

在传统与现代交融中探索川剧发展创新之路

探索“川剧+”跨界融合创排好戏连连

四川日报全媒体记者 薛维睿

9月1日,《四川省川剧保护传承条例》正式实施。《条例》聚焦四川省川剧保护发展热点难点,通过抢救性保护、人才培养、剧目生产、院团建设、研究普及等一系列举措,进一步解决川剧传承发展面临的从业人员紧缺等现实问题。

党的二十届三中全会审议通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》提出,必须增强文化自信,发展社会主义先进文化,弘扬革命文化,传承中华优秀传统文化,加快适应信息技术迅猛发展新形势,培育形成规模宏大的优秀文化人才队伍,激发全民族文化创新创造活力。

川剧是中华优秀传统文化的一颗璀璨明珠,是多彩巴蜀文化的重要代表。推动川剧在新时代振兴发展,除了川剧保护传承立法,四川还在传统与现代的碰撞交融中探索川剧创新发展之路,展现巴蜀文化的崭新气象。

出人出戏 川剧创作推陈出新

今年以来,沿着东坡足迹,省川剧院新编历史川剧《梦回东坡》展开全国巡演,已在北京、上海、徐州、杭州等城市演出30余场,收获大批戏迷。更有部分观众跟随巡演脚步,跨城市进行“二刷”“三刷”。

“巡演收获观众好评,激励我们继续做好川剧的传承与传播,进一步讲好四川故事、讲好中国故事。”在省文联主席、省川剧

院院长陈智林看来,抢抓时代机遇,促进传统文化的传承和发展,要在作品的创新创造中寻找“破圈”之道。

从历史文化中挖掘题材,川剧精品剧目不断创新表达方式,不仅获得业界好评,也吸引大量年轻观众。近年来,省川剧院创排的《草鞋县令》荣获第十七届文华大奖、《梦回东坡》荣获第五届四川文华剧目大奖。此外,《白蛇传》《和亲记》《绣襦记》《鸳鸯谱》等经典传统剧目的传承演出,也获得口碑和票房双丰收。

“‘你看这价值连城,比黄金还贵’,这句要这样说。”近日,省川剧院排练场内,80岁的川剧演员李兴中忙着指导年轻演员排练川剧《桂英打雁》,反复示范剧中动作和台词。

陈智林介绍,为破解戏曲发展面临的人才短缺挑战,剧院有计划地邀请本院或川渝地区的川剧老艺术家前来传授优秀传统剧目,让青年演员在传统剧目的训练中夯实基础,成为能挑大梁、演大戏的青年新秀。与此同时,在新创剧目中大胆启用青年演员,如在川剧《梦回东坡》的演员阵容中,刘咏涵、赵思雅、李雨洁等“00后”年轻演员担纲重要角色。老一辈艺术家在表演技巧、角色理解、人物塑造等方面对青年演员进行手把手的指导,助力戏曲新秀通过舞台实战磨砺快速成长。

剧院还通过剧目创排带动人才培养,编剧、舞美设计、灯光设计等年轻主创迅速

成长。今年亮相舞台的川剧《皮影人家》,讲述了皮影艺术的传承故事,收获大众好评。作为四川艺术基金2023年青年艺术人才舞台孵化项目,该剧采用“传帮带”形式——在剧院业务骨干的带领下,编剧、导演、演员等均由“90后”“00后”担纲。他们通过剧目实践提升了能力,同时也为川剧发展注入生机与活力。

融合创新 多维展现川剧魅力

8月29日,成都市锦江区指挥街108号,省川剧院广场上人来人往。街道两侧外墙画上,大熊猫穿着川剧服饰,展示着川剧变脸绝技;大幅花旦画像旁,“蜀戏冠天下”几个大字格外醒目。

省川剧院与春熙路街道办携手,打造了一条川剧特色街区。这里,每一面墙、每一处空间都巧妙融入川剧元素,让观众一走近剧院,就置身于传统文化的氛围中。传统与现代、烟火与川味交融的场景,吸引不少游客拍照打卡,让剧院成为川剧文化新地标。

走进剧院的文创产品区,川剧变脸娃娃、川剧人物造型手办等文创产品琳琅满目。“暑假带孩子来成都旅游,川剧是必须要打卡的。”当晚,来自杭州的游客王丹和家人看完《芙蓉国粹》演出后,来到文创产品区选购纪念品。“演出太精彩了,除了经典的折子戏和变脸表演,还有川剧戏服走秀,小朋友特别喜欢,我们准备给他买点变

脸手办。”

作为剧院文旅融合项目,《芙蓉国粹》每天在剧场固定上演。除了戏曲主体表演外,该演出还巧妙融入川剧经典折子戏片段、川剧经典唱段、川剧绝活、情景剧、特技等多种表演形式,以时尚与传统交融的形式,创新展现川剧魅力。

“周末戏聚”是更多资深戏迷的首选。每周六、周日下午,“周末戏聚”舞台都会上演经典大戏和传统折子戏,同时汇聚全川乃至全国的优秀戏曲剧目展演,为戏迷带来艺术性和观赏性俱佳的戏曲表演。

“互联网+”为戏曲“出圈”增添新可能。打开“成都《芙蓉国粹》川剧变脸秀”抖音号,一段“皮金滚灯”的精彩表演获得上万次点赞,吸引不少年轻观众前往剧场观演。

探索戏曲传播全媒体化,省川剧院打造川剧线上推广项目“云尚川剧”,通过各种主题活动、专题直播推广川剧文化;在“川剧会客厅”直播间,剧院邀请名家名角到会客厅畅聊川剧,以线上带动线下的方式,引导年轻戏曲观众走进剧场,体验川剧的独特魅力。

“我们将尝试川剧跨界融合的新路径。”陈智林表示,剧院计划通过“川剧+”探索,让川剧融入到游戏、流行音乐、动漫等领域,让观众以更多方式认识川剧、爱上川剧。

据《四川日报》

川剧“娃娃班”第一课 练武

孩子喜欢 家长支持

“会好好学习,以后站在舞台上”

“你们要好好学习热身动作,这些东西会陪伴你们一辈子,以后每次上台表演前都要好好做。”在“娃娃班”男生的武功课堂中,授课老师韩瞿语重心长地告诉同学们基本功的重要性,并开始示范跳跃跑步、压腿压肩、四肢爬行等体能训练动作。记者在现场看到,由于没有经过系统性的训练,同学们的身体还比较硬,做压腿压肩动作时稍显吃力。

排在第一排的廖昊阳一丝不苟地看着老师,同步模仿着老师的动作。8月31日刚满12岁的廖昊阳,是“娃娃班”里年纪最小的学生,虽然年纪小,但在训练过程中一点也不“划水”,每个动作都力求做到位。“虽然有点累,但收获很多。”当记者问廖昊阳上完第一堂专业课的感受如何时,他非常可爱地说:“我太胖了,做拉筋的动作有点困难,但在老师的指导下我有了一些进步。我会好好学习,以后我也想站在舞台上为大家表演。”

据廖昊阳父亲廖家聪介绍,廖昊阳从小就喜欢川剧,特别喜欢唱。在小学期间,廖昊阳的

成绩名列前茅。升学时,廖昊阳坚持要来“娃娃班”学川剧。对于孩子的强烈意愿,廖家聪很支持,并为孩子加油打气。“我是老戏迷,我觉得孩子愿意来学习川剧,以后用自己所学将川剧传承下去是一件好事。”廖家聪说,“既然选择了这条路,就要不怕苦,不怕累,坚持走下去,向优秀的川剧演员们学习,争取为川剧的传承发展贡献力量。”

既能文又能武 专业课、文化课并重

记者在现场看到,国家一级演员、成都市川剧研究院副院长王超在上课前,便早早地来到教室里。在上课过程中,他一直往返于两个教室,仔细观察学生们的状态,还不时拿出手机记录课堂情况。“感觉怎么样,累不累?”在课间休息时,王超上前了解学生的状态。

王超告诉记者,本次“娃娃班”总计有超过700人报名,最后经过筛选,招收了40余名学生,男女生各占一半。为什么要将男女生分开进行训练?“分开上课主要是因为男女生的特点有所不同,我们就进行针对性地训

练。比如男生的力量要强一些,女生的软度要好一些,所以练习的动作会不一样,要因材施教。”王超表示,未来的身段、声腔等课程也会分开上课。

据了解,本学期“娃娃班”的专业课程主要聚焦于基础课,比如腿腰武功等,“基础很重要,第一年一定要把基础打牢。”王超说。

记者在现场还见到了成都市川剧院青年演员王裕仁,他下午和国家一级演员郑胜利一起为新同学上了一堂身段课,教授八字步、丁字步等基础站位。王裕仁毕业于四川艺术职业学院的川剧表演专业,回首自己的学艺生涯,王裕仁有许多感触要和学生们分享。他说:“学川剧的道路一定会很难很苦很累,但既然选择了,就要坚持走下去。路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。只要坚持下去,以后一定会站在聚光灯下。”

另外,“娃娃班”每周会上32节专业课,16节文化课,让同学们精进专业的同时,文化课也不落下。

成都日报锦观新闻记者 吴雅婷 文/图
据《成都日报》

9月2日,川剧“娃娃班”的同学们迎来了第一课。下午2点,记者在成都市文化艺术学校排练厅看到,同学们分为男女两个班,正在认真上着武功课。

据了解,今年成都市川剧院招收了40余名条件优秀的青少年学生,他们将进行为期4年的专业学习,毕业后将投入到川剧传承保护的事业中。