

上海昆剧团依托“学馆制”保障艺术活态传承

“学馆”里飞出“金凤凰”

本报记者 吴焯 曹玲娟

表演是把心放进去

万茜

新语

很多时候，真正让观众理解一个角色，不是通过她说了什么，而是她没有说出口的部分

有分寸的表演，不是把答案说出来，而是把人物的心放进去，让观众自己去感受

前段时间，电视剧《八千里路云和月》播出，我在剧中饰演丁玉娇。表演过程中，我常常会想起一个词：分寸。分寸不是把情绪压住，而是明明知道人物心里有风、有火，有许多不能说出口的情绪，却仍然用克制的方式，让角色一点点被看见。

丁玉娇就不是一个立刻就能被看懂的人物。她不是一个标签，而是一个在时代洪流中慢慢展开自己生命的角色。最难演的地方，不是某一场戏有多激烈，而是角色在不同阶段之间的变化，无法只靠台词去讲明白。

很多时候，真正让观众理解一个角色，不是通过她说了什么，而是她没有说出口的部分。这让我想到上大学时，我曾饰演一个声带受损、无法用语言表达的女孩，那时老师教会我，情感不只是靠台词输出，眼神、呼吸、肢体，甚至一个很轻的转身，都可以成为人物的语言。

这也是我对表演最深的感受之一：表演不是把情绪递送给观众那么简单，而是在把一个人的前因后果、来路去向、犹豫与决断，立体地呈现在观众面前。一个角色立住，不是因为她在某一瞬间哭得漂亮、说得漂亮、站得漂亮，而是让观众相信，在特定情境中，一个人本就会那样。有分寸的表演，不是把答案说出来，而是把人物的心放进去，让观众自己去感受。

我常常觉得，做演员最先学会的不是“表达”，而是“承受”——承受漫长的积累，承受一个角色在身体里慢慢生长的过程。很多时候，观众看到的是舞台上的几分钟、镜头里的几秒钟，可真正的表演，不止于临场的技巧。表演是一种长期的训练：训练理解别人，训练控制自己，训练在最热烈的时候保持冷静，在最安静的时候不失去力量。

其实，人生本就不是按章节写好的。一个人的成长，不是今天变强、明天就彻底不同了，而是在一次次碰撞里，慢慢学会如何面对自己，如何面对世界。戏如人生，表演亦是，角色情感的递进、心境的转变，不是突然之间的爆发，而是经年累月的沉淀。表演需要演员的气质、经验、感受力，但最终不是把“我”放大，而是把“我”暂时收起来，去给角色让路。

我越来越相信，艺术带给人的力量，不是告诉你答案，而是让观众在欣赏作品的过程中去思考答案。那一刻，戏变成了一座桥，桥的一端是创作者，另一端是观众，中间流过的是人物的命运、情感，还有拨动心弦的一个个瞬间。

(作者为演员，本报记者刘阳采访整理)

感知文化里的中国

正值《临川四梦》创排10年，6月4日至7日，上海昆剧团携《邯郸记》《南柯梦记》《紫钗记》《牡丹亭》亮相国家大剧院，以细腻的表演，展现“百戏之师”昆曲的典雅风采。

前不久，第三十四届上海白玉兰戏剧表演艺术奖颁奖现场，上海昆剧团“昆大班”被授予白玉兰戏剧奖特殊贡献奖。“我从12岁开始学昆曲，如今85岁了。我们还能继续努力，为昆曲的传承和发展贡献力量。”“昆大班”代表蔡正仁的一席话，令人动容。

70多年前，一群12岁左右的少年走进华东戏曲研究院昆曲演员训练班，成为新中国培养的第一批昆曲人才，也就是俗称的“昆大班”。七十余载坚守，青丝变白发，换来今日满园春色。当年“昆大班”的学员中不乏名家，学生遍布各大昆剧院团。他们是上海昆剧团“学馆制”的推动者、实践者，更是“学馆制”推动好戏频出的验证者。

以戏推人，以戏养人

“没有近10年的‘学馆’历练，我自己都没有底气挑起这份担子。”上海昆剧团演员胡维露说。

2022年，上海昆剧团推出全本《牡丹亭》，杜丽娘和柳梦梅由“昆四班”的罗晨雪、胡维露担纲。当时的胡维露是团里唯一的女小生，“她是在排练场上完成蜕变的。”上海昆剧团团长谷好好回忆。

全本《牡丹亭》不仅拿下文华大奖，罗晨雪、胡维露也凭借该剧分别摘得第三十一届中国戏剧梅花奖和第三十一届上海白玉兰戏剧表演艺术奖。幕后英雄中，便有该剧艺术指导——岳美缇、蔡正仁、张静娴、计镇华、刘异龙、张铭荣、李小平等以“昆大班”为主的“学馆”老师们。

中国戏曲艺术源远流长，口传心授、言传身教，是确保剧种精髓、流派风格精准传承的重要方式。然而，传承并不容易。“2013年起，我担任上海昆剧团团长，当时就发现，院团有创作经费、办公经费，却没有单独的学馆经费，只能从其他有限的资金里面‘抠’出一点结余，让青年人坚持学习传统戏。”谷好好回忆。

上海昆剧团“五班三代”传承有序。“昆大班”于1954年成立，成员如蔡正仁等艺术家从艺已70余年。“昆三班”1994年入团，先后已有5名演员获得中国戏剧梅花奖；后续还培养有“昆四班”“昆五班”等人才梯队。

如何让团内的教与学形成制度保障？作为上海国有文艺院团“一团一策”改革重要内

容，上海昆剧团自2015年起试点“学馆制”，希望通过政府专项资金支持，推动青年人才培养，实现活态传承。

“以戏推人，以戏养人”是“学馆制”的基本理念。“学馆制”实行师生双向选择制度，由教、学双方商定传承剧目。上海昆剧团成立艺委会，对教学进行综合业务考核评估。首批老师包括“昆大班”王芝泉、方洋、计镇华、刘异龙、张洵澎、张铭荣、张静娴、岳美缇、梁谷音、蔡正仁等昆曲表演艺术家。

“戏曲艺术的传承，讲究的是因材施教，考验演员自身的灵性与悟性，更需要的是小班化手把手指导。”文艺评论家毛时安认为，“学馆制”精准把握了戏曲艺术传承的内在规律。

“老师们有了标准的教戏费用，还留下了宝贵的艺术资料，青年人获得手把手的精准指导。传承的不只是艺术家们一辈子积累的心血和作品，更是对戏曲艺术德艺双馨的不懈追求。”谷好好说。

10余年来，上海昆剧团近70名青年昆曲学子通过“学馆制”系统学习了19台大戏、242出经典折子戏，剧团行当齐全、文武兼备的艺术特色得以更好地传承发展，“梅花”“白玉兰”竞相绽放。

是不是角儿，戏说了算

戏曲人眼中，传统戏最难演。传统戏中，又数折子戏最难。“学馆制”瞄准的就是传统经典折子戏和大戏的活态传承。

“原来姹紫嫣红开遍……”一出《惊梦》，一上舞台，就知道谁唱得好，谁唱得有韵味——是不是角儿，戏说了算。

传承一折戏，从拍曲、念白、身段、步法、唱腔到乐队磨合、排练抠戏、合成演出，耗时耗力。谷好好记得，一出折子戏，最长的教了一年：“头怎么勒，片子怎么贴，服饰上绣什么花……精妙细微之处，老艺术家们几乎是‘嚼碎了喂’。”

学生们如饥似渴。“我们很幸运，有老艺术家和名家来当老师。”“昆五班”的蒋诗佳说。

“‘学馆制’太‘涨功’了。”罗晨雪自“学馆制”开办伊始便跟随张静娴老师学习。她回忆跟张静娴学《长生殿》时，“唱念做表，老师一个个细节‘敲’给我们”。《长生殿·祭阁》里出场短短一句“一夜无眠乱愁搅”，两人就探讨了许久——“一”字要唱得缠绵悠扬，气息饱满，展现等待一夜的烦闷；“无眠”则要略往回收，用反差烘托人物辗转的心境。

大官生蔡正仁是俞振飞亲传弟子。俞振飞晚年常演《太白醉写》，虽然他20多岁时就学会了这折戏，但直到40岁后才敢演。蔡正仁回忆，自己18岁那年从老师手中接过《太

白醉写》，曾对老师的顾虑不理解，直到20余年后再演时，竟发现自己在舞台上手脚都不知道怎么摆，才终于明白老师口中的“初学三年，走遍天下；再学三年，寸步难行”。

蔡正仁在“学馆制”成立时即宣布，自己会毫无保留地把艺术传给下一代，“昆曲人终生奋斗的事业其实就是传承，只有传承好才能发展好”。在毛时安看来，“戏曲人应脚踏实地，精准传承经典剧目，再谈创新。你箱底都没了，拿什么创新？”

岳美缇教《墙头马上》，面对不同学员，教学内容就不同。“墙头这一‘看’，我与俞振飞老师并不相同。为什么呢？因为我是女小生。”岳美缇说。传承，不是刻板复制，而是在深谙艺术精髓基础上的活态延续。

今日“春色如许”，昆曲未来可期

如今，上海昆剧团“五班三代”新人辈出。全团拥有14朵“梅花”（梅花奖得主）、31朵“白玉兰”（白玉兰奖得主）。配合“学馆制”，上海昆剧团同步开展艺术资料录像、留存工作，迄今已留存视频资料超过450GB（千兆字节），时长超85小时，照片资料1500余张，为戏曲活态传承留下宝贵财富。

“传承不走样”的心思，是从上一辈传下来的。张洵澎回忆：“我16岁跟言慧珠老师学戏。那时候拍照不易，一招一式都是靠脑子与心记住的。而‘学馆制’是很必要的，以前老师传承给我们的戏，我们可以再传下去；那些还没有传承但听老师说过的技艺，我们把它们重新‘捏起来’。”

为博采众长，剧团还邀约多名昆曲艺术名家以及其他剧种的名师组成教师团队，尚

长荣、陈少云、侯少奎、张继青、张世铮、柯军、林为林、罗艳、史依弘、奚中路、严庆谷、王芳、王蕾、齐爱云……阵容堪称豪华。

“不能因为昆曲是‘百戏之师’就故步自封，昆曲也要取百家之长。中国戏曲中，很多地方戏都有自己的特色和绝活。同一出折子戏，版本特色皆不同。我们在追求卓越的同时，也要海纳百川、活学活用，剧种方能枝繁叶茂。”谷好好说。

“学馆制”的授课范围还包括演奏员、舞美人员、创作人员等。昆剧文武兼备，文场、武场的乐队技能提升、练乐教学等，也是“学馆制”的重要组成部分。2025年，《太和正音——故宫昆曲萃集》（第一季）担纲第二十四届中国上海国际艺术节开幕演出。其中第二出《中秋奏凯》，武生张艺严、武旦钱瑜婷让人眼前一亮。一台戏，凝结了“五班三代”的汗水——钱瑜婷在“学馆”中由“昆大班”王芝泉手把手教学，王老师年岁日增，接力棒又传到“昆三班”谷好好手中，接力培养传承。

“学馆制”的关键是打通学、练、演配套的良性循环。“我们这个行当，你一天不练自己知道，两天不练同行知道，三天不练观众知道。每名演员，包括团长在内，哪怕得了梅花奖，也得回到练功房，每天跑圆场、练嗓子。”上海昆剧团一名学员告诉记者。

在政府支持下，学员每年参与大量演出实践。目前上海昆剧团每年演出260场左右，其中进校园130场，进社区50场。

“政府一年年地支持，老师一出地教学、演员一场场地演出、观众一次次地鼓掌，‘学馆’里飞出‘金凤凰’，培养出了好角儿。”谷好好说，“学馆”的意义不仅是技艺传承，更是精神的传递、文脉的赓续。“今日之‘春色如许’，是面向未来的崭新起点。”

图①：《太和正音——故宫昆曲萃集》（第一季）中《月宫重圆》剧照。

上海昆剧团供图

图②：第三十四届上海白玉兰戏剧表演艺术奖颁奖晚会上，上海昆剧团“昆大班”获特殊贡献奖。

新华社记者 王翔摄

图③：全本《牡丹亭》剧照。

上海昆剧团供图

2026北京国际文旅消费博览会闭幕

本报北京6月7日电（记者施芳）7日，为期3天的2026北京国际文旅消费博览会在国家会议中心二期闭幕。本届展会融合B2B（企业对企业）专业交易展、特色主题展、大众体验展于一体，构建专业交易与大众消费双轮驱动模式，促进全球文旅资源链接与全产业链协同发展。

该展会由北京市文化和旅游局主办，共吸引来自17个国家的33家企业参展；参展单位达637家。天津、河北、江苏等12个省区市的30个城市组团参展，集中展示地方精品、科创成果与地域文化、搭建跨区域交流与资源共享平台。

北京全市16区联动登台，全景展现古今交融的首都文旅画卷。金海湖、古北水镇、青龙峡、八达岭长城等景区亮相，北京市公园管理中心携颐和园、北京动物园、香山公园等登场，打造沉浸式游乐休闲体验。

又电 6月1日至6月6日，由北京市文化和旅游局、文化和旅游部国际交流与合作局共同主办的2026北京入境旅游发展大会在京举办。

大会打破传统会议模式，旨在以“会”促“展”、以“体验”促“消费”，进一步完善北京入境旅游产品体系和营销网络，为高标准建设中国入境旅游首选地和全球旅游目的地注入动能。来自40多个国家和地区的300余名海外旅游商参加大会。

大会期间，北京市文旅部门为海外旅行商规划了8条精品实地踏勘线路，包括科技硬核·雄关揽胜之旅、时尚潮玩·慢享中轴之旅、康养自驾·幻夜京城之旅等。

第二届辽代木构建筑联盟开幕式举办

本报天津6月7日电（记者李家鼎）近日，以“辽构千年·蓟州新篇”为主题的第二届辽代木构建筑联盟开幕式在天津市蓟州区千年古刹独乐寺举办。来自京津冀冀辽等地的古建筑专家学者、行业机构代表共同讨论辽代木构系统性保护、活化利用与跨区域协同发展。

活动现场发布了辽代木构建筑保护协同发展倡议书，划定跨区域联合保护、课题共研、文旅共建、文创联创发展方向；同步对外推出东线溯源、京津冀短途休闲、四地全线深度3条辽代木构建筑主题自驾精品线路，串联现存辽代木构古迹。与会单位还将健全长效智库合作机制，会后专家研讨文稿将汇总编纂专题论文集，丰富国内辽代建筑研究文献储备。

我国现存辽代木构建筑分处京津冀辽等地，是中国古代建筑史上的关键实物遗存，营造技艺与建筑形制具备极高历史、艺术、科学价值。自2024年辽代木构建筑联盟成立以来，持续破解古建筑分散管护、资源割裂的发展难题。辽代木构遗产保护正从单点零散修护，向跨区域连片统筹、产学研文旅一体化协同发展。

本版责编：曹怡晴 智春丽 陈世涵 版式设计：汪哲平

轻触光影游古迹

本报记者 刘鑫炎 赵帅杰 郑洋洋

当古老石窟遇见现代科技，会碰撞出怎样的火花？

走进山西大同云冈石窟，一个名为“探弥·云冈”的数字沉浸吸引了许多游客。步入展览，仿佛闯进一场数字光影秀，3D灯光矩阵，点亮石窟塑像；全息立体投影，再现北魏都城盛景；轻触“岩壁”，光影变换，一张“穿越照”成片……

“基于石窟三维数据采集成果，我们利用数字技术，历时8个多月，将云冈石窟的开凿场景、雕刻艺术、历史文化等转化为可互动、可探索的沉浸式体验。”大同云冈文化旅游产业发展有限公司相关负责人介绍，展览带来以XR（扩展现实）为主的旅游新体验。

戴上VR（虚拟现实）设备，来自天津的游客方女士化身“勘测员”，跟随数字人一起“穿越”至北魏，1500多年前的石刻雕塑跃然眼前，每到一处，都有细致讲解和古风配乐。“精美、震撼！”方女士连连赞叹。她

在游览刻有须弥山图的第10窟、展现多种伎乐形象的第12窟等特色石窟时，发现许多历史细节——数字人是北魏公主的形象，其服饰纹饰借鉴了云冈石窟的忍冬纹样。

“第38窟位于石窟群西段，高于地面约2米，内部空间狭小，令不少游客望而却步。”“探弥·云冈”项目运营负责人赵润芳说，通过精准复刻洞窟的三维形态，完整还原塑像的肌理、面部神态，甚至细微的风化痕迹，展览打破物理空间限制，一改过去定点观看的模式，游客可自由探索。自2025年7月推出以来，该数字沉浸展已有3万多名游客参观。

位于恒山金龙峡内的悬空寺，因选址和建筑的奇险闻名于世。“悬空寺始建于北魏后期，最高处距离地面约60米，台阶窄处不足1米，可谓雄奇险峻。”恒山风景名胜区管理中心党政办主任邓婧介绍，为更好地保护文物和游客安全，每天限量售

中国作家驻村计划(第二期)启动仪式在成都举行

本报成都6月7日电（记者李凯旋）5日，由四川省委宣传部指导，《文艺报》社、《诗刊》社、中国诗歌学会主办，四川省作家协会承办的中国作家驻村计划（第二期）启动仪式在四川成都举行。

活动以“发现乡村·走进巴蜀”为主题，邀请知名作家深入乡村一线，旨在用笔墨记录乡村全面振兴的生动实践，搭建各地文学名家与四川本土作家的交流培育平台，引导创作一批优秀文学作品，推动文学精品落地转化。

本次活动共邀请知名作家、诗人、编剧23名，驻村创作队伍呈现出结构合理、代表性突出、专业覆盖面广的特点。不同年龄、不同领域的作家相互碰撞，形成了传承有序、多元共生的创作生态。作家们的驻村之旅开启后，将举办研讨交流、创作帮扶等系列系列活动，助力创作推出立足乡村沃土、深耕本土题材的文学作品，遴选驻村创作的优秀作品集结出版。同时，活动还将建立与知名作家和平台常态联系机制，推动优秀文学资源“引进来”、本土文学精品“走出去”。