

古老的昆曲绽放新的华彩

本报记者 王汉超

江苏省苏州市老苏州城东北角，有座五亩园。100多年前，一群10岁出头的孩子聚拢在这座院落，学文习武、练声唱念。中国昆曲百年接力的大幕就此拉开。

同一片院子，交叠百年时光，曾经的昆曲传习所旧址，如今建起苏州昆剧院。

今年是苏州昆剧院创排的昆曲青春版《牡丹亭》搬上舞台20周年。5月起，这部戏开启巡演，已在10多个城市演出。一场全本达9个小时的大戏，20年间火遍大江南北，在海内外引起轰动。一次在国外演出谢幕时，观众起立鼓掌长达20分钟。

新与旧的交织里，一个有600多年历史的剧种，一出有400多年历史的剧目，一段100多年的传承心路，一台激发人们热情的演出，都写进数代人的故事里。

台上是永远青春，幕后是一代代“守艺人”

青春版《牡丹亭》的热度一直在持续。很多当年台下的年轻观众，如今又带着自己的儿女走进剧场。曾有媒体统计，“这出戏把戏迷的平均年龄下拉了30岁”。很多人没想到，昆曲可以这么火，可以火得这么持久。

台上是永远青春，幕后是一代代“守艺人”。

故事要从五亩园讲起。昆曲于元末成形于苏州昆山，清中后期开始，昆曲班社大量减少。在发源地苏州，仅剩的全福班也宣告解散。如何让昆曲的火种留下来？1921年秋，一群不求回报的创办人发起成立了昆曲传习所，招收10岁至15岁的孩子学习昆曲。

五亩园的10余间房舍成了学堂，传习所不仅请来老艺人、武术师傅授课，还开设文学、音韵等课程，并一度开设数学、外语课。

从开学到出科，传习所洋溢着与旧科班不同的新气象。经过淘汰，最终出师的学员以“传”字为辈，几乎把老师辈能演的剧目全部学了下来。仅学员沈传芷一人就会演300多出戏，令后辈惊叹。

1949年新中国成立时，“传”字辈演员在世25人。他们带着传艺的使命在全国开枝散叶，有的当了老师，有的进入各地戏班。而“传”字辈之后的四代演员，则分别以“继、承、弘、扬”为字，寓意深切。

最传统的剧目，最青春的演绎

2001年，像一声惊蛰的春雷，昆曲被联合国教科文组织列为首批“人类口头和非物质文化遗产代表作”。很多人因此发问，什么是昆曲？此时，距离传习所的成立已过去80年，昆曲少有人学，队伍面临青黄不接。演员在台上表演，望向台下，观众一片白发苍苍。有时辛辛苦苦排一出剧，却根本没有资金将其搬上舞台。

为了接续昆曲，苏州依托昆曲传习所招收了一批平均年龄25岁、经过4年系统学习训练的青年演员，他们被称作昆剧“小兰花”。

2004年，苏州昆剧院与作家白先勇合作，汇聚当时著名的编剧、服装、灯光、舞美人员，创排出昆曲青春版《牡丹亭》。正式演出前，他们将昆剧名家汪世瑜、张继青

昆剧《牡丹亭·拾画》
苏州昆剧院的俞玖林在表演
王须中摄（人民图片）

曲表演动作
苏州昆剧院演员辅导台湾学生昆
华雪根摄（人民图片）

等请到苏州，用一年时间口传心授锻炼青年演员。当时还是初出茅庐的俞玖林、沈丰英等“小兰花”们，被集中到一起完成高强度训练，俞玖林仅厚底靴就磨穿了两双。

有人质疑，为什么放着成熟的老演员不用，却要耗时费力集训年轻人？

在《牡丹亭》中，杜丽娘16岁，柳梦梅18岁。时任苏州昆剧院院长蔡少华说：“要用青春的演员演绎一个青春故事，培养一批青春观众，让古老的昆曲艺术焕发青春光彩”。青年演员与青年观众更能产生共鸣，昆曲的未来更需要年轻的血液。也正因为此，这出戏被定名为青春版《牡丹亭》。

传统与创新的尺度在哪里？哪些要坚持，哪些要变革？

当时，创作者们定下一条标准：“传统，遵循但不因循；现代，利用却不滥用。”程式化的表演里藏着高妙，舞台并无实景，杜丽娘仅用一把扇子便扇“活”了满园的花花草草。而布景与服装则大胆改用淡雅写意的色调，在细节上用足了传统苏绣的工艺。

剧中饰演丫鬟春香的沈国芳曾提出疑问：“传统戏服里俏丫鬟红衣，我的服装怎么设计成淡绿色？”白先勇给她讲解，舞台是空的，要通过色彩的运用，传递出春天的气息。理解每深入一层，带来的都是学传统戏不曾有过的冲击。

那是一场无法预知结果的集训。对最终能不能登上舞台，演员心里也没底。过去昆曲没用过那么大的舞台，以至于找不到合适

的地方排练，最后只能借用尚未竣工的会展工地。冬天，四周裹上塑料布，仍不免透风。但没有人叫苦，大家都下狠劲扑在现场，整整一年，仿佛投入了他们毕生积攒的力气。

年轻人看懂了、看进去了，也喜欢上了

在互联网正将兴起的年月，排一出“古董戏”，会有人看吗？全本要演9个小时、连演3天的戏，台下观众能坐得住吗？

2004年4月，青春版《牡丹亭》在台北首演便引起轰动。谢幕时，三层剧场观众起立，掌声不息。此后在香港、苏州、杭州、北京、上海等地开启巡演，所到之处，引发热烈反响。

创作者们有清晰的共识——让昆曲焕发新生命力，不仅要有好本子、好演员，不仅要精心排、尽力演，更重要的是用心培育观众，让越来越多年轻人走进戏院。

湖山石边、牡丹亭畔，垂柳榆钱、雕栏画卷，水袖轻翻、身段往还，如梦如幻。一场完美的演出，离不开台上下下的“共振”。年轻人看懂了、看进去了，也喜欢上了。

那一年，这部戏在海内外38所高校演出99场。一时间，昆曲成了校园时尚，往往戏散了，学生们还围在台前，久不离场。在北京大学，能容纳2000人的剧场演了4轮仍一票难求；四川大学启用了能容纳7000

人的体育场，演出才得以完成。

年轻观众的比例，高达七成以上。青春版《牡丹亭》何以吸引年轻人？创作者们觉得，尽管《牡丹亭》原作创作于明代，但它所表达的生命如此鲜活、展现的青春如此美好，能够穿越时空，打动年轻人的内心。

2006年，剧组在美国4个城市进行了为期一个月的巡回演出。2008年，他们以完全商演的模式，在英国伦敦赛德勒威尔斯剧场演出两轮。2016年，为纪念汤显祖和莎士比亚逝世400周年，他们再赴伦敦，并走进剑桥大学、牛津大学等国际名校。2017年，他们登上希腊雅典有着2000年历史的阿迪库斯露天剧场，演出前的采访预演在希腊国家电视台的黄金时段直播。看到中国极致典雅的艺术在异国舞台上大放光芒，很多留学生、海外华人边流泪边看演出。

20年的舞台锻打，当年台上的年轻人已然成长为昆曲界的中坚力量。苏州昆剧院院长林琳介绍，该剧主演沈丰英、俞玖林获得中国戏剧梅花奖，沈国芳等人也成为国家一级演员。随着《玉簪记》《白罗衫》《西厢记》《义侠记》《长生殿》等一批剧目全新登台，既传统又现代的“昆曲新美学”日渐清晰。

现在，“小兰花”们不仅是舞台上的顶梁柱，更承担着承上启下的作用，带徒传艺、以戏带功，紧跟“扬”字辈，一群更年轻的“振”字辈演员正在登台。

1998年出生的奚晓天唱昆曲，已经是家里第三代昆曲人。5岁时，她第一次看青春版《牡丹亭》就十分入迷；9岁再看，就认准了这是自己想要从事的工作。

设立人工武生，20多岁就在苏州昆剧院首部大型武戏《林冲》中担纲主角。这是一出全部交给年轻演员的大戏，自首演以来便收获众多好评。今年4月举办的第九届中国昆剧艺术节上，《林冲》作为开幕大戏演出，领衔主演的便是股立人。台上朝气蓬勃，台下掌声热烈，《风雪山神庙》的视频片段还在线上吸引了280多万人次观看，点赞量达12万。

让优秀青年演员在大戏中担任主演、主奏，举办个人专场；运用微信公众号、微信视频号、抖音号等平台，拍摄制作昆曲小课堂、直播剧目演出后台探班、分享优秀青年演员排练日常；每年传承10部折子戏、一部传统大戏，新媒体播放量年超过5000分钟……舞台，是成长的平台，青年演员们崭露头角，逐渐赢得更多鲜花与掌声。他们作为昆曲文化的推广者与传播者，吸引着一批批同样年轻的观众走进剧场、走近昆曲，拥抱这门古老而青春的艺术。

87岁的白先勇说，表演艺术很能代表一个民族的心声，意大利有歌剧，德国有古典音乐，俄罗斯可以拿出芭蕾舞，“昆曲非常能够代表我们的民族，很欣慰看到她堂堂地走上了世界舞台。美是世界共通的语言，即使我老了、力竭了，但相信有更多的后来人、年轻人加入进来！”

当年的昆曲传习所，如今修复为三重院落。一座园林，成为实景演出小剧场和昆曲体验馆。100多年前，昆曲传习所的创始人对学童说，“往前走走吧，前面有你们的舞台。”如今，一代代演员接续传承，仿佛遥遥回应着当年前辈的期盼。古老的昆曲，正绽放出新的华彩。

中国改革开放史料丛书出版

本报电（记者严瑜）近日，由中国（海南）改革发展研究院、中国工人出版社主办的“全面深化改革与中国式现代化”——中国改革开放史料丛书出版座谈会在北京举办。

中国改革开放史料丛书共20卷1500万字。重点收录改革开放的历史文献，深度梳理改革开放的历史经验，忠实记录改革开放40多年的历史进程。

全国总工会副主席、书记处书记、党组成员魏地春在致辞中表示，这套丛书对于深刻理解和回答中国改革开放因何出发、如何行进、走向何处的时代之问，具有特殊的意义，是中国改革开放史研究的宝贵成果，既具有很高的史料价值，更具有很强的理论启示和实践借鉴意义。

中国改革开放史料丛书编委会主任魏礼群在致辞中表示，这套丛书的重要意义和社会价值在于三个方面，一是永远铭记改革开放历史，二是研究把握改革开放规律，三是助力继续全面深化改革开放。

出版座谈会上，中央党校（国家行政学院）中国式现代化研究中心主任张占斌主持学术交流，与会专家围绕“全面深化改革与中国式现代化”“坚持和发展基本经济制度”“构建高水平社会主义市场经济体制”“自觉将改革摆在更加突出位置”等主题交流发言。

桂林艺术节将举办

本报电（虎革平、庞雯雯）记者从广西桂林市委宣传部获悉，10月26日至11月3日，以“回望与前行”为主题的2024桂林艺术节将在广西桂林市举办。

今年适逢西南剧展80周年，本届艺术节将致敬为中国抗战胜利作出重要贡献的戏剧界先驱，并从历史中汲取智慧和力量，激励当代文艺工作者和爱好者担负起新时代新的文化使命，薪火相传，守正创新。

据介绍，本届桂林艺术节将参照欧阳予倩先生创办广西省立艺术馆时分设戏剧、美术、音乐3个工作部的做法，构建起以戏剧为主体，以戏剧、音乐、美术三大门类为支柱的综合艺术节。其中，戏剧板块包括国内外剧目演出、艺术大讲堂、城市艺术、戏剧教育等多项内容；音乐板块以“听得见的桂林山水”为主题，策划推出“打造桂林自然之声”系列活动；美术板块包括举办戏剧美术展、中国青年舞美展和漓江画派青年美术作品展等3项展览。

在本届艺术节特设的致敬西南剧展80周年单元里，不仅将当年西南剧展落幕戏《戏剧春秋》选作开幕戏，而且将邀请当年派出艺术团参加西南剧展的广东、湖南、江西、云南、广西等5个省区的中国戏剧“梅花奖”得主进行专场演出，邀请西南剧展主要发起人曾任职过的中央戏剧学院、上海戏剧学院、中国戏曲学院等艺术院校选送优秀剧目进行展演。参访当年西南剧展组建“十人剧评小组”的故例，今年艺术节也将设立“新十人剧评团”，对重点剧目进行观摩和即时点评，不断提升艺术节的学术性和专业性水平。

本届桂林艺术节进一步加大文旅融合力度，桂林推出了一系列精品线路和优惠措施，包括旅游套票、特色景区套餐，桂系佳肴、酒店民宿、景区优惠等，以最大的诚意和努力欢迎国内外游客和艺术爱好者奔赴桂林。

在2023桂林艺术节的闭幕式上，中央戏剧学院发布了设立“欧阳予倩戏剧奖”的重要信息。据悉，“欧阳予倩戏剧奖”旨在激励40周岁以下的优秀青年戏剧人，分设最佳剧目、最佳编剧、最佳导演、最佳男演员、最佳女演员、最佳演出设计等6个子奖项，每两年评奖、颁奖一次。

东方古韵唱诵音乐会上演

近日，“寻剑声海”东方古韵唱诵音乐会在上海东方艺术中心上演。音乐会结合中国传统二十四节气中夏至的时令特征，将吉他、键盘、贝斯、打击乐等现代乐器与琴、箫、琵琶等民乐乐器融合编排，让京剧、芭蕾、敦煌舞、剑术等中国传统元素与唱诵相辅相成，为观众奉献了一场充满东方古韵的艺术表演。图为演员在演唱。

文 晓摄

“2024西班牙中国文学周”在塞维利亚举行

据新华社马德里电（记者胡加齐）“2024西班牙中国文学周开幕式暨‘文学，让生活更美好’主题沙龙”6月29日在西班牙南部城市塞维利亚举行，旨在推动中西两国文学文化的交流与互鉴。来自两国的百余名嘉宾代表、作家、汉学家参加。

中央精神文明建设办公室专职副主任胡凯红在致辞中强调了中西两国文化交流的深远历史和文学在促进两国人民心灵沟通中的重要作用，表示希望通过交流活动

为两国作家提供相互了解的平台，让西班牙读者感受中国的文学和文化，进一步增进两国人民友谊。

塞维利亚副市长皮门特尔表示，塞维利亚有丰富的文化资源，希望未来举办更多交流活动，促进中国和西班牙的关系，让双方能更加深入地了解彼此。

中国驻西班牙大使馆公使屈厚指出，中西文明始终交相辉映、相互吸引，是文化交流互鉴、共同发展的典范。西班牙“知华讲堂”副主席格罗奇

说，该机构愿继续致力于促进西中文化交流。

北京大学文学讲习所所长曹文轩、《人民文学》杂志副主编徐则臣、北京作家协会副主席石一枫、人民文学出版社副总经理唐俭、西班牙作家费尔南多·岩崎等，围绕文学对人性的塑造、对生活的影响以及文学的时代意义等进行主题演讲。

此次西班牙中国文学周由中国出版集团有限公司、西班牙“知华讲堂”主办，将陆续在塞维利亚、格拉纳达、巴塞罗那

三座城市开展。中方还向塞维利亚国家公共图书馆、塞维利亚中文学校、格拉纳达大学孔子学院、巴塞罗那孔子学院基金会等4所机构赠送精品图书。

这是“感知中国”走进西班牙系列文化活动之一，旨在以文学为媒加强中西两国的文化交流。“感知中国”作为国务院新闻办公室创设的品牌活动，致力于展现可信可爱可敬的中国形象，推动全球文明对话，促进世界人民相知相通，共建繁荣文明百花园。

用音乐交流 用歌声对话

岳宏

“不一样的肤色，不一样的语言，穿不同风格的衣服，唱不同故事的歌。”《歌手2024》是湖南卫视音乐竞技节目《歌手》系列节目之一，自5月初起已播出8期。

《歌手2024》以“因乐相逢，拥抱世界”为主题。舞台上，不同国家和地区的歌手展现了多样化的音乐风格和文化特色。摩洛哥裔加拿大籍的00后歌手凡希亚以浓郁的阿拉伯风情和现代流行音乐的融合，给观众带来耳目一新的视听体验；美

国歌手香缇莫以超强的唱功征服了观众；曾获第53届格莱美最佳流行男歌手提名的美国歌手亚当·兰伯特再次演绎自己的代表作，在华丽动感的节奏中，展现不俗的演唱实力；以蒙古族音乐风格闻名的杭盖乐队，将悠扬的马头琴、长调与摇滚乐结合，让中华民族风情闪耀舞台；二手玫瑰将摇滚乐与东北二人转相结合，形成了独特的“摇滚戏曲”风格，以幽默风趣的表演展现了中国民间艺术的魅力。

下抱着熊猫公仔拍照。
摩洛哥裔歌手凡希亚在台上表演。
湖南卫视供图

舞台上，中外歌手交流碰撞。舞台下，他们也充分感受多元文化的深度融合。节目

录制期间，外国歌手们对中国传统文化和民俗风情产生了极大的兴趣，例如香缇莫、凡希亚两人在长沙品尝湘菜，打卡极具湖南人文特色、充满烟火味的古街，并在自己的海外社交媒体上分享长沙的美食美景，呼唤更多朋友来中国游玩。中外歌手还在长沙共度端午节，大家一起穿上新中式汉服，品尝粽子，感受中华优秀传统文化的独特魅力。

节目每周五晚通过湖南卫视、芒果TV、芒果TV国际APP，以及新加坡和马来西亚的电视台向全球观众直播，每一场直播还有多位来自海外不同国家的观众组成“国际云端听审团”，他们通过互联网实时在线观看节目并参与投票。截至6月30日，节目在海外社交媒体平台播放量超过2300万，覆盖量超1.9亿人次。