

文 / 化 / 观 / 察

【时讯】

一部剧的传承与创新之道

——贵州京剧院《阳明悟道》晋京演出剧目研讨会综述

4月14日，贵州京剧院新编历史京剧《阳明悟道》全国巡演首站在国家大剧院举行。

次日，《阳明悟道》晋京演出剧目研讨会在中国文联举行。会上，中央文史馆馆员、中国文联原副主席仲呈祥如是评价：“《阳明悟道》的创作实践是贵州京剧人在学习领悟践行习近平文化思想，用京剧艺术践行马克思主义的基本原理同中国优秀传统文化相结合的一次生动实践。”

来自中国文联、中国戏剧家协会、国家京剧院、北京京剧院、人民日报海外版、光明日报、中国文化报、中国艺术报等单位及机构的专家学者齐聚一堂，共同探讨该剧的艺术价值和时代价值。

研讨会现场。贵阳日报融媒体中心记者 张晨 摄

是导演带着自己的理念把演员变成提线木偶。

一个新时代戏剧生态发展的典型案例

近年来，贵州京剧院的演员在全国舞台大放光彩。去年，冯冠博凭借主演的《阳明悟道》荣获第31届中国戏剧“梅花奖”。今年，贵州京剧院5名青年演员在首届青年京剧演员大会中脱颖而出，他们中大多和冯冠博一样都是非黔籍演员，因贵州京剧院而定居贵阳。贵州京剧院广纳人才、独具慧眼的“吸睛”属性，引起了专家的关注。“致敬当地政府对戏剧文化的深度扶持和关注。”陈涌泉说，贵州京剧院之所以能够吸引众多人才，与当地政府对戏剧艺术的重视密不可分。正是由于相关政策日益完善以及待遇的支持，才使得人才纷纷汇聚于此。

“贵州京剧院在新时代戏剧生态的发展方面是值得关注的。”国家京剧院原院长、艺术总监宋官林说。首先，贵州京剧院有一位资历颇深的编剧陈泽恺，他毕生书写贵州戏曲，由他编剧的《阳明悟道》《巾帼红玉》《布依女人》《黔人端茶》《龙冈独树》等京剧作品，无不体现出贵州独特的地域风情和文化底蕴。此外，贵州京剧院院长侯丹梅作为中国戏剧“梅花奖”得主、上海戏剧“白玉兰”主角奖得主以及中国艺术节“文华表演奖”的获得者，不仅致力于深入挖

掘和传承京剧传统文化，更为贵州京剧院引进大量优秀人才，创排了一系列精品力作，带领贵州京剧院成为全国备受瞩目的剧团。

一个深耕本土题材的贵州实践

以阳明文化为灵感的创作，在贵州京剧院已有30多年。自上世纪90年代起，剧院便倾心打造《龙冈悟道》这一经典剧目，如今的《阳明悟道》是汇集了贵州京剧院30多年心血的作品。这不仅是对阳明文化的深度挖掘与传承，更是对京剧艺术不断创新发展之生动体现。

对于深耕同一主题的这一做法，《剧本》编辑部主编、编审武丹丹表示，一个城市看得见的自然资源是可以被挖掘的，但是看不见的文化资源可以一挖再挖，值得深耕。

中国文联戏剧艺术中心主任李小青认为，贵州文化和京剧《阳明悟道》是互相成就的，当地政府对创作者、角儿、演员的尊重，难能可贵。京剧《阳明悟道》也有效地传播了贵州的影响力。

一条守正创新的艺术创作道路

京剧《阳明悟道》是阳明文化在当代转化发展的艺术成果，秉承“守正创新”理念，巧妙地将阳明文化这一中华优秀传统文化精髓与贵州丰富多彩的民族

文化相融合，呈现出一场既传统又现代、既典雅又热烈的视听盛宴。

“充分尊重传统是我们这部剧的初衷。”冯冠博说，在创新的道路上，该剧大胆尝试，将反二黄、二黄等传统京剧板式以交响音乐的形式演绎。在人物形象上，第一场将王阳明塑造成既有武生、又有老生的形象，后面再通过角色的变化外化人物内心的成长。

北京京剧院原院长刘侗表示，《阳明悟道》这台戏是京剧在当代实现创造性转化、创新性发展的典型案例。在守正的基础上进行了大胆创新尝试。比如，在音乐方面，交响乐以及贵州民族器乐的运用，使这个戏的典型环境和典型人物的特征意义非常鲜明。

“该剧的舞蹈编排不输舞剧，无论是传习布道时，门生弟子们手捧书籍来回穿梭的优美舞蹈，还是龙冈悟道后充满民族风情的舞蹈表演，都令人惊喜。这些场面的精彩呈现，丰富了现代戏曲的表现形式。”中国文联戏剧艺术中心主任李小青评价。

在中国评剧院艺术指导王亚勋看来，这台戏突出了京剧的本体特色，彰显了演员的四功五法，展现了演员的技术技巧与能力，让观众看到了京剧的生旦净丑、文武行当，也看到了贵州京剧院传承创新和雄浑的艺术实力。

“这部剧踏出了一条守正创新的道路。”仲呈祥评价，《阳明悟道》是在京剧这种传统艺术形式中旧中出新、新中有根。

贵阳日报融媒体中心记者 董容语

一个导演与演员相互成就的创作模板

《阳明悟道》是贵阳市重点打造、由国家一级编剧陈泽恺担任编剧，中国话剧协会副主席陈涌泉担任总导演，贵州京剧院院长侯丹梅担任艺术总监，贵州京剧院副院长冯冠博领衔主演的新编历史京剧，自2022年6月在贵阳市首演以来获得广泛好评。今年，该剧入选国家艺术基金2024年度传播交流推广资助项目，此次北京首演后，还计划在天津、郑州、武汉、长沙、杭州、宁波、绍兴、上海、成都、赣州、深圳、南宁等城市巡演。

研讨会上，导演陈涌泉、主演冯冠博介绍了《阳明悟道》的创作历程。

在谈及导演与演员之间的关系时，冯冠博回忆，在精准把握作品高度与核心理念的同时，导演给予演员充分的创作空间，让他们能够尽情调度自身能力，深化对角色的认知。

“京剧是角儿的艺术。”钟海说。观众走进剧场，他们渴望听到动人的唱腔，看到演员扎实的功夫。因此，在编排过程中，无论是音乐、舞蹈、形态还是武打设计，都是根据演员的个人特色与优势量身定制，以最大程度展现他们的艺术魅力。

中国戏剧家协会分党组书记、驻会副主席陈涌泉对导演和演员之间的合作创作方式高度赞许。他表示，剧作家写戏要因人设戏，导演排戏要因人排戏。导演要充分尊重演员，而不

《穿过月亮的旅行》海报。

《走走停停》海报。

《朝云暮雨》海报。

【聚焦北京国际电影节】

15部中外佳片角逐“天坛奖”

三部优秀国产电影入围

第14届北京国际电影节4月18日开幕，作为重头戏之一，本届北影节主竞赛单元“天坛奖”15部入围影片来自21个国家和地区，从1500多部影片中脱颖而出，其中中国外影片12部、国产影片3部。评委会将从中评选出最佳影片、最佳导演等10个奖项，在4月26日的闭幕式颁奖典礼上揭晓。

国产新片各有千秋

本届“天坛奖”共有《走走停停》《穿过月亮的旅行》《朝云暮雨》三部中国影片入围。

《走走停停》由青年导演龙飞执导，胡歌和高圆圆主演，讲述了北漂青年吴迪因工作、感情失意回到故乡后，遇到了高中同学冯柳柳，随后他的生活发生了意想不到的改变。龙飞用轻喜剧的风格，送给深陷焦虑和困境的年轻人一个温暖而深切的拥抱，而胡歌和高圆圆的组合也让人充满期待。

李蔚然新作《穿过月亮的旅行》讲的是城市打工者的相聚和别离。新婚燕尔的林秀珊和王锐每月搭绿皮火车去对方的城市相聚，在中秋节这一天，两人意外得到了一天假期，都想给对方一个惊喜，从广州到深圳，一天之内，两列火车，三次往返，他们在奔波、错过、急返中不断擦身而过。李蔚然用诚挚的笔触，勾勒出改革浪潮中平凡个体所蕴含的真

情，也致敬了黄金时代的经典电影。

《朝云暮雨》是张国立执导的首部电影，由范伟和周冬雨主演，改编自真实故事《穿婚纱的杀人少女》，讲述了服刑27年的老秦出狱后得到一笔巨额拆迁费，为了完成传宗接代的誓言，他想要娶女子监狱刑满释放的常娟为妻。一个向生，付出一切只为一丝温情；一个向死，对世界毫无眷恋。他们的内心碰撞，让人看到了人性深处的脆弱和幽微。范伟曾经凭借《不成问题的问题》获得过第7届北影节“天坛奖”最佳男主角，周冬雨曾担任过第13届北影节“天坛奖”国际评委会评委，两位实力派演员的碰撞，一定会带给观众惊喜。

名导新作看点十足

本届入围“天坛奖”的15部作品中，包括8部著名导演的作品，这些作品风格多样，类型丰富，看点十足，是奖项最有力的竞争者。

日本导演三宅唱是日本电影“第三黄金时代”的代表人物，他入围的作品《黎明的一切》从两个困于“都市病”的平凡年轻人之间的交往过程中，找到了治愈心灵的良方。《回到亚历山大港》由瑞士、法国、埃及、卡塔尔合拍，塔梅尔·鲁格利执导，讲述了一个离家20年的女人回到埃及见过早已疏远的

母亲后，直面痛苦的往事并最终与过去和解的故事。

《绝配配方》由塞尔维亚、斯洛文尼亚、黑山、北马其顿和法国合拍，德拉甘·比耶洛格利奇执导，讲述了冷战时期一群核研究所的科学家遭到轴辐射后，名医乔治·马泰提议进行有史以来第一次人类骨髓移植的故事，影片改编自真实事件，闪烁着人性的光辉和科学精神。

此外，由托马斯·利蒂执导的法国影片《代课教师》讲述了一个中学代课教师在跟同事共事过程中找到工作意义的故事。汉斯·施泰因比希勒执导的奥地利和德国合拍片《人生一世》，讲述了孤儿安德烈亚斯从一个樵夫到加入德国国防军奔赴苏联前线，战后满目疮痍归来的往事。

各国佳作类型丰富

芬兰导演泰穆·尼基曾在2022年凭借电影《一个不愿观看〈泰坦尼克号〉的盲人》获第12届北京国际电影节“天坛奖”最佳影片、最佳编剧和最佳男主角三项大奖。今年他以新片《直面死亡的男人》再度入围，该片讲述了一个赌徒和他的脑组织仅有15%的朋友为了赢得一个崭新的起点，被迫踏上性命的故事。

阿根廷女导演巴塔妮娅·卡帕托的

首部长片《韦素山丘的学校》曾入围第11届北影节“天坛奖”。此次她和阿德雷安·苏亚雷斯联合执导的《蚁女》再度入围。影片讲述了一个走投无路投靠姐姐的女孩，在随后的日子里逐渐暴露出关系裂痕的故事。

本届“天坛奖”吸引了来自众多外国新人导演们的青睐，他们纷纷将自己的处女作电影报名参加“天坛奖”的评选，最终有三位新人导演处女作入围。《城市之渊》是以色列导演阿密特·乌尔曼执导的电影处女作，在一个狂风暴雨的夜晚，萨拉·本内特来到侦探的办公室，希望请他帮自己寻找失踪的妹妹。片中有精彩的歌唱段落，是一部风格鲜明充满了大胆创新的电影。

《乳汁》是荷兰导演斯特凡妮·科尔克的首部长片，讲述了一个流产后却不断分泌奶水的女人，想把自己的奶水捐赠出去，却发现寻找捐赠渠道的过程比预想更为艰难。在影片荒诞的背后，触摸到了女性在现实中的困境，充满了强大的情感力量。

印度电影《失落的婴儿》是卡兰·特吉帕尔执导的首部长片，该片讲述了一个母亲怀中五个月的婴儿被人夺走后，在两个青年的帮助下，一起踏上寻找之路的故事，背后折射出来的是对母性、排外主义等主题的深入思考。

王金跃

“五一”期间——

“多彩贵州·别有洞听” 溶洞音乐周免票演出

本报讯 5月1日至5日，“多彩贵州·别有洞听”溶洞音乐周将在遵义市双河洞国家地质公园（十二背后）景区举行。贵州省歌舞剧院将携手李佳薇、陈乐基等著名歌手，以及知名音乐组合带来《LIVEPOWER 再回首》经典演唱会、《没谱》新国风音乐会、交响音乐会等免票演出。

音乐周主打老经典、新国风、交响乐与古溶洞的“混响”。按演出安排，《LIVEPOWER 再回首》经典演唱会将于5月1日上演。据介绍，该经典演唱会是国内唯一以复古经典为主题的经典系列演唱会知名品牌；5月3日开演的《没谱》新国风

音乐会，从侗族大歌、苗族飞歌等贵州民间传统原生少数民族音乐中提取元素，结合现代时尚风格进行“没谱”再创作，尝试全新现代音乐风格的呈现。据悉，音乐周期间5场交响音乐会将会依次上演。

活动举办地十二背后景区内“亚洲第一长洞”双河洞，拥有形态各异的天然洞穴，汇聚洞、林、山、水于一体，为国内仅有、世界罕有，被誉为“贵州喀斯特天然洞穴”地质博物馆。

此次活动由贵州省委宣传部指导，省文化和旅游厅、遵义市政府举办。

（贵阳日报融媒体中心记者 郑文丰）

4月21日，首届中国数字艺术大展在位于杭州的中国美术学院美术馆开幕。展览从12000余件报名作品中遴选出210件参展作品，类别涵盖CG绘画、数字影像、交互艺术、混合现实（AR、VR、MR）、生成艺术/人工智能艺术/AIGC等。图为观众在与数字人“赛尔”互动。

新华 / 传真

4月19日，“凤凰故国——青铜时代曾楚艺术展”在美国旧金山亚洲艺术博物馆开幕。展览精选湖北省博物馆等5家博物馆的260余件精品文物，包括青铜器、漆木器、玉器等，其中很多文物是首次“出国”展出。图为参展展品。

新华 / 传真

《观影札记》

《草木人间》：文艺的土壤岂能随意种“金子”

曾念群

当你抱着对《春江水暖》卷轴二的期待打开《草木人间》，你会发现说好的“富春山居图”画风突变。

影片的开局依旧可用“惊艳”来形容。航拍镜头下的全景茶山，自然与人文和谐有机，茶乡与背景城市的构图，依旧深谙“富春山居图”山水余韵。有了好的笔墨纸砚，顾晓刚的影像美学似乎也较《春江水暖》更游刃有余。交织着的微观镜头下，森林葳蕤，万物蓬蓬，剪辑的节奏让感官移就，我们甚至看到了植物的呼吸，听到了生命如水滴穿幽谷。可惜接下来的剧情和画风一言难尽。

故事的三幕结构，似乎对应天空、地狱和人间。开头的“天堂”和结尾的“人间”甚短，中间是长达一小时的“地狱”。“天堂”和“人间”部分的文艺美学与《春江水暖》系出一脉，然而中间“地狱”部分的商业风喧宾夺主，葬送了顾晓刚的艺术灵性。影片就像是一只新型的食肉恐龙，明明有庞大的身躯以及饕餮的肠胃，却长着食草恐龙的细头细尾，强行缝合的痕迹过甚。

就商业片而言，“地狱”部分单拎出来并不差。它对传销组织的运作机理，尤其是洗脑机制的刻画，甚至比票房大爆的《孤注一掷》对电

诈的解剖来得还要细腻，但堆叠的问题也同样显著。大段大段堆叠的戏码层层堆叠，在某种程度上可以成就某些演员演技的释放，然而这种所谓的释放一旦高潮不迭，就像是缺乏弹性、一味追求高音的演唱，艺术性不言而喻。关键是，《草木人间》作为顾晓刚“山水画三部曲”的第二部作品，说好的人文山水画突然变成一幅浓墨重彩的浮世绘，就好比昆曲舞台上突然玩起蹦迪，风格上格格不入。

2020年，顾晓刚凭借处女作《春江水暖》不仅入围戛纳、金鸡等国内外大奖，获得FIRST青年影展和上海电影节传媒大奖等，还上榜艺术电影风向标之称的法国《电影手册》年度十佳。在《春江水暖》中，顾晓刚用传统山水画笔法为我们描绘了一幅富春江畔的人文图景，要知道，以风格或影像见长的文艺电影，是容易出大师的，因此我们对其卷轴二《草木人间》报以期待。

可惜，这文艺土壤好不容易长出《春江水暖》，紧接着就被资本种上金豆子。顾晓刚在《草木人间》里的表现，则是导演面对资本的妥协与谄媚。顾晓刚还是操之过急了，纵使文艺之路道阻且长，好歹先把“三部曲”的个人风格坚持下来，再图谋其他。