精髓。”尹志军说，陶瓷与书法的结合成就了一门独特的艺术。

聊起书法，尹志军打开了话匣子。出生于湘西农村的他，因爷爷写得一手漂亮的毛笔字，从小就对书法有着浓厚兴趣。20多年前，尹志军考入景德镇陶瓷大学，在学校创作氛围的影响下，他尝试将书法写在泥坯上，激发出全新的创作灵感。

相比于传统书法，陶瓷书法不仅要要在笔墨线条上下功夫，还要充分了解陶瓷材料性质、色釉以及烧制温度等，拉坯、利坯、吹釉等传统陶瓷制作工序也得掌握。

这些积累非一日之功。为了充分学习中国传统文化，尹志军向多位书法家拜师学艺。同时，景德镇保留完整的手工制瓷技艺体系，和遍布全城的陶瓷从业人员、手工制瓷作坊，也给尹志军的创作提供了源源不断的养分。

2019年，尹志军入选景德镇市非遗传承人项目“景德镇陶瓷书法”代表性传承人，他开始思考如何让传统之美更好地融入时代。

篆书、隶书、楷书、行书、草书……传统陶瓷书法主要在杯碗瓶罐等器皿上创作。尹志军在深入研习各类书法的基础上大胆创新，将文字笔画拆解后，结合色彩、设计和绘画，表达出与传统陶瓷书法不同的主题——“字非字”，形成了自己独特的艺术风格，作品先后被中国工艺美术馆、江西省博物馆等收藏。

“‘字非字’是对统一的概念，字是传统书法艺术，‘非字’则是在此基础上对汉字的解构与重组，进行二次创作。”尹志军认为，只有不断学习了解传统文化，才能在创作中将传统陶瓷书法与现代设计元素结合起来。如今，尹志军创作的陶瓷书法作品已融入茶具、家居、装饰等生活用品和工艺品中，深受年轻人喜爱。

为了让陶瓷书法技艺发扬光大，尹志军作为江西陶瓷工艺美术职业技术学院的教师，十分注重培养新生代技艺人才。截至目前，他已培养了上百名手艺人。

据景德镇陶瓷文化传承创新中心统计，景德镇市现有市级以上非遗代表性传承人1899人，其中国家级11人、省级以上190人。从事不同工序的手工制瓷工匠不断进入非遗代表性传承人队伍，他们既师从古法又大胆创新，不断让老手艺在传承中“活”起来，让非遗在创新中“潮”起来。

“用当代艺术作品书写中华优秀传统文化传承创新的‘新故事’，是我们这一代非遗传承人必须要做的事。”尹志军说。

（据新华社电 记者黄浩然）