一园“生旦净末丑” 十年丰台戏流芳

本报讯(记者 蒲长廷)老中青少四代名家新秀同台上演梨园大戏,“机甲武行”人机共演、AI“戏脉”智能体科普互动,以丰台为主枢纽联动全国十座戏曲城市,传统声腔与数字创新在秋日园林里双向碰撞……10月5日,第十届中国戏曲文化周在北京园博园落下帷幕。

生旦净末丑,唱尽梨园百味;亭台廊榭间,见证十载流芳。十年之间,戏曲周从一场园林戏曲游园会,升级为集精品展演、实景沉浸、数字传播、全民共创于一体的国家级文化平台;参演格局从名家名角专场,拓展为名家新秀、普通票友、青少年学习者同台献艺;传播边界从线下游园观演,延伸至云端直播、跨城联动。不变的,是“戏为人民唱”的初心。从剧目守正、实景演绎,到时代表达、群众参与、科技赋能,于细节处打磨,在实践中落地,让千年戏韵走出专业剧场,融入城市肌理,浸润市井民生。

“生”:固本培元 厚植戏曲传承沃土

生角为一戏之本,撑起整部大戏的梁柱骨架。

驻足忆江南园林戏台,台上唱念做打,声声穿廊而来。昆曲《牡丹亭·惊梦》上演,“则为你如花美眷,似水流年”,一曲《山桃红》缓缓响起,柳梦梅小生翩然登场,书生青衫飘逸,唱腔清雅温润,与满园秋景相融。台下,退休戏迷刘阿姨斜倚廊柱,跟着曲调轻轻哼念,指尖随节拍轻点石栏。

回望十年历程,从2017年12家地方院团、有限参演剧种走进园博园,历经逐年深耕打磨,平台能级持续跃升,十年来累计邀请260余家各地演出团体入园献艺,会聚74名国家一级演员、34名梅花奖得主登台,实现36个剧种省域全覆盖,河南宛梆、山西耍孩儿等十余支濒危“天下第一团”,得以登上首都园林戏台,让珍稀剧种走出乡土,走入大众视野。

从院团邀约、剧目遴选到现场舞台调试,各环节精细推进,演出尊重剧目本原,持续打磨老戏复排。

“旦”:景戏相融 雕琢园林沉浸实景

旦角婉转灵动,讲究情景相生。中国戏曲文化周以园为台、以景为幕,打磨“一园一戏”的沉浸式观演场景,让园林实景与戏曲表演彼此成就。

走进北京园,亭台檐下便是天然戏台。中国戏曲学院带来京剧《天女散花》。各个展园因地制宜,一处院落对应一方乡音。闽园红砖古厝之内,莆仙戏《瑶台步月图》《朱朝连》《千里送》等剧目徐徐开唱,宋元南戏古朴声腔,与闽南院落建筑气质浑然一体。岭南园庭院之中,沉浸式曲艺《老舍故事会》在此上演。

十年来,中国戏曲文化周持续深耕“园林中的戏曲、戏曲中的园林”。活动初期,演出多依托中心大舞台开展,经过逐年迭代打磨,“地方园唱地方戏”模式走向成熟,顺着园区游廊水线,将折子戏布局于不同院落,实现多场演出同步上演。

“净”:洪声振韵 唱响时代家国情怀

净角花脸,声腔洪亮、气度雄阔,自带凛然风骨,最宜抒发家国情怀。中国戏曲文化周以厚重声腔书写家国记忆,让传统戏曲对接时代主题,实现老艺术的时代回响。

阳光剧场里,京剧《大保国·探皇陵·二进宫》鸣锣开演,评剧《金沙江畔》、昆曲《飞夺泸定桥》轮番登台。十年来,中国戏曲文化周持续推出主题展演,把家国故事搬上舞台。为庆祝中国共产党成立100周年,第五届中国戏曲文化周开幕式上演大型红色戏曲经典交响音乐演唱会《百年恰是风华正茂》,同步推出“风华百年颂”系列主题演出;为纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,第九届中国戏曲文化周举办“大戏看北京”红色主题展演,推出新编现代京剧《野火春风斗古城》等12台精品大戏;为纪念中国工农红军长征胜利90周年,本届戏曲文化周依托“大戏看北京”板块集中推出一批长征主题戏曲作品,依托戏曲本体讲述当代故事,把时代情怀搬上戏台,传统声腔与时代精神同频共振。

“末”:烟火入园
搭起百姓唱戏舞台

末角角色跨度丰富,既演绎年长士人,也塑造众多市井凡人。中国戏曲文化周打通专业院团与戏曲票友的通道,让戏曲爱好者不再只是台下的观戏人,也能站上戏台成为演绎者。

十年来,中国戏曲文化周持续为戏曲爱好者搭建以戏会友、切磋展示的平台。2017年首届全球京剧票友大赛,便吸引近万名戏曲爱好者报名;2023年票友大赛实现零门槛开放,不限年龄、剧种、行当、国籍,少儿选手占比达到46%;2025年票友竞演共有800余名非职业选手报名参赛,102名票友分获各行当“梨园之星”称号,同期大学生社团竞演汇聚全国40余所高校戏曲社团同台交流。

本届开幕式上,来自喀麦隆的票友刘汴京登台献艺,一曲豫剧《大登殿》字正腔圆,引得满堂喝彩。遵义园内,本届戏曲文化周人气旺盛的“京韵津彩冀风华”京津冀戏曲票友展演、戏曲票友竞演鸣锣开台。

晋中园古戏台上,“少年有戏·京韵传扬”青少年戏曲文化体验活动接续上演。银杏大道沿线布设多处戏曲快闪点位,演员游走于游园人流之间,婉转唱腔随脚步流转,戏曲声息融入漫步游园的全过程。升级后的“戏精吉市”,非遗手作、国潮文创、戏曲体验业态有序排布;岭南园上演互动版北京曲剧,演员穿行游客中间,台上台下的边界逐步消融,看戏、逛市集、体验非遗融为一体。

“丑”:巧思求变 科技赋能梨园焕新

丑角贵在智思谐趣,于诙谐之中生巧思,恰如中国戏曲文化周在数字化、年轻化方向的探索。

戏曲嘉年华数字体验区内,“口袋练歌房”“戏脉LAB”“具身训练场”等互动点位依次排开,不少年轻人围聚在交互屏幕、机械装置和体验终端前,现场感十足。“口袋练歌房”里,游客可进入小型沉浸式空间体验戏曲唱腔录制;“戏脉LAB”戏曲+AI智能体验区前,参观者扫码或触碰终端,就能向“戏脉”智能体提问剧种知识、查询十年演出档案。AI数字主持人“戏宝”循环开展科普互动,具身机器人一招一式复刻戏曲身段;“戏曲具身训练场”内,真人武生与机器人同台对打,机械臂、智能传感装置和戏曲程式动作相互配合。AI戏曲创作体验同样吸引参观者上手尝试。

十年间,5G全程直播、全网短视频分发成为传播常态,全网全媒总曝光量突破十亿级别,传播内容辐射海外百余个国家和地区。戏曲机甲人偶、戏曲剧本杀、“戏韵智界”VR—MR沉浸式体验相继落地;本届同步开启“戏曲+AI”全国高校创意征集,开辟视觉、短视频、文案三大创作赛道。科技赋能舞台真人演出,做内容增量、拓传播渠道;线上直播,让无法抵达园博园的观众同样可观戏赏曲;AI各类互动项目,则以轻松鲜活的形式让青年人更多接触戏曲知识。

十年,一园“生旦净末丑”,是丰台推进传统文化活态传承的实践答卷。从一处处展园点位精雕打磨,到游园观赏全线贯通,再沉淀为长效运行的活动机制。扎根生活的戏曲,持续汲取来自大众的蓬勃力量。舞台大幕缓缓收落,属于梨园的时代华章,伴着百姓的喜爱生生不息。

第十届中国戏曲文化周
一园
京华有戏

(上接01版)

十载华章戏韵长 数字国粹启新篇

备受瞩目的戏曲短剧《惊梦专线》先导片在闭幕式上正式发布。该片由著名导演郭靖宇监制,讲述了普通职场人吴青叶深夜意外登上一列神奇地铁专线,闯入与京剧有关的梨园幻境的故事。剧中,她闯过一道道关卡,最终毅然逃离AI编织的完美世界,回归烟火生活,做真实而勇敢的自己。

女主角宁庭锐介绍:“我们想用奇幻冒险的外壳,装下传统文化的内核。剧中每一道关卡,都藏着京剧艺术、象棋智慧、古典名著、礼乐文明的影子。我们想传递的,是京剧艺术里传承了千百年的中华文明‘精气神’。”在制作上,该剧创新运用真人+AI技术,通过角色变装、三维怪兽、时空变幻以及棋盘上“将、相、卒”的阵法对弈等宏大场面,让幻想的异世界更加真实震撼。该剧依托北京长辛店微短剧基地的全域实景资源,在北京园博园、卢沟桥宛平城等丰台地标实地取景,探索“以剧传文、以剧带旅”的创作模式,旨在借助镜头与光影实现戏曲的破圈传播,吸引更多年轻群体的关注。

十周年报告发布
荣誉时刻礼赞戏曲从业者

作为本届戏曲周的重要成果,由组委会和中国艺术研究院共同编制的《中国戏曲文化周十周年发展报告》正式发布。报告系统梳理了戏曲周十年来的创新成果与宝贵经验,为中华戏曲文脉的活态传承注入了源源不绝的新动能。

在“花开梨园满庭芳”荣誉表彰环节,两大活动的优秀代表先后登台:在戏曲票友竞演活动中,来自英国的格伐·博拉赞、来自法国的薄晴画以及12位票友代表登台领取荣誉称号;在“戏曲+AI”创意征集活动中,杨小萱、黄汝靖等优秀作品创作者,以及斩获最佳组织奖的中国戏曲学院、北京工业大学、晋中信息学院代表依次上台领取荣誉证书。中国戏曲学院表演系本科生带来的豫剧表演《红樱万里-我爱延安》,展现了青年一代对戏曲文化的传承与创新。

定制京歌压轴献演
十载积淀开启崭新篇章

闭幕式的压轴大戏是原创京歌《氍毹千古情》。张建峰、王洪玲、魏春荣、孙路阳四位艺术家以“千年戏韵,文明永续”为主题,唱出了中华戏曲源远流长的文化底气与梨园薪火生生不息的时代新声。

本届戏曲周不仅是一场艺术的盛宴,更是一次文化的深耕。通过“戏游神州·一城一戏”的全国联动与“一园一戏一生活”的文商旅融合,国粹戏曲真正走出了剧场,深深扎根于城市的烟火人间。专业与大众同台绽放,传统与科技交相辉映,中国戏曲与世界目光在此深情交融。

华章十载,戏韵千年。第十届中国戏曲文化周以十载的厚重积淀,开启了国粹艺术在新时代向阳而生的崭新篇章。随着主会场闭幕式的圆满结束,这场戏曲文化盛宴已悄然将戏曲艺术的种子播撒在每一位观众心中,致力于打造永不落幕的戏曲周。从今年10月到2027年1月,昆曲、婺剧、越剧等多部精品大戏,将陆续登陆北京保利剧院、全国地方戏演出中心、中央歌剧院等剧场,将持续奉上高水准的戏曲舞台盛宴;“十年华章·大戏风华——中国戏曲文化周十年回顾展”已在宛平城正式开展,展览将持续至2026年12月。

据悉,戏曲短剧《惊梦专线》即将正式上线,届时观众可跟随这趟“惊梦专线”,一起入梦、一起寻梦,感受京剧艺术在数字时代的全新魅力。

此次戏曲文化周的圆满举办,为中华优秀传统文化传承发展注入了全新活力,也为戏曲艺术年轻化、常态化、生活化的传播积累了宝贵经验。未来,将持续立足传统文化根基,坚守文艺初心,持续推动传统戏曲的发展,让千年戏韵生生不息,代代相传,在新时代绽放出更加璀璨的光彩。

◀9月29日至10月5日,第十届中国戏曲文化周在北京园博园举办。本届戏曲周设置基础保障组、隐藏NPC组、戏曲互动组三类志愿服务岗位。志愿者化身隐藏打卡点,游客找到并完成互动即可获得隐藏印章;戏曲互动组随身携带戏曲纹样贴纸,通过问答互动普及戏曲知识;志愿者服装融入水袖、脸谱、折扇等元素,成为园区流动的“戏韵”风景。来自多所院校及单位的百余名青年志愿者参与服务。 **文/司树婕**

中国戏曲文化周
票友竞演

▶10月1日起,第十届中国戏曲文化周“京韵津彩冀风华”京津冀戏曲票友展演和票友竞演活动在北京园博园遵义园轮番上演。来自京津冀三地的普通票友、文化馆业务干部登台,京剧、北京曲剧、评剧、河北梆子等剧种经典选段接连唱响,演员一亮嗓便博得满堂彩。丰台区景风小学孩子们带来京剧联唱《国粹薪火》,14岁的玥玥一亮嗓便吸引观众目光。 **文/原梓峰**

◀10月2日,北京园博园忆江南内,昆曲《牡丹亭》片段实景演出正在进行,观众跟着杜丽娘一路前行。作为第十届中国戏曲文化周“园林实景演艺”板块重要演出,该剧没有固定镜框式舞台,演员在忆江南内走动,停在“六角亭”等点位演绎《牡丹亭·游园》《牡丹亭·惊梦》片段,观众一路跟随,完成沉浸式“游园”。 **文/孙家晴**

▶10月2日,“爱上戏曲”留学生戏曲文化体验活动在北京园博园举办,来自首都经济贸易大学的30名留学生赏梅派经典、试穿戏服、手绘脸谱。北京戏曲艺术职业学院教授、国家一级演员、梅派青衣刘亚新现场示范《贵妃醉酒》经典唱段,留学生们对照英文译本逐句学唱,并体验抖水袖、画脸谱。活动以沉浸式、互动式、国际化形式,向海外青年展现中国戏曲魅力,增进中外文化交流。 **文/原梓峰**

◀10月3日,北京园博园闽园内,莆仙戏、泉州木偶戏轮番上演,游客可以体验捶丸、蹴鞠、簪花等“宋人生活”。作为第十届中国戏曲文化周“园林实景演艺”板块内容,闽园将戏台与园林空间打通,莆仙戏演员身着宋式襦裙泡茶迎客,另有演员扮作宋人观众与游客同看演出,让闽园本身成为舞台。 **文/孙家晴**

▲10月3日,北京园博园第十届中国戏曲文化周“戏曲嘉年华”现场,游客在“戏精吉市”摊位前绘制脸谱、参与互动。本届戏曲嘉年华将市集、表演、AI展示融为一体,“戏精吉市”集合文创、餐饮、快闪、戏曲电影展映等板块,推出“通关文牒”集章、NPC互动、非遗体验等玩法;紧邻的“戏曲+AI”创意展示区展出高校学子AI创意佳作。9月29日至10月5日,戏曲嘉年华舞台连续七天上演京剧、评剧、河北梆子、豫剧、晋剧、昆曲六大剧种及民乐、曲艺等多元演出。 **文/袁阳**

▲第十届中国戏曲文化周期间,北京公交客三分公司打造专115路“流动戏曲舞台”主题公交。车身绘有穆桂英、三岔口、牡丹亭等戏曲卡通人物,车厢内山水画卷与戏曲知识装饰随处可见,来自北京各大戏曲学校的志愿者不定时登车互动,并在规范语音报站后用戏腔念白补充报站。线路还在园博园站等重点站台安装主题灯箱、沿途布设道旗,构建“车厢+站台”戏曲宣传走廊,让市民游客乘车途中近距离感受国粹魅力。 **文/原梓峰**

▲第十届中国戏曲文化周期间,北京丰台站大厅内上演戏曲快闪,六名武生挥舞旌旗阔步而出,“贵妃娘娘”与“黄忠大将军”联袂合唱《梨花颂》,《贵妃醉酒》《定军山》《下山》等经典唱段及京剧绝活轮番登场,吸引来往旅客驻足。 **文/姜欢**

▲国庆假期,京西“两园一河”文旅动线升温。北京园博园江苏园内一尺花园咖餐美学空间迎来首个国庆假期。走进江苏园,白墙灰瓦的建筑,曲径回廊的设计,入园第一座建筑“藕香堂”里飘出手冲咖啡的香气。这座建筑按1:1比例仿照苏州拙政园中的远香堂建造,园内可品手冲咖啡、听昆曲《牡丹亭·惊梦》、看水墨画展。 **文/孙家晴**