

【封面作品：鲁慕迅】

编委会

总顾问 杨 俊
主 任 张士军
副主任 马尚云 王永平 李 悦 张海旺

编 委（按姓氏笔画排序）

马薇薇 王艺杰 王志新 付 敏 叶大军
龙世楚 刘 翔 刘多斌 华先锋 何学英
余绍树 宋 辉 张志诚 张 航 张 情
张盛志 张 莉 张 萍 李占富 李甲杰
李劲松 李彩秀 杨志文 周 玲 陈亚妮
胡金利 胡 瑛 郑 鸣 桂全宝 高 翔
梅定祥 梅 建 郭光俊 鲁晓丽 黄超芬
虞旻子 雷青松

编辑部

主 编 王永平
执行主编 虞旻子
责任编辑 杨嫔词
文字编辑 汪小花
美术编辑 陈 璇

封面配图 鲁慕迅
背景配图 宋德志

主 办 湖北省文学艺术界联合会
编 印 湖北省文联文学艺术院
准印证号 (鄂) 4200-2025191 / 连
刊 期 湖北优秀文艺人才推介
总 期 数 总第 280 期
出版时间 5 月 1 日
地 址 武汉市武昌区东湖路翠柳街 1 号
邮政编码 430077
印刷单位 武汉市籍缘印刷厂
电 话 027-68880764
邮 箱 hbwyjbjb@163.com
发送对象 文联系统及相关单位
印 数 50 份

CONTENTS

目录

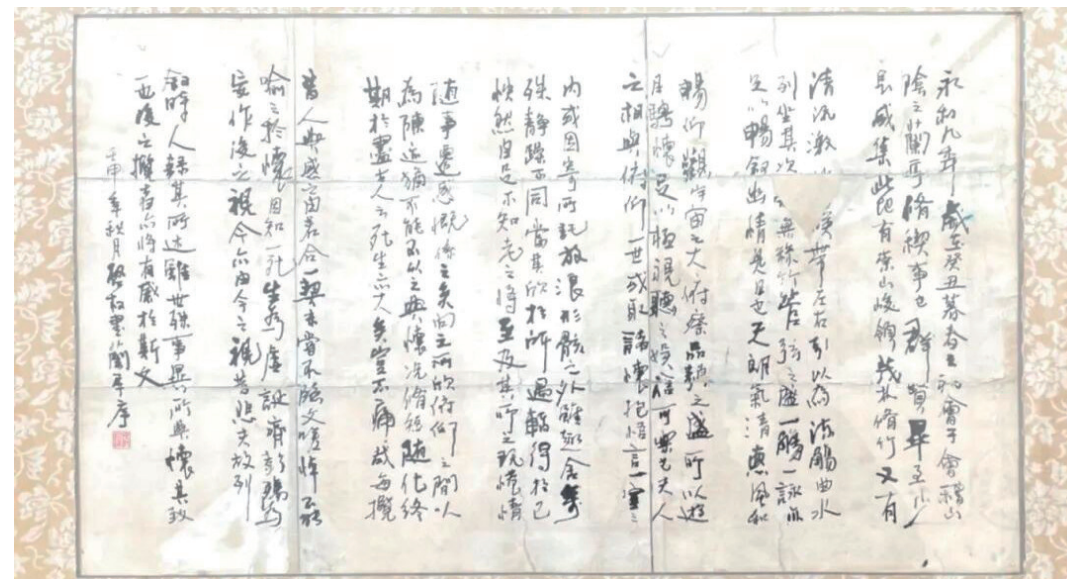
- 敖启权：从商界到艺界，由“像”修炼为“象” 004
- 汪艳：舞路漫漫，艺韵情长续华章 010
- 罗义杰：在民族文化厚土上浇灌非遗传承之花 016
- 李胜利：以坚韧之心绘就昂扬之画 023
- 刘智鹏 & 姚军 & 戢子丰：用勤学苦练对治焦虑和“电影病” 028
- 张助刚：以楷书法度写就时代情怀 040
- 文艳：舞动人生，深度塑造角色背后的故事 046
- 莫金龙：书道承古启新，墨韵融于自然 052
- 黎初 & 赵群：明了本末，方得始终 058
- 胡龙 & 靳卫华：用长期主义的工匠精神打造舞台之美 068
- 王凯：好作品才是演员的立身之本 080
- 陈明华：以笔为舟，开拓书法志愿服务新征程 086
- 黄文泉：探寻楷书艺术的多元境界 090
- 周际：执笔入戏，奏响艺术与时代的变奏曲 096
- 陈欢：浠水杂技的坚守者与艺术传承的践行者 101
- 赵婧佚：地域文化的影视化实践 106

敖启权： 从商界到艺界， 由“像”修炼为“象”

◎ 陈欣媛

二级美术师，中国书法家协会会员，中国楹联学会会员，中国楷书艺术研究院会员，九三学社社员，湖北省政协书画院院委，湖北省书法家协会楷书委员会副主任，湖北省书协培训中心导师。入选第十一、十二、十三届全国书法篆刻展等。

▲ 1992 年敖启权的硬笔作品

从商界到艺界： 踏上墨香跨界路

敖启权与书法的缘分，早在学生时代便已悄然种下。在小学和初中时，老师给予了他诸多鼓励，让他逐渐萌生了写好规范字的念头，并由此对书法产生了浓厚的兴趣。此后，他慢慢深入探索书画领域，80 年代末，敖启权参加硬笔书法比赛并获奖，这一成绩使他有继续前行的奔头，而后他应中国文联的邀请参加了书画研讨会。

在成长过程中，敖启权不仅学习书法，还涉足刻印领域，之后创立了广告公司。长期与字打交道的经历，使他

对美术字有着深入的研究，内心的热爱以及职业的熏陶，都为他日后的书法之路奠定了坚实的基础。

从创业开始，敖启权虽一直在写毛笔字，却未曾与外界过多交流。“年少时，我唯一的爱好就是写字，但一直在琢磨：王羲之的字好在哪里？”带着这一疑问，在当时书法热潮的影响下，敖启权萌生了进修软笔书法的想法。于是，他前往中书协在赤壁的培训班拜师学艺。自 2012 年起，他逐步放手经营了 20 余年的公司，全身心投入到书法领域，开启了不断深耕、持续进修的书法之旅。

从“误撞”到“悟到”：

入情入理自天成

时间回溯至 2014 年，当时敖启权没曾想第一次投稿软笔书法作品便入选全国展，在此后的十年里连续三届入选国展，他用“误撞”“务实”“悟到”三词来概括入选经历。

第一次参与全国第十一届书法篆刻展，敖启权本抱着重在参与之心，未曾想喜从天降，因此，他认为这是“误撞”的结果。然而看似意外之事，实则蕴含着他的努力与巧思，敖启权将平面广告的排版思维融入书法写作当中，在字号和空间布局上创新，效果甚佳，这次成功入展也极大地鼓舞了他的创作热情。

入选四年后的全国第十二届书法篆刻展，敖启权归功于“务实”，他格外珍惜这次宝贵的机会，从多个内容中确定《黄帝内经》第一篇《上古天真论》作为书写内容，一千余字的作品他书写了十遍，力求笔法精湛。由于夏天截稿，为使观看者倍感宁静舒适，便精心选用了魏晋风骨系列里较为淡雅的鸭蛋绿三生七熟的宣纸，以期在炎夏中呈现一缕如清风般的空灵之感。

他将全国第十三届书法篆刻展视

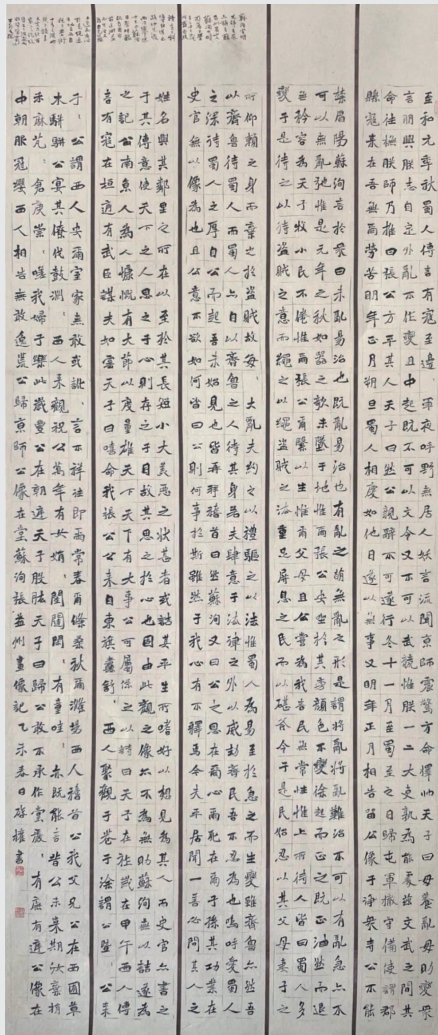
作“悟到”的契机。筹备此次国展之际，他重拾多年前的困惑：“王羲之的字好在哪里？”怀揣着这份疑问，他一头扎进经书中，开启了更为广泛且深入的研读，坚信能从浩渺经卷里寻得答案，随着阅读量的不断积累，他对自然与人文有了更为深刻的认知。那些经书中蕴含的平衡有度等思想，也悄然融入他的作品之中。他选定 2022 年学书时的感悟作为创作内容：“法无定法潜心省，书外求书放眼量”。截稿之时正值冬日，他思索怎样的暖色更契合这个季节大众的审美，一番斟酌后，他选定了在黄色中融入些许红色的藕色，柔和而温暖。

得以窥见，在书法风格的形成过程中，敖启权进行了诸多探索和尝试，他将年轻时的看家本领——广告与书法结合，并吸收古籍中阴阳平衡、顺应天时等道理，为一笔一划赋予神采，入情人理自当浑然天成。

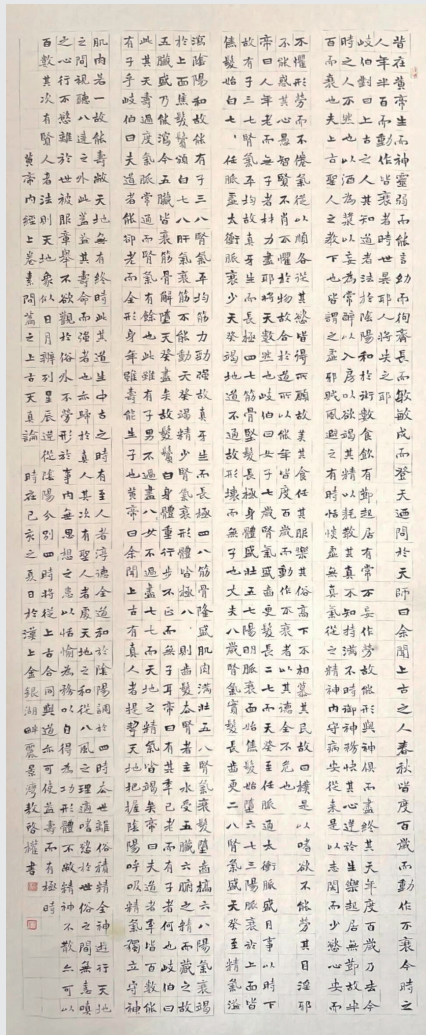
从“像”到“象”：

找寻“泰象”之律

广泛阅读经书后，他最终找到了内心的答案，回答了“王羲之的字好在哪里？”这一疑问，即能否合乎“泰象”，顺应道法规律。这也正是在学校讲课时，

▲全国第十一届书法篆刻展入展作品

▲全国第十二届书法篆刻展入展作品

敖启权提出的“书法中泰象”的概念，他认为好的书法作品应当讲求“泰象”。

何为“泰象”？《易经》六十四卦其中一卦为“泰卦”，实为吉祥与希望的象征。敖启权指出，一幅好的作品，不应过度追求技法，应将技法和道法区分开来，笔下有功夫为技法，“心中有数”为道法。很多人追求临像，太像帖虽有所获，但属机械临摹，写得像、写得实很简单，但是写出意境难。因此需要做到意在笔先，笔下有出处，心中有盘算，这样整体才能得到有效的控制，将虚实、阴阳结合，从写得“像”，到

写出“象”，即写出“泰象”，写出自己的意境。

深耕书法令敖启权收获颇丰、感悟至深。透过书法，他上升到对天地大法的领悟，他秉持了《河图洛书》中的中庸理念，体会到家庭与社会的平衡之道，这也深刻影响了他为人处世的思想、态度和原则，在书法创作与生活中都追求一种恰到好处的和谐。

从写字到书法：

文化传承启心智

从最初对“王羲之的字好在哪里”这一问题的探寻，到后来对书法文化有

▲ 敖启权前往武当山道教学院开展书法讲座

▲ 敖启权为学生授课

了更为广泛且深刻的思考，敖启权愈发笃定：书法绝非仅仅是简单的写字，更需深入钻研其背后深邃的道理与文化内涵。在他看来，从写字到书法的过程，恰似婴儿生长为成人的过程，婴儿从懵懂的身体发育阶段，逐步成长为心智成熟的成人，书法亦是如此，从临帖描摹，慢慢磨炼出独具一格的风格与意境。若想真正踏入书法的境界，必须在扎实掌握技法的基础上，开启心智的觉悟。

敖启权对经书情有独钟，他认为，在当今这个浮躁喧嚣的社会，人们虽拥有丰富的知识，却对文化探究的深度远

远不足，故而，他诚挚地建议热爱书法的后辈们多多阅读古书，从《黄帝内经》里体悟阴阳平衡的精妙之道，在《礼记·大学之道》中探寻明德、亲民、至善的深刻哲理，汲取古人的智慧以启迪自我心灵，沉浸于中华优秀传统文化的深厚底蕴里，帮助内心重归宁静。

回首来时路，他感到自足。展望未来，他将继续投身教育事业，悉心教导学生，走进高校讲学，他决心用更加通俗易懂的方式，将书法知识传授于学生，坚定不移地传承与弘扬书法文化，助力更多人树立起深厚的文化自信。

汪艳： 舞路漫漫， 艺韵情长续华章

◎ 朱鸽

一级演员，湖北省歌剧舞剧院创作中心编导，国家艺术基金评审专家。代表作品有歌舞诗《爱在赛里木湖》，舞剧《大端午》《踏歌襄阳》，舞蹈《红丝巾》《洞房情话》《生死谣》《跳花鼓》等。

▲三人舞《红丝巾》

舞之缘起：艺术逐梦之旅

汪艳与舞蹈结缘，源于母亲。母亲自幼热衷文艺，很有艺术天赋，只是受时代与家庭因素影响，未能踏上专业的艺术道路。1989年一个偶然机会，母亲得知北京舞蹈学院为东风艺术团培训舞蹈学员，便鼓励汪艳去尝试。尽管没有受过专业形体训练，汪艳却意外被选上。这个机遇不仅成就了汪艳的舞蹈之路，更是帮助她的母亲圆了未竟的梦想。

在北京舞蹈学院附中学习的经历中，汪艳最为难忘的是与杨丽萍老师共同排练亚运会“孔雀舞”的时光。得知能与偶像合作，汪艳和同伴们兴奋得夜不能寐。当她在练功房里目睹杨丽萍老师细腻生动、活灵活现的表演后，内心燃起了成为像杨丽萍一样独特而优秀的舞者的梦想。那段时间的共同排练，不仅是艺术上的碰撞与学习，更是汪艳梦想的启航与共鸣。

毕业后，汪艳来到东风艺术团，

▲双人舞《娃娃要过河》剧照

以舞蹈演员身份投身于艺术之海。艺术团与湖北省歌剧舞剧院经常携手合作大型晚会与舞剧，汪艳凭借优秀表现，被调入湖北省歌剧舞剧院。自此，她从舞蹈演员起步，逐渐蜕变为舞蹈教师、编导。她以浓厚的兴趣和天赋为引，紧握每一次机遇，深耕舞蹈领域。如今，汪艳依然坚守着这份幸运与热爱，在舞蹈的舞台上持续发光发热，为观众带来无尽的惊喜与感动。

情舞交织：创作理念与艺术追求

在演员之路上，汪艳明白只有将精湛的技艺与真挚的情感相结合，才能让舞蹈作品焕发出独特的艺术魅力。例如在舞剧《香溪情》中，她饰演的女主角王昭君一角，便是一个绝佳的例证。那是1999年，总导演梅昌胜带领主创团队和主要演员到内蒙古呼和浩特市进行长期的排练，梅导对演员强调的最多的是刻画人物性格，找准情感脉络，用心用情起舞，技术一定要为情感服务。汪艳认真的去体会每一个舞步、每一次转身，她仿佛在舞蹈中与历史人物进行了一场跨越时空的对话。

2000年在双人舞《娃娃要过河》

的排练过程中，她与舞伴共同经历了半年的磨砺。编导徐小平老师从道具选择再到舞蹈动机的确定，每一个环节都体现了对艺术的执着与追求。虽然排练过程中遇到了诸多困难，但老一辈艺术家坚韧的精神深深感染了汪艳，使她更加坚定了对艺术完美的追求。在徐老师的悉心指导下，这个舞蹈最终以独特的土家元素和巧妙的表达方式，在国内比赛中斩获多个奖项。

在编导之路上，汪艳体会到了作品创作的艰辛与美好。为新疆博州歌舞团打造的歌舞诗《爱在赛里木湖》，她与团队历经两年多的辛勤工作，无数次的碰撞与磨合，对剧本、音乐、舞台设计及服装等环节进行反复推敲，更在每一个细节上倾注心血与智慧。

当《爱在赛里木湖》歌舞诗在博州上演时，受到了专家和观众的热烈好评。这部作品不仅融入了博州的风土人情，还借此机会让更多的人了解到这片土地的魅力。在汪艳看来，这两年的付出都是值得的。通过文旅的结合，她们挖掘了更深层次的主题思想，这部剧成为了博州一张独特的文化名片。

汪艳还担任众多文化节、运动会开幕式导演。她认为策划与执行过程中面临的最大挑战，是如何确保活动创意与实际执行之间的无缝对接。例如东风公司第11届和第12届职工运动会开幕式，汪艳均受邀担任总导演，她不仅在主题上挖掘新意，找准不同的切入点，为观众带来“熟悉的陌生感”，更是在编排上针对非专业演员的排练时间和表演能力进行合理化分配，充分利用道具的创新和使用扬长避短，营造出强烈的视觉冲击力。她根据演员们的实际情况，因材施教，灵活调整，使得每段表演都能在保持企业文化的独特性上实现新的突破。正是这样，汪艳不断为大型活动注入新的活力和魅力，赢得了业界的一致好评。

以舞载道：文化传承与价值担当

作为一级演员以及湖北省歌剧舞剧院创作中心编导，汪艳在未来的创作规划中，始终将社会价值观的传递置于核心位置。身为湖北的导演，她立志以本土文化为基石，构建起传递积极社会信息与价值观的艺术桥梁。她深知本土文化是一座蕴藏丰富的宝

库，其中蕴含着诸多值得弘扬与传承的精神内核。通过对本土文化的深入挖掘与精心整理，汪艳期望能在作品中彰显平等、尊重、团结等普世且至关重要的价值观，以艺术的感染力激发观众内心深处对这些美好品质的共鸣与追求，让观众在欣赏作品的同时，能够汲取正能量，进而在生活中积极践行。

在汪艳的作品中，经常能看到对传统文化的深刻理解和现代演绎，如《大端午》《皮影情》《跳花鼓》等。2022年在参加湖北省文联、省舞协举办的“首期荆楚舞蹈人才培青计划”培训班后，她萌生了创作以峡江纤夫为题材的舞蹈作品的想法，最终与吴媛婕共同创作出了群舞《心儿系在绳上》。这部作品聚焦于对“一方水土养一方人”这一内涵的呈现，将峡江纤夫的勇猛无畏与峡江女人的泼辣坚毅予以凸显，使二者在作品里相互交织、彼此映照，淋漓尽致地展现出独特地域文化所孕育的人物特质与精神风貌，深刻诠释了地域与人物性格塑造之间的紧密关联和深刻影响。

汪艳深刻领悟到文化传承与价值

传递的重大意义，尽管对于非遗文化的探索还不够深入系统，但她已敏锐地捕捉到其蓬勃不息的生命力。面对这些古老而珍贵的文化遗产，她常怀着炽热的喜爱与敬畏之心，立志在未来，若时间与机遇垂青，必将精心挑选一到两项非遗项目，以严谨的态度和创新的手法深入挖掘其内涵，将其

中所承载的传统美德与社会价值观，以鲜活、灵动的舞台呈现方式展现给大众，让这些文化瑰宝在现代舞台上闪耀出耀眼光芒，成为传播社会正能量的有力载体，激励更多人关注本土文化、珍视社会价值观，为构建和谐、文明、充满正能量的社会文化环境贡献自己的艺术力量。

▲《荷》剧照

罗义杰： 在民族文化厚土上 浇灌非遗传承之花

◎ 朱鸽

中国民间文艺家协会会员、宣恩县民间文艺家协会主席、
宣恩县非遗传习所工会委员会主席、宣恩县非遗暨民族文化人
才工作室第一主持人，湖北省第十四届青联委员、宣恩县第十
届政协委员。

文化厚土中的传承萌芽

在湖北恩施这片民族文化底蕴深厚的土地上，罗义杰的非遗传承之旅悄然启程。恩施作为湖北省唯一的少数民族自治州，处于三省交界之处，是土家族、苗族、侗族和汉族等多民族聚居之地，拥有丰富多样的民族民间文化，哭嫁歌、十兄弟、十姊妹、玩灯等传统习俗代代相传，这为他的文化探索奠定了坚实的基础。

2017年，一场偶然的邂逅改变了罗义杰的人生轨迹。彼时正值党的十九大闭幕不久，宣恩县组织的一场

养蜂培训班要求结合十九大精神与农业发展进行宣传创作并表演。班上一位学员表演了一段三棒鼓，同样参加培训的罗义杰觉得“有点意思”。罗义杰深受触动，他决心深入学习这门艺术。此后，他得知高罗、李家河等地的三棒鼓传承发展态势良好，便前往探寻。在那里，他结识了三棒鼓界的名师朱锦权、陆海权，怀着对传统的尊重，他遵循当地拜师习俗，正式踏上三棒鼓传承之路。

三棒鼓历史悠久，起源于元朝的风阳花鼓，融合击鼓演唱与杂耍技艺，

鼓点独特，历经岁月流传至武陵山区。在宣恩，三棒鼓虽已成为国家级非遗项目，但面临传承困境，年轻一代参与度低，传承人队伍青黄不接。罗义杰深知传承责任重大，积极投身于传承工作。

2018年底，在当地政策支持下，三棒鼓传习馆应运而生。罗义杰与文化馆及各方专家紧密合作，开启了非遗文化的宣传之旅。他们在乡村、社区举办活动，虽起初对文化志愿服务概念懵懂，但凭借对文化的热情积极参与，下乡开展各类活动，迈出了非遗推广的重要一步。

在传承实践中砥砺前行

随着对非遗传承的深入参与，罗义杰在实践中不断成长，积极拓展传

承渠道与方式，努力让非遗文化焕发出新的生机与活力。在伍家台贡茶节上，罗义杰组织小伙伴进行三棒鼓表演，展示贡茶历史文化。尽管起初遭遇邀请困境，他们凭借热情与努力，成功吸引了众多游客和领导的关注；次年农业局的推介会便邀请他们参与，为三棒鼓传承带来新机遇。

2019年，武陵山区（鄂西南）土家族苗族文化生态保护实验区获批，罗义杰敏锐捕捉到发展契机，积极推动非遗传承基地建设，并组织举办培训班，吸引了包括“90后”在内的众多年轻学员，为非遗传承注入新鲜血液。同年，万寨乡福利院重阳节活动邀请三棒鼓表演，罗义杰带领团队欣

然前往。在与老人的互动中，他深刻感受到非遗文化传递温暖与欢乐的力量，更加坚定了他传承的决心。

此后，罗义杰积极整合资源，成立非遗传习所。他深入了解文化志愿服务内涵，积极参与文旅部的“圆梦工程”，带领传承人走进校园。在李家河中心小学等多所学校推广三棒鼓等非遗项目，通过编排示范动作、制作教学碟片等方式，培养学生对非遗文化的兴趣，形成了独特的校园非遗传承模式。

在民间文艺组织建设方面，罗义

杰也发挥了重要作用。面对县民间文艺家组织成立初期的问题，他凭借对文化事业的热情和经验，积极推动组织规范化建设。

在政策推动与创新激励方面，罗义杰深刻践行习近平主席对青年的寄语：

“要做时代的弄潮儿，在基层的各行各业中去发光发热，服务这个社会。”他积极争取政府支持，建立非遗民族文化人才工作室、为非遗传承人争取补贴、鼓励他们参与比赛与创作。同时，政府也为民间工艺人才创业、传承人参赛及日常传承活动提供补贴，营造了良好的

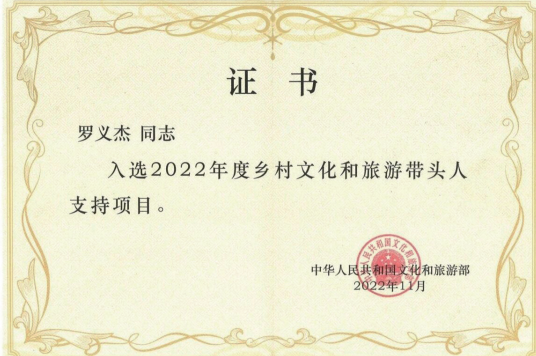

非遗传承政策环境，极大地激发了传承人的积极性与创造力。

在春节灯会非遗展演活动中，罗义杰的团队更是发挥了关键作用。从活动策划、艺人组织到后勤保障，他亲力亲为。尽管面临资金短缺、人手不足等困难，但凭借对文化的执着与热情，成功举办多场演出。活动吸引了大量观众，为县域经济社会发展助力，推动了当地文旅融合发展，使宣恩成为文化旅游热点地区，为非遗传承创造了有利的社会氛围。

长期以来，罗义杰以人才工作室

为依托，召集许多志趣相投的民间文艺工作者在保护和传承民间传统文化的道路上勇毅前行，通过“三棒鼓”“滚龙连厢”“宣恩耍耍”“高腔山歌”等多种传统文艺形式开展进社区、进景区、进福利院、进校园、进乡村、进企业、进托管班等活动，全身心投入“非遗”文化传承和“劳模工匠校园行”三个精神宣讲活动，他带领团队参加公益展演共 1200 余场、展演非遗节目 72 支、开展志愿服务 730 余次，团队服务时长达 20150 小时，个人志愿服务时长 3150 余小时，惠及群众和

游客近 200 万余人次，让更多人感受到民间传统文化的魅力。

非遗传承的创新与展望

罗义杰在非遗文化的传承中注重守正创新。他强调，要在保持非遗文化原汁原味的基础上，进行适当的改编和创新，以适应现代社会的审美需求。他带领团队创编了多个具有地方特色的非遗节目，这些节目在演出中深受观众喜爱。同时，他们还注重培养创编人才，根据不同的场景和需求，创作出更多优秀的非遗作品。

在非遗传承与文化志愿服务过程中，罗义杰深刻认识到创新是保持文化活力的关键，在保留核心元素的基础上，根据不同场景和观众需求进行创编。通过引入现代元素、结合时事热点，使节目内容更加丰富多样，形式更加新颖有趣，持续吸引观众目光，让观众领略到传统文化的魅力。

罗义杰深知，非遗文化的传承并非一蹴而就，需要长期的努力和坚持。未来，他计划通过多样的奖励方式，激励更多的人参与到非遗文化的传承中来。同时，他还计划加强培训，提高传承人的专业素养和水平。

在非遗文化的传承方式上，罗义杰也进行了深入的思考和探索。他认为，非遗文化的传承不仅要靠传承人，还要靠社会各界的共同努力。因此，他积极寻求与政府、企业、高校等机构合作，共同推动非遗文化的传承与发展。此外，他还计划将非遗文化做成研学项目，让游客在体验中了解和感受非遗文化的魅力。

罗义杰对于非遗文化的未来充满了信心和希望。他坚信，在党和政府的关心和支持下，在社会各界的共同努力下，非遗文化一定能够得到更好的传承和发展。同时，他也希望更多的年轻人能够加入到非遗文化传承的行列中来，为这项伟大的事业贡献自己的力量。

在罗义杰的眼中，非遗文化的传承是一条永无止境的道路。这不仅是一种技艺的传承，更是一种精神的传承。它代表着一种坚守、一种信仰、一种对传统文化的热爱和尊重。他深知，这项事业需要一代又一代人的共同努力和坚持。因此，他将继续带领自己的团队，为非遗文化的传承和发展贡献自己的力量，书写新的篇章。

李胜利： 以坚韧之心 绘就昂扬之画

◎ 陈欣媛

毕业于湖北工业大学
艺术设计学院，湖北省国
画院画家，作品先后 8 次
入选国家级展览。

以画倾诉：

艺术结缘与沉浸国画的故事

在李胜利的童年记忆里，小山村是她全部的世界。山村里四季不败的花朵、青翠的山峦、蜿蜒的小河，还

有那片每年春天都会绽放出绚烂色彩的百花林，点缀着她的童年。“父母为了生计，很早就去了遥远的城市谋生，我成了村里的留守儿童。”那份孤独感与对大山之外的好奇，让李胜

▲入选“轩辕情 中国梦”全国中国画作品展作品《同气连枝思轩辕》纸本水墨 240×143cm

▲入选翰墨华章——2024·中国百家金陵画展作品《盛世蕉阳》纸本水墨 236×198cm

利学会了以绘画倾诉心声。她用铅笔在旧作业本上，涂鸦出心中的世界，那是她最初的“艺术启蒙”，而在村头的老樟树下那块被岁月磨平的青石板上，用树枝、石子勾勒出一笔一划，是她最初与国画结缘的印迹。

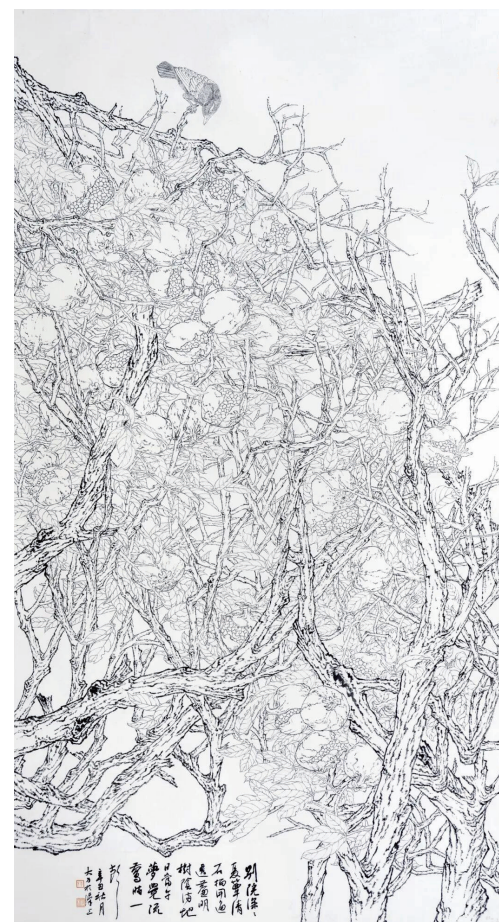
小学六年级的李胜利离开了大山，但她却没有迷失于城市的喧嚣，心中依然热爱着绘画与大自然。大学时的李胜利更深入地感受到国画的魅力，为了研习国画，毕业后的她放弃了设计方面的工作。“我知道，我的心始终属于国画，无法割舍那份对传统文化的热爱和对美的追求。”进入了湖北省国画院后，她开始更为系统地学习国画，除了日常生活，她大部分时间都沉浸在画室里，不停地练习与精进。

以画喻人：

坚韧之心与蓬勃之花的相遇

“童年在大山的岁月，教会了我许多生命的哲理。大山是我成长的摇篮、心灵的磨砺石，是大山雕琢出我的坚韧不拔、蓬勃向上的灵魂。”深邃的山林、广袤的田野，让她学会了与孤独和安静做朋友。山风的呼啸，

就像大山外的世界对她的呼唤：即使路途遥远且布满荆棘，也要怀揣对光明的渴望，勇往直前。大山里的日升月落，四季更迭，赋予了她对生命的热爱与敬畏。这种热情，如同山间不息的溪流，流淌在她的心中，成为她学艺道路上指引前进的光芒。

▲入选全国第六届中国画线描艺术展作品《别院百籽》纸本水墨 180×97cm

▲入选陆海之约——第十二届中国西部大地情中国画、油画作品展作品《蕉舒留香》纸本水墨 235×143cm

▲《守望》
纸本水墨 89×50cm

她的画笔，将如此盎然的生命力呈现于宣纸之上。

“《盛世蕉阳》是画，亦如诗，华章奏响时，欢欣、不息。”李胜利如此说道，倩影婀娜、风姿绰约的美人蕉迷人绚烂，以它独特的方式诉说生命的坚韧和优雅，“蕉阳”意寓生命的涌动、

▲《听蜂》
纸本水墨 69×34cm

坚定的希望、似火的燃情，于盛世繁华里独显风采、蓬勃向上、不畏艰险、热情流淌，而李胜利也希望通过该作品，讲述一个美丽的、充满生命力的中国乡村故事。

以画喻人，画如其人。童年的经历雕琢出李胜利坚韧的品性与灵魂，

而她也以坚毅与热情绘就了昂扬的生命之画。

以画探索：

传统表达与现代探索的结合

《盛世蕉阳》是李胜利近期传统表达与现代探索的较好成果。她认为，“传统表达”是国画这一中国传统艺术的本源，国画创作不能是无源之水、无根之树，失去了传统，创作也就脱离了国画的“语境”。在《盛世蕉阳》作品的创作过程中，她力求做到“气韵生动”，倾注饱满深情，墨色之间以高品质线条勾勒，提按起伏讲究，外形以枯笔淡墨的笔触交织，韵律而不杂乱，时而轻巧高亢，时而沉著低沉，浓淡、干湿、疏密变化丰富。

而在现代探索方面，她希望以饱满的表达使得构图现代、平面，以疏密的可变性处理分割空间，而整体又有延展。以疏、密、满和疏、淡、空恰到好处的对比，编织出物我交融的意绪，生发出热烈、蓬勃、如火的生命情愫。

于她而言，“传统表达”是一种遵循与坚守，而“现代探索”是一种对于今时今日时空境遇下的绽放与鼓舞。

以画寄情：

视觉感受与心灵触动的碰撞

李胜利的国画作品多以植物、鸟类等为题材，如何把这些常见题材画出与众不同的特点，李胜利有着自己的秘辛。“在画传统题材时，确实容易‘千篇一律’，但我始终致力于在作品中注入个人的独特视角和情感，使它们抒发我意。”

来自山林之中的李胜利，爱好观察每一种植物的生长姿态、叶片的翻转、花朵的绽放细节，以及鸟类的羽毛纹理、形神流转等。真实生动地反映与倾注自我的情感，是她创作的关键，她往往将自我带入画中，成为所画之物，以物喻人，以画寄情。

谈及未来，她认为对于艺术从业者而言，“未来”最大的魅力不是“可见的规划”，而是“未知的境遇”。她希望能够拓宽自己的创作视野，将更多的人文关怀、自然生态等议题融入作品当中，使作品不仅仅产生视觉上的感受，更引发心灵上的触动。国画题材丰富多样，作为一名年轻的画者，她将进行更多的尝试，以画笔描绘更多美好的作品，让自己的艺术道路充满更多的可能性。

刘智鹏 & 姚军 & 戢子丰： 用勤学苦练对治焦虑和“电影病”

◎ 张静

踏上电影朝圣之旅

张静：三位老师，下午好！湖北省编剧骨干研修班结束后，听说你们的联系比较多，可以给大家讲讲你们的联系、以及与电影的缘分吗？

姚军：我觉得我们三个是兴趣相投。之前因工作关系认识智鹏老师（刘智鹏，下同），深入合作是2019年拍自己编导的电影《江水无声》的时候，但真正了解是在湖北省编剧骨干研修

班。现在我遇到舞台戏曲方面的困惑也会随时打电话向他咨询。戢导（戢子丰，下同）是我在编剧骨干研修班上认识的，我们对电影都无比热爱，所以私下经常交流电影创作。戢导是正宗北影导演系毕业的，这个经历让我非常羡慕，因为我一直梦想上北影。

去年我有幸自费到北影上了三个月的导演高研班，同学来自五湖四海，各种专业。那几个月里，每周五下午下

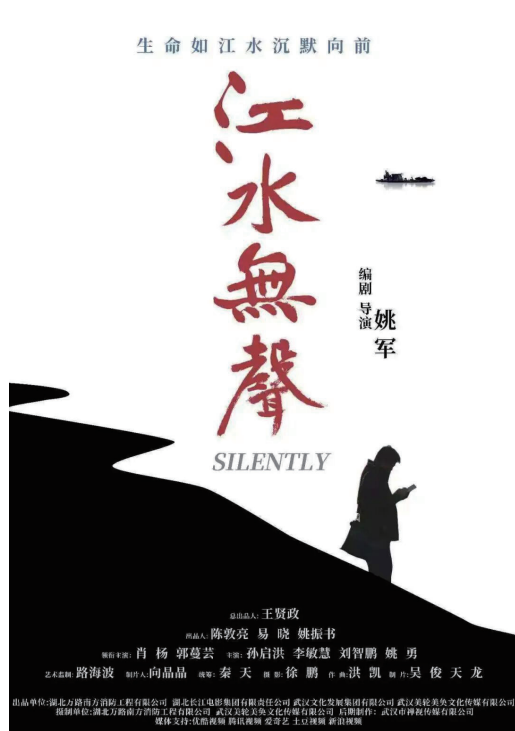
刘智鹏，武汉说唱团相声演员，相声、小品、舞台剧编剧、导演，曾荣获首届中部六省曲艺大赛一等奖，共青团精神文明建设“五个一工程”优秀文化新人提名奖，中国曲艺牡丹奖节目奖提名。自编自导自演相声、小品、舞台剧《送你一朵玫瑰花》《排骨藕汤》《阳台》《金蝉》等。

姚军，湖北广播电视台纪录片部导演、高级记者。中国摄协会员、湖北省影协会员。导演的纪录片《僵狮子》《两栖人》《见证》《丝绸之国》荣获国家级多个奖项。自编自导院线电影《江水无声》在全国公映并入围澳门国际电影节。

戢子丰，北京电影学院本科毕业、美国加州艺术中心设计学院（ACCD）电影制作专业硕士。自编自导毕业作品《克伦威尔星》入围韩国青龙青年影展，编导的电影《爸爸的爸爸叫爷爷》入围二十六届上海国际电影节华语新风单元。

班，我就坐晚上 20:00 的火车，第二天早晨 6:30 到北京西站，然后转三趟地铁到北京电影学院，结束两天的课程后，周日下午 17:30 一下课马上赶当晚 20:00 的火车回武汉，参加单位星期一 9:00 晨会。这样连续三个月，我是全班唯一一堂课都没落下的学员。我坐的是绿皮卧铺，它符合我的时间安排，还节约住宿费。我常常靠着火车车厢接轨处，看着外面的风景像一个个镜头一样逝去，沉醉其中。

▲姚军编导的电影《江水无声》

结业后，我把来回的火车票拼成一个单词 FILM（电影）拍照留念。这是一种纪念，更是一种情感，也算是圆了自己多年的夙愿，有些寻根问祖朝圣的感觉。北影文学系苏牧教授的电影著作《荣誉》是我多年的挚爱，我把这本翻旧了的书带到课堂，请慕名已久的苏老师为我签名，他在扉页上写下：“有电影的生命，一日长于百年”。

戢子丰：这太难得了，我觉得军哥（姚军，下同）对电影是有赤子之心

▲姚军执导的电影《两栖人》

的。他更像北影在朱辛庄那个时代，那群很单纯追求电影梦想的人。所以苏牧老师也曾说过，论对电影和文学的信仰和热爱，北影的很多本科生是抵不上你们来自社会进修的学员。真热爱，不仅只停留在嘴上，而是要有行动，真做出一件实打实的作品出来。

姚军：我对电影的热爱从小学就开始了。我妈当过地方剧团演员，从小家里就有大众电影杂志。我爸爸爱好摄影，家里有一间没有窗户的储物间成为爸爸冲洗胶片的暗房。有一年暑假，我把家里裁剩下的几块玻璃片收集起来，用水彩颜料在上面画上“小鸡找妈妈”的连环图案，然后把几个同学请到暗房，用手电筒投影在白墙上，自己还配音。光影在玻璃片前前后后移动，彩色的影子也随着在墙上变大变小。我觉得这就像我人生中的第一部“电影”，里面有我懵懵懂懂对电影热爱的萌芽。

我觉得一份热爱有时候也很简单，就是你要真正从内心唤醒它，付诸行动，坚持去做就行了。我很喜欢小津导演（小津安二郎）的名言：“电影和人生一样，都以余味定输赢”。有时候觉得所有的经历都是为最后的这份热爱而准备。

戢子丰：我在美国读研两年半，他们的批判思维和整个电影制作能力是我喜欢的。但他们强调的一些概念是不适合我的。回武汉是因为我要做电影，我觉得跟自己家乡的朋友产生联结是很重要的，于是有幸参加了编剧班，班里的同学虽然年长我，但他们的底色都是很赤诚的人。我觉得文艺工作者之间的交流，就是要不断碰撞彼此领域中那些最有意思的点，这是我们干一辈子热忱追求的东西，在这一点上，我和军哥、智鹏哥很投缘。

军哥是学画画的，他对审美、电影的信仰融入性格底色并长在一起，很真实，这是我特别喜欢他的地方。我也很喜欢电影文学、表演和绘画，当我们一起去触碰彼此重叠的热情部分时，就像回归到一个小孩玩泥巴的状态，玩得很开心。

我和智鹏哥也很投缘。我还在 B 站（哔哩哔哩视频平台）做喜剧节目，短片、脱口秀、偏慢走类型，所以我对喜剧有天生的敬畏感。看起来没心没肺的喜剧，很多时候只是隐匿着平时的悲辛和无奈，欢笑背后有对这个世界的透彻认识。智鹏哥是曲艺科班出身，我能

充分理解一个喜剧科班出身的人对幽默艺术点的把控在哪里。我经常向智鹏哥请教，他会和我讲很多很老很经典的段子，对我的帮助特别大。

电影是一个很慢又很浪漫的东西，一般周期是3到4年，而我们又是自编自导，如何解构生活并用真诚的态度和技术把它表达出来，让观众们能看到本质、得到共鸣，是我创作剧本和电影的初衷。

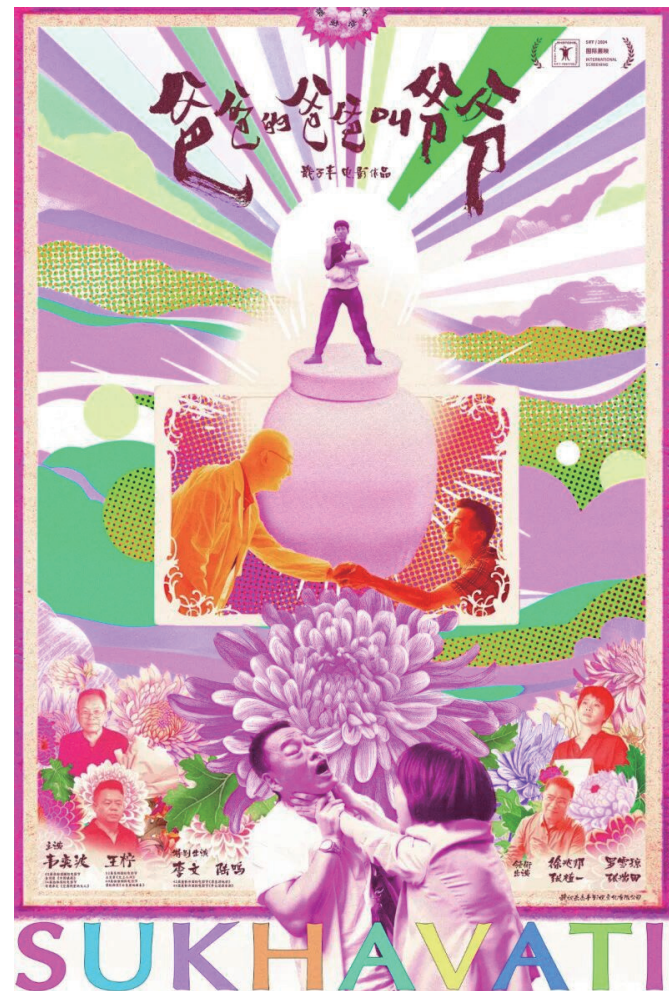
我很欣慰从湖北省编剧班骨干研修班第一期开始时，就带着第一部电影《爸爸的爸爸叫爷爷》的创意去经济创投，第二年开拍，2024年就入围上海国际电影节的华语新风单元并做了首映。可以说，我的第一部电影是伴随编剧班三年学习一块往前成长的，这个人生曲线很酷！我很感谢在编剧班能认识这样一帮朋友，他们帮助我规避了同龄导演在创作时过于自我的视角，让我警醒始终要带着一种多维度的视角来做电影。

刘智鹏：戢导虽然是90后，但他善于听取别人意见，也在有意识地磨砺自己谦卑的人文精神。《爸爸的爸爸叫爷爷》是一部黑色幽默电影，所以没开

拍之前，我就建议他尽量全用职业演员，他采纳了，还邀请我客串角色，我很高兴能参演。但第二年在编剧班看片时，发现那么多专业演员却都在演一个“大全”，两个小时从头到尾就是人在镜头里框着，没有中景，没有特写，很有疏离感，感觉导演很自大，然后我就直接跟他说重新剪片，不然真可惜了这帮好演员。我原以为会得罪他，没想到他接受意见重新剪辑，还和我成了朋友。

戢子丰：特别感谢智鹏哥的直言，让我特别警醒“自嗨”这个部分，正是因为听了这些意见，这部电影去年才能去上海做首映，不然我肯定会被骂惨了！这个纠错经验让我对做电影的叙事节奏有了更多领悟，知道如何摆位、如何叙事才能让观众更能领会信息。智鹏哥在电影中的光头很亮，光头一出来，首映式上的上海观众都笑了……这让我想到有很多青年导演砸锅卖铁，总在纠结要做一个很深刻很宏大的东西出来，把时间、精力和财力全部耗进去，但现在我意识到电影的面并没有我们想象的那么窄，如果一直在找意义、找深刻的执念里，你的电影可能连开始都很难。

当人们踏上一个旅途的时候，又

▲戢子丰执导电影《爸爸的爸爸叫爷爷》

总想尽快结束它，但我在治自己“电影病”的途中，发现最重要的还是要学会接受经历过程中的一切，穿越所有好与不好的体验，让它们成为我成长及作品的养料，最终成长为一个成熟的导演。我需要直言不讳的朋友，也想做真诚的导演，这些带给我的成长是持续的。这

部电影马上就要正式上映了，到时候请大家再去看看。

通过电影见自己、见众生

张静：《爸爸的爸爸叫爷爷》是戢子丰老师依据自家的事件原型自编自导的电影处女作。有人说创作本身是发现问题并解答问题的过程，从这个角度看，

您通过作品看到了哪些未知的自己？

戢子丰：《爸爸的爸爸叫爷爷》这部电影主要是讲姬家被过度治疗的奶奶失去了意识，静待死亡。在弃疗与续命之间，姬家人鸡飞狗跳，失去了日常的秩序，这让孙子悠悠开始审视荒唐与疲惫中无人发现的家庭盲点。这个故事及人物原型都来自于我的原生家庭，用我爷爷的话叫自爆家丑。通过这部电影我开始重新审视自己的来处，思考自己的去处。我意识到我们 90 后或者 00 后需要学习有觉知地接纳或者兼容自己的原生家庭，否则我们在面对事业和爱情时会无意识地复制我们父母的情感路径。我们很难在父辈身上找到答案，而现代信息又过于发达，更增加了我们找到答案的难度。所以，借由家庭、爱情，探索我们该如何去爱、如何存在、去往哪里是我的创作主轴，在这个过程中，我也希望更清晰地解答自己的疑惑，发现更多未知的自己。

姚军：去年在北影学习的时候，陈山老师在电影文学课上说过，如果想成为一个合格的导演，要经历人生的 7 件事情：恋爱结婚生子，还要经历送走双方的老人，浓缩起来就是经历人生的

爱恨情仇、生离死别。有人说导演的前两部作品可能都是拍与自己有关系的东西，电影里面可能会暗藏着一个自己，这一点我很赞同。我父亲特别支持我做电影，即使病重期间也鼓励我去北电学习，在我结业二个月后，父亲就去世了，这里有很多遗憾 父亲生前很期待我的《春生》这部电影，里面有很多我儿时的回忆，关于家乡、友情、爱情、救赎以及对于人生的思索。它虽然是一部非商业片的情怀电影，但我仍希望找机会把它拍摄完成。现在回过头来看陈山老师的话，感悟更深，生活中那些遗憾、纠结和不完美正是帮助我们学会反思、学会感同身受，成为联结其他人各种情感的窗口，这些再通过视听艺术表达出来就成为了电影。

戢子丰：虽然有人说不要总拍自己的情怀，毕竟电影还要走市场。但我觉得军哥这样开始挺好的。因为你从纪录片转到电影领域，尽管之间是有关联，但从手法、理念、技术等方面来看，毕竟还是两个领域，可能需要这种情怀作品来完成电影走向市场的过渡，然后再在整个观念跟制作上做一种趣味性的解读，这样就可以更好地涉猎其他题材。

张静：时代虽然发生了很大改变，但老一辈艺术家的影片到现在看仍然让人感同身受，我们需要去传承和发展的东西是什么呢？

姚军：谢晋是我特别喜欢的导演，我最近看跟他合作过的一些知名演员的采访，我感受到，艺术表现形式随着时代的发展会有迭代更新，但情感肯定不会过时。我最喜欢他影片里透露出的那种悲天悯人的情怀，一种对命运的探求。还有当年给我们编剧骨干班授课的著名编剧王兴东老师，一直到今天还在指导我、鼓励我、关心我。无数老一辈艺术家的这种精神如炬如烛，指引温暖着我们前行。

戢子丰：完整情感内核在我们写剧本的时候就已经完整了，所以我们从老一辈导演身上需要秉持的东西就是完整情感的创作内核。但电影的外在表现形式变化，仍然需要我们紧跟时代、国际潮流去学习。我觉得中国电影的表现形式是在学习欧洲七八十年代的电影，即使是韩国电影的表现形式，在本质上也是学欧美国家，但他们花了 10 多年的时间内化形成自己的本土体系，这很可贵，值得我们学习。

捷径唯有勤学苦练而已

张静：有梦想的人普遍会面临现实与梦想平衡的问题，你们是如何看待这个平衡的？在这个过程中，除了作品和奖项外，你们又收获了什么？

姚军：其实我觉得一个人一辈子最难得的是有一个自己持续热爱并为之奋斗的事情，这一点上，我觉得自己非常幸运。无论我做电影、纪录片，这些既是我的工作，也是我的热爱，两者互为经验，彼此良性循环，促进能力增长。虽然平衡好家庭、工作和电影梦想很辛苦，但作为创作者，把握好平衡的心态是基础。非常感谢湖北广播电视台给我的工作平台，它从物质和资源方面为我的梦想托底，所以我会追梦的同时把单位交付的工作保质保量完成好。

我在编剧班学习的时候总在想学习电影有没有捷径？几年学习实践下来，我发现捷径还真没有！所谓捷径就是凭着对电影的执着精神勤学苦练。多看老师推荐的经典影片，从模仿到实践，从思索到行动。

现在观众的审美、品位并不亚于编剧和导演，甚至有所超越。电影成了一场编剧、导演和观众博弈的过程。所

▲刘智鹏编导的曲艺情景剧《社区春晚总动员》登上2024年湖北卫视春晚

以电影是伴随焦虑的，只要走上这条不归路，只要意识到差距，从剧本、资金到开拍的每一天每一步，就会伴随焦虑。电影梦想肯定需要资金支持，但是回到源头，还是要有好剧本。所以当剧本越靠近成品，我越焦虑，希望它更完美。解决焦虑没有灵丹妙药，只有接纳，想一万遍，不如把学思悟的东西以影片的形式展现出来，行动才是对治焦虑的良药。然后需要一些阿Q精神，接受自己的不完美，更可贵的是有咱们编剧骨

干研修班这些志同道合的朋友，大家相互启发、鼓励，彼此治愈。

戢子丰：杨德昌老师说，“电影让人类的生命至少延续了三倍”。一个人终究只能过自己的一生，但是却可以在电影中体验百样人生，虽然这些人生我们不曾经历过，却仍可以跟随男女主经历长大，体会世俗，然后老去……让我们以一个上帝的视角看到无数命运背后的成因和答案，也找到自己的救赎和方向。几个镜头，几句对话，就打开了

现实，让我们看到亲情、友情、爱情……甚至温情背后到底隐藏着什么。

我的性格有些类似于自闭症，不太善于与人沟通，生活中有很多问题让我疑惑，但是人又需要在为社会贡献价值的过程中，与他人互动来照见认识自己，所以我通过为B站编导大量广告、网剧、网络节目和短视频，同时还经营酒吧来解决自己的生存，在平凡生活的细节里洞察生命更为深刻的一面，然后通过剧本创作和电影来表达自己对生活和人性的反思，这就是我需要好好治疗的“电影病”。

我过去写剧本很焦虑，生活的时候也很焦虑，觉得必须要完美，但现在发现完美恰好是我们焦虑的来源。电影是一个集体的智慧，有无数的不确定性，但你要用一个确定性的东西去对抗不确定性，对抗只会带来更大的焦虑。所以现在剧本创作时，我的职业化思考会多一些，让剧本写作回归简单，把主干留着，去掉过度设计的部分，为不可控留出冗余，允许不确定的存在。我也认识到自己是个很浪漫的人，接纳它后，这种特质不再让我害怕，我也希望自己在生活中可以邂逅志同道合的另一半，一

起去实现我们的电影梦想。

刘智鹏：我的艺龄很长，工龄也长，六岁学相声，七岁登台，到今年已经46岁了。17岁选择做曲艺演员时才发现没有编剧为我们写剧本，等25岁转型做舞台剧时发现还是没有编剧为我们写剧本，我不仅要演，最难的是要在一点也不会的基础上自编自导走市场！现在回头看，选择了舞台演员职业就是选择了焦虑，学会与焦虑共处是我人生的必修课。

谁也不是天生就会写剧本的。当初夏雨田老师在说唱团写段子的时候，我们是很幸运的，拿着他的本子演出就把省里的奖项都拿了，但是夏老师2004年去世了，我们就没了创作性人才。未来如何生存呢？我作为演员被形势所迫也必须面对写剧本的事。

我的老师告诉我，去向五本《传统相声大全》400段传统相声模仿学习吧！400段，要看多少遍才能看懂能模仿？只好硬着头皮一段段学……一遍遍看下来，我才发现这些传统相声包罗万象，涵盖了中国人全部的搞笑方式，才明白老师让我学习的是这400个段子中间的包袱结构。有了包袱结构，观众才

会乐,之后再写喜剧给中国人就没问题。但是时代背景不同,那400个传统相声现代人看了并不觉得搞笑,所以要在那些结构里加入现代元素,进行整合改编,化而用之才能变成有质感的新相声。

记忆最深刻的是98年抗洪,夏老师写了一台晚会,当时有一个群口相声是给马季老师的,他带着陆鸣、许勇、赵卫国、李道南4位老师就是在台上边说边拿大锤在台上砸夯,这样一个段子特别鼓舞人心。2016年的时候武汉又抗洪,我们来演这个段子,这才知道这个结构形式是传统相声《口吐莲花》的一个梁子,改编得太巧妙了。所以,后来再看夏雨田老师的作品,才明白为什么他的作品好,就是因为他有源头,每一段相声背后就是一段传统相声打底。

2004年曲艺市场逐渐式微,我们团就转做舞台剧,于是我又被逼着去写舞台剧本。当时感觉特别糟糕,觉得自己是体制内做曲艺的,怎么就轮到我写舞台剧本呢?实在没办法,我还是用学400段传统相声那种最笨的方法自学,那个时候网络不发达,就自掏腰包花一大笔钱把台湾、香港、北京人艺的舞台剧共300多张碟片买回来全部看完研

究,然后我就开始了解舞台剧的种种。

这个过程真是苦啊,但咱是笨鸟得先飞,十几年来是我一个人执笔写,剧本出来之前别人可以开心地玩,我却得在规定的十几天内把剧本写出来。《鬼子进了城》我怎么写出来的?早上9点到下午18点,除去中途吃饭,十几个人围着聊点子。18点下班,大家可以休息,我要执笔把当天大家所谈的东西全部揉到剧本里。回到家先不吃,睡4个小时,晚上安静,23:00起来吃饭准时开工,有时候写到凌晨5点,等到9:00再开会,我们每个人面前又有了一个新的剧本,然后再聊再改,就这样连续31天,剧本才出来。后来有一天夜晚我感觉写的低血糖发了,脸白、嘴白、浑身冒汗,吓得我赶紧睡觉。早上医生朋友告诉我那其实是心脏病犯了,是非常危险的!之后考虑到我的身体,团里就让我更多参与剧本出谋划策,亲自执笔少了。

曾经一段时间我埋怨过领导,给我布置那么多无法完成的任务,但是后来我特别感激他,如果没有当年的一些逼迫和这十几年的勤学苦练,我最多是一名演员,但现在我不仅能演,还能独

▲刘智鹏创作的男女相声《大山里的爱情故事》

立创作出一个我认为比较好的作品,观众能接受,作品好走市场还能卖钱。面对现在艺术走市场的大形势,创作的本事长在自己身上,谁也拿不走,这个才是对治焦虑最厉害的法器。现在我还能与姚军、戢子丰二位导演一起聊电影剧本创作,彼此启发合作,真要感谢那些年的努力,让我可走的道路更宽广了。

张静: 下一步,三位老师的创作计划是什么?会有什么合作吗?

刘智鹏: 去年在麻城参加编剧班丁姗同学《我的船长老师》首映式时,

我们三个就想一起做喜剧电影。我做喜剧20多年了,可以出一个喜剧本子。我把自己独立完成的《鬼子进了城》舞台剧视频给大家看,大家还挺感兴趣的。

戢子丰: 智鹏哥的这个剧本我挺喜欢,如果这个项目能实施,我可以把他这个舞台剧改编成电影剧本,我是最热爱喜剧的,再在其中融入一些现代元素,这个电影出来会让人觉得很有意思。

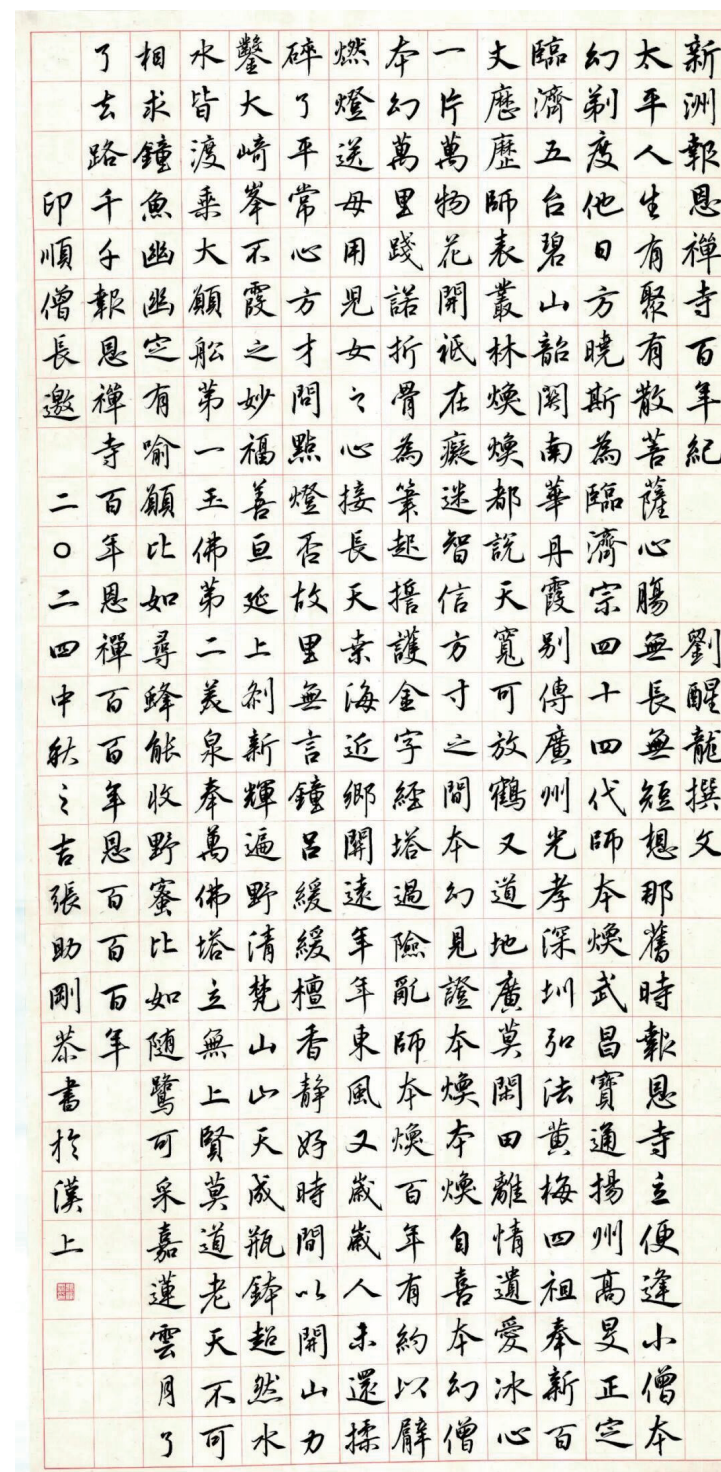
姚军: 对,咱们哥仨可以合作一把,把它做成一个院线电影的喜剧片,然后依然请智鹏他们团里的专业演员。

张助刚： 以楷书法度 写就时代情怀

◎ 朱鸽

中国书协会员，湖北省书协理事，湖北省书协楷书专业委员会秘书长，湖北省书法院创作员，湖北省书协教师分会理事，湖北省书画研究会理事，中流印社副秘书长。书法作品多次在国家级和省级展览中获奖入展。

墨溯魏晋 汲古出新

张助刚的书法之旅始于鄂东农村的烟火岁月。祖父虽为农民，却对文化怀有朴素而执着的敬仰。每逢春节，年幼的他便被要求执笔书写春联，红纸上的墨痕不仅是家族对知识的向往，更成为他最初的艺术启蒙。这份“读书人方能为”的仪式感，悄然在他心中埋下书法的种子。

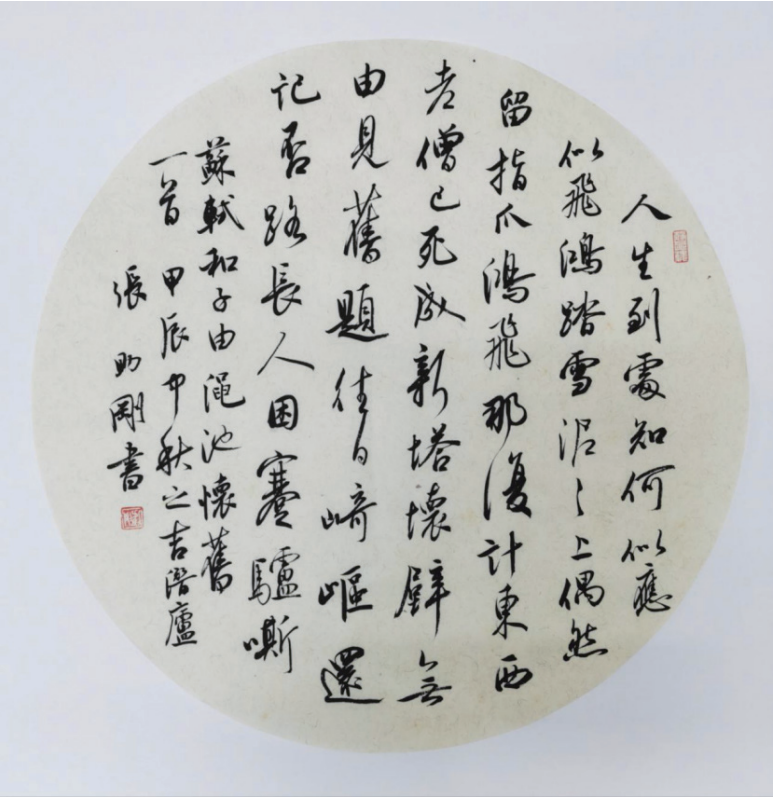
1996年，他考入中专后跟随恩师陶兴华系统临习唐楷，开启了专业学书生涯。继而师从周志刚老师研习魏碑，又赴杭州、邳州向于钟华和曹元伟两位先生问道，2018年至2020年，更是潜心两年之久，每月利用双休时间来往于杭州和新洲之间，系统研修“魏晋古法”，逐步构建起“取法乎上，书宗魏晋”的学书体系。这段艺术旅程中，既有自身持之以恒的探索，亦得益于诸多师友的襄助，这些力量共同铺就了他追寻书法艺术的道路。

张助刚的书法根基始于唐楷，早年临习欧阳询《九成宫醴泉铭》，锤炼出严谨的结体与骨力。后倾心魏晋小楷，钟繇《宣示表》《戎路帖》的朴茂高古、王羲之《黄庭经》的清逸洒脱、王献之

《玉版十三行》的灵动端雅，皆成为其笔下追寻“古质今妍”的养分。近年来，他深耕行草领域，以“二王”法帖为宗，注重溯源而上，认为唯有直追魏晋源头，方能汲得笔墨之纯正。

在众多书家中，褚遂良与陆柬之对其艺术观念影响至深。褚遂良师法虞世南，将隶书笔意化入楷法，于初唐书风外另辟蹊径，这种“以隶入楷、隐而不发”的智慧，令张助刚体悟到传统继承中“破”与“立”的辩证关系。陆柬之《文赋》既承“二王”笔法精髓，又显中和简静之韵，成为他研习行书的关键桥梁——此作是碑刻与墨迹之间的绝佳过渡范本。张助刚推崇其“圆润藏锋、意蕴内敛”的特质，认为这类被忽视的经典往往蕴含更丰厚的取法空间。

斩获全国第四届扇面书法艺术展优秀奖，印证了张助刚“守正出新”的艺术智慧。他突破传统扇形制式，以古钱币形裁剪成扇面，内容摒弃常见诗词，择取了古代书论中经典文句，风格以孙过庭《书谱》为主，与魏晋二王行书相融合，整体追求雅逸、妍美之态。张助刚说：“每一幅满意的书法作品都是偶然与必然的相遇，要手不忘熟的数量积

累和偶然欲书的创作灵感相结合，我想这件作品可能就是两者的结晶。”

楷书传承与文化担当

作为湖北省书协楷书专业委员会秘书长，张助刚长期致力于楷书艺术的深耕，又以文艺志愿者的身份将书法火种播撒荆楚，在专业精进与社会服务间架起桥梁。

张助刚对楷书的认知兼具历史纵深与实践体悟。他认为楷书作为“书法之基”，其艺术特质集中体现于“法度

与灵性的辩证统一”，即笔画省去雁尾，结构渐趋方整、布白停匀。这种“静中寓动、规中求变”的特性，使楷书既宜为初学门径，又蕴含深广的艺术表达空间。他分享了孙过庭《书谱》中的“真以点画为形质，使转为情性”。在他看来，楷书之难不在于法度森严，而在“于规矩中见性情”。笔锋起行收的轻重缓急、结字疏密的开合变化、行间虚实的韵律起伏，均赋予作品的气韵和神采。

身为武汉市群众艺术馆专职书法

馆员的他，始终践行“艺术为人民”的理念。近年来，他策划并参与了200余场书法文艺惠民活动，涵盖继续教育公益培训、基层文化下乡、“年味武汉·文化下乡”、名师讲堂等多元形式，累计指导成人书法爱好者和少儿3000余人，系统提升了群众书法鉴赏力与创作水平。

特别值得一提的是，今年央视春晚，他还受邀参与了武汉分会场海报春联和福字的书写，著名演员朱一龙和张

子枫手中的福就出自他之手。

在众多志愿服务经历中，最令其难忘的当属每年春节前的“写春联送福”活动，目睹老百姓手捧墨香未干的春联，绽放着开心的笑容，他深切体会到艺术来源于生活、扎根于人民的真实感——春联和福字不仅承载着传统节庆的一种仪式，更成为联系书法艺术与普通民众的情感纽带。

作为武汉书法家协会职业道德和行风建设委员会秘书长，张助刚认为，

书法家作为传统文化的传承者，其言行举止都应体现出高尚的道德情操。要积极开展行风评议活动，鼓励书法家之间互相学习、互相监督，共同营造风清气正的艺术生态环境。真正的艺术尊严，来自对传统文化的虔诚和对时代的真诚。

未来书写的三重维度

在书法传承的宏观视野下，张助刚始终关注三大命题：如何激活青年创作力量？怎样拓宽书法边界？何处寻得城市文化基因与书法的共鸣？

针对武汉青年书法群体，张助刚提出殷切期许：一、深耕传统，锤炼技艺，通过精准把握笔法要领与书体特点，夯实创作根基；二、广纳博取，兼收并蓄，广泛学习历代名家的优秀作品，汲取各家之长，不拘泥于某一流派或风格，勇于探索，形成自己的艺术语言；三、涵养心性，德艺双修，将人文修养融入笔墨之间，使作品超越技法层面而彰显个人精神气象；四、交流互鉴，共同进步，在切磋互鉴中实现共同成长，为荆楚书坛注入持续创新的活力。

在推动荆楚书法文化传承发展方面，张助刚认为可以通过系统梳理和挖

掘长江流域的书法遗迹、碑刻、简牍等，构建“书脉地图”，实现资源数字化保护；以黄鹤楼书法碑廊、东湖绿道书法主题游线为载体，打造“可触摸的文化IP”，使书法成为文旅融合的活性基因；借力新媒体矩阵推出书法直播课、数字书法展，让传统艺术穿透时空壁垒。此外，还可以深化“书法美育进校园”工程，把触角延伸到基层和乡镇学校。通过谋划发展目标，设置分级和分类课程内容，培育专属书法志愿团队，广泛与学校、社区、企事业单位进行资源共建共享。

在侨界文化艺术交流协会的工作中，他更洞察到书法作为中国传统文化的瑰宝，具有独特的艺术魅力和深厚的文化内涵。“无论是华人华侨还是国际友人，都能通过欣赏和学习书法，感受到文化的魅力和韵味，从而增进对中华文化的了解和认同”。他还说：“以古法新诠实现文化对话的破圈传播，这种守正与创新的双向探索，正推动书法从最初的文化符号升维为连接世界的审美语言，增强书法的广泛传播，不断提升书法的影响力，这也是当代文艺工作者应有的责任与担当”。

文艳： 舞动人生， 深度塑造角色 背后的故事

◎ 朱鸽

一级演员，武汉歌舞剧院舞蹈团首席演员，武汉歌舞剧院艺术培训学校优秀教师。曾荣获第八届中国艺术节观众最喜爱演员奖和最佳演员奖、第十届全国舞蹈比赛创作二等奖、首届中南六省十佳青年优秀舞者，入选湖北省文联中青年优秀文艺人才库。

舞动华年，艺韵深耕

文艳与舞蹈的缘分，始于她四五岁的时候。那时，只要音乐声响起，小小的她便会不由自主地手舞足蹈起来。家里人看着她那股子对音乐和舞蹈的痴

迷劲儿，便知道她与舞蹈有着不解之缘。进入小学后，文艳对舞蹈的热爱愈发浓烈，她常常担任文艺委员，积极参加学校的各项文艺活动，展现出对舞蹈的浓厚兴趣和天赋。1997年，宜昌市艺术

▲群舞《汉正街的娘子军》先后荣获第十届全国舞蹈比赛中荣获群舞组文华舞蹈节目创作二等奖，2013-2014年度首届“武汉市文学艺术奖，第九届“屈原文艺奖”优秀作品奖，国家艺术基金2014年度小型剧目和作品资助项目

学校的一位老师，看中了她出色的身体比例和协调性，建议她报考该校。经过初试和复试的筛选，她顺利地考入了该校首届舞蹈班，正式踏上了舞蹈的求学之路。

初入学校，文艳便迎来了基本功训练的巨大挑战。由于之前没有专业底子，一切都要从头开始。压腿、下腰、踢腿……每一项训练都伴随着疼痛与汗水，但文艳凭借着对舞蹈炽热的热爱和骨子里那股不服输的坚韧，咬牙坚持下来。经过几年的刻苦训练，逐渐打下了坚实的基础。2001年夏天，她从学校毕业后来到武汉歌舞剧院实习。初入剧院时，她对舞蹈的理解尚显空泛，在专业技能方面也有所欠缺，但她没有丝毫的退缩之意，在训练时更加勤奋刻苦。

实习期间，文艳选择了难度较大的双人舞《望穿秋水》作为考核剧目。排练过程中，和搭档遇到了诸多困难，如缺乏经验、配合不协调、托举力量不足等等。但她从未放弃，只是更加努力地练习，最终凭借出色的表现，完美地演绎了《望穿秋水》，赢得了剧院领导的一致好评。此后，她随团

参加了众多大型晚会及国外文化交流活动，积累了丰富的舞台经验，实现了从青涩学生到专业演员的蜕变。

2006年，对于文艳来说是不平凡的一年，也是她舞蹈生涯中的第一次高光时刻，她迎来了人生中的第一部舞剧《筑城记》。该剧是武汉歌舞剧院精心打造的大型原创舞剧，女主角是从北京青年舞团请来的舞蹈界名人刘岩，文艳被选为女主角B组，同时还要担任群舞中的重要角色。不管是从自身条件还是专业技术来说，两人都有一定的差距。她深知笨鸟先飞的道理，每天排练结束后，晚上还独自到排练场反复练习，揣摩人物情感，任凭汗水和泪水洒满排练场。

功夫不负有心人，在全体演职人员的共同努力下，该剧演出近百余场，荣获第八届中国艺术节“文华大奖”及“国家舞台十大精品剧目之一”。文艳也凭借所塑造的角色荣获第八届中国艺术节“观众最喜爱演员奖”和湖北省舞蹈金凤奖大赛“最佳演员奖”。

一次次的获奖经历和观众给予的掌声，让她感受到这份沉甸甸的荣誉来之不易，背后付出的努力与辛酸都

▲《橘颂》入围第十三届荷花杯古典舞终评，荣获第十四届全国舞蹈展演优秀节目、湖北省第十二届“屈原文艺奖”艺术奖，入选第三届中国舞蹈优秀作品集萃

是值得的。怀着对舞蹈事业的执着追求和刻苦的精神，文艳从一个小小的群舞演员到剧院的主要演员，从对舞蹈的一知半解到慢慢了解舞蹈、融入舞蹈，这不仅仅是一种对艺术的追求，更是一场关于毅力、勇气与自我超越的旅程。

舞艺匠心，人物妙塑

在塑造角色时，文艳善于从日常生活中汲取灵感。以作品《汉正街的娘子军》为例，该作品讲述了一位母亲靠挑扁担微薄的收入，供女儿上大学而日夜劳作的故事。

为了能将人物形象塑造得更加鲜活丰满，她多次到汉正街细致观察扁担工人的劳作场景，包括扁担的使用方式和工人的工作状态。通过实地探访，她深刻感受到工人人们的艰辛与乐观，她们虽然每日辛苦劳作，但在空闲时依然积极向上，对生活充满希望。艺术源于生活，但又不能仅仅停留在生活的表面，必须高于生活，才能真正打动观众的心灵。在塑造人物时，首先明确人物定位，再深入探索其内心世界，以此来丰富人物情感，以便在表演时更精准地向观众传递情感。

▲文艳饰演李寡妇。舞剧《江湖》获文化部2016年度“剧本扶持工程”创作扶持资助项目，荣获第五届湖北舞蹈“金凤奖”（职业舞蹈）特别奖

文艳还谈到舞剧《江湖》中塑造的角色——李寡妇。起初，她对扮演李寡妇这一角色感到排斥，因为这与她以往擅长的角色类型大相径庭，且

与自身的性格有较大反差。李寡妇的人物设定是汉口茶楼的老板，在辛亥革命前夕的动荡社会中，她经营着茶楼生意，展现了武汉女人的泼辣、八

面玲珑、风情万种且敢爱敢恨，最终却为爱牺牲。

排练初期，文艳难以准确地把握“李寡妇”这个角色，为了尽快进入人物状态，她看了很多影视剧里面类似的形象，不断琢磨角色，尝试着改变自己，放下思想包袱，将自己完全沉浸其中，甚至在生活中也不自觉地呈现出角色的状态。正是因为有了这些改变，她慢慢的找到感觉，使得在后期排练时抓住人物状态，不再是刻意的去演戏，而是真正的融入了角色。

舞剧上演后，李寡妇这一角色给观众留下了深刻印象，在社交媒体上获得了广泛赞誉。“这不仅是因为剧本中李寡妇的角色讨喜，更是因为她真正走进了角色的内心，让观众感受到了这样一个有血有肉的鲜活人物。”

不管是《筑城记》中柔美婉约的兰荪，还是《江湖》中泼辣豪爽的李寡妇，都成为了文艳舞蹈生涯中的重要角色。能够参与这两部原创舞剧，对她的艺术生涯具有重大意义，也为其艺术之路增添了丰富的色彩。

德馨艺路，坚守初心

艺术讲究德艺双馨，文艳认为要

想在艺术道路上走得长远，首先最重要的是一个人优秀的品德。德为先，艺为后。在每一次的演出活动中，演员要有强烈的责任感和社会公德心，肩负使命，传递正能量。

除了品德修养，专业素养同样是艺术道路上不可或缺的关键因素。肢体的柔韧性、身体的控制力、动作的灵活度等，都是完成各种舞蹈技巧的基础。只有经过长期刻苦训练，具备扎实的基本功底，演员在舞台上的表演才会显得游刃有余。同时，加强艺术表现力，二者合而为一，才能呈现出好的作品。她以自身经历为例，鼓励年轻演员保持对舞蹈的激情与热爱，大胆追求梦想，勇于挑战自我，通过不懈努力脱颖而出，在舞台上尽情绽放光芒。

文艳深知，作为一名文艺工作者，肩负着时代使命。她认为，要深入学习贯彻党的二十届三中全会精神和习近平文化思想，深刻认识文化的内涵和作用，担负起新的文艺使命，坚持与时俱进和守正创新，在深入挖掘中华优秀传统文化的同时，更要结合时代特点，创作更多优秀的文艺作品，服务于人民，为推动社会主义文化强国贡献自身的力量。

莫金龙： 书道承古启新， 墨韵融于自然

◎ 陈欣媛

文学博士，湖北美术学院中国画学院讲师，书法篆刻教研室主任，中国书法家协会会员，湖北省书法家协会篆书委员会副主任，湖北省书协培训中心导师，湖北省文联中青年优秀文艺人才库人才。

▲隶书千字文，23×710cm，2021年

古不乖时，今不同弊

莫金龙自幼习书，篆隶草楷行五体皆有涉猎，每一笔临池之功，都为他的书法之路铺就基石，尤其对篆隶的深入钻研，更是夯实了他深厚的书法根基。2014年，他踏上旅京之路，在导师曾翔先生的熏陶下，开始在碑学与民间书法领域展开深度探索。

他致力于追寻古朴率真、纵横开阖的独特形式美感，让书法作品在笔墨间流淌出自由与古朴的气息。在莫金龙的微信朋友圈中，时常能看到他对山川湖海、花枝草木等自然物象的记录，他不仅仅在欣赏自然，更在尝

试将自然的韵律巧妙融入书法创作之中，从山川的起伏、水流的绵延、枯木藤蔓的苍涩浑润中获取灵感，为笔下的书法线条倾注自然的生命力。

他不仅秉承中国书法中“道法自然”的传统理念，更在敬畏与传承传统的基础上，尝试将现代的审美观念与传统的书法艺术相结合，打破传统的章法布局限制，令作品更具视觉冲击力。正如孙过庭提出“古不乖时，今不同弊”的审美观念，学习古人书法不应拘泥于古法而脱离时代的审美需求，同时在创新时也要避免陷入当时的流弊。

▲《云海惊龙》，印度石，3.0×3.0cm, 2023

必有坚韧不拔之志

本科学习阶段，莫金龙便在各项书法大展中崭露头角，这些荣誉是评委对他的认可与肯定，让他感到未来道路的每一步都通向无限可能的远方。随着学习的深入和阅历的沉淀，他渐渐领悟到“满招损，谦受益”之理。那些曾令他引以为傲的奖项，不过是他漫漫书法路上闪烁一时的微光，证明他曾经的努力。

“如今回首，当时的成绩更像是一份鼓励，鞭策我不断前行。”他深知，书法艺术博大精深，而自己不过是刚刚踏上探索之旅的行者，绝不能在过往的荣誉中沉醉，必须始终保持谦逊的姿态，怀着敬畏之心，不断攀登书法艺术的更高峰。

学习书法近三十载，于莫金龙而言，这是件孤独而快乐、枯燥且漫长的事情，尽管获得诸多荣誉，但他也遭遇过多种困境。如对迟涩线条的领悟上，他曾长时间陷入瓶颈，无论如何尝试，都难以达到理想中的线质；又如对笔法结构的解放，始终难以打破原有的桎梏。那段时间，他焦虑万分，仿佛置身于黑暗的迷雾之中，找不到前行的方向。

然而，“古之立大志者，不惟有超世之才，亦必有坚韧不拔之志。”深研碑帖传统成为他不断审视和提升自我书法创作的重要参照，于是他逐字逐画地研究经典碑帖，还时常深入乡间田野、大山深处实地考察，甚至每日睡前都在琢磨线条、结构的问题。在向诸家请教的同时，大量观看书法名家的书写视频，反复揣摩他们的独到之处。经过长时间的坚持与努力，他终于突破了一个个瓶颈，也明白了困境就像书法中的逆锋，看似阻碍前行，实则能让笔画更加苍劲有力。

以美育人，以文化人

莫金龙在取得博士学位后，成为湖北美术学院书法学专业的一名专任教师，投身高校书法教育的他秉持“以美育人，以文化人”的教学理念。他认为，书法不仅仅是一种书写技巧，更是中华优秀传统文化的重要载体。他注重培养学生对传统文化的热爱和敬畏之心，将技术与艺术、艺术与精神、精神与大道有机结合，使其了解书法背后的历史、文化和哲学内涵，赋予书法人文关照，给予学生人格的提升。

同时，莫金龙强调“因材施教”，

他认为,“个性是创造力的源泉,尊重个性即是保护创造性。”每个学生都有不同的教育背景和人格特质,他会根据学生的特点制定个性化的教学计划,同时鼓励学生在继承传统的基础上勇于创新,培养独立的思考能力和创造力。他希望学生不仅能掌握书法的技能,更能学会如何在书法艺术的海洋中自主探索,从中找到属于自己的艺术道路。

在教学中,莫金龙发现书法本科专业学生基础相当,差异在于大家的认知与用功程度。他发现有的同学才情甚好,但只专注于一体,而忽略了诸体融合渗透的重要性,所作之书绵软无力,媚俗之气渐渐显露,逐渐产生了挫败感。于是他教授学生篆隶为本的书法观,激励其将篆隶笔法融入其它书体中,经过一年的努力,学生的书法有了明显的进步,并明白了书法乃为诸体融通的艺术,需要兼通与专擅的统一。正如傅山所言:“楷书不知篆隶之变,任写到妙境,终是俗格。”

“学生的新奇想法或奇特的结字构造也会让我眼前一亮,促使我重新思考书法教学的方法和内容。”这让莫金

龙更坚信“教学相长”的道理,并深刻体会到投身于教育事业的成就感。

道阻且长,行则将至

书法文化博大精深,每个汉字都蕴含了古人的智慧和历史文化的积淀,于莫金龙而言,书法早已超越了书写的范畴,它是生活态度,亦是精神寄托。书法是一门需要长期坚持和积累的艺术,他愈发体会到“道阻且长,行则将至”的道理,每一次提笔书写,都是与内心对话的过程,令他忘却外界的喧嚣,沉浸在笔墨的世界里。

坚持书法,不仅提升了他的审美素养,还使他更加懂得敬畏自然、尊重传统,珍视人与人之间的情感交流。此外,他将深爱的书法艺术变为工作,将自己书法艺术的感悟传递给学生,引导其领悟艺术之美,这也让他找到了工作的价值与意义。

“每个书家在书法道路上都有不同的愿景,我也是梦想者之一。”未来,莫金龙希冀在书法创作上能够更加自由地表达内心的情感和对世界的理解,进一步探索书法与多元艺术形式的融合,创造出更具艺术性、创新性和适应时代的艺术作品。

正如古人所云:“穷则变,变则通,通则久。”他愿以满腔热忱作墨,以坚

持不懈为笔,在书法艺术的广袤天地中毫无保留地倾洒热爱。

▲莫金龙为学生授课

黎初 & 赵群： 明了本末，方得始终

◎ 张静

黎初，武汉杂技团编剧、杂技演员。曾担任《戏曲进校园》杂技专栏主讲人，创作、执导杂技剧《江城》《英雄之城》《黑白侠影·太极风云》、歌曲《英雄之名》《江湖谣》《江城记忆》等。杂技曾荣获全军文艺会演表演奖、第35届蒙特卡洛国际杂技比赛银小丑奖、全国杂技比赛银奖等。

赵群，湖北省杂技家协会理事、黄冈市（浠水）杂技团教师、演员。主演《球技》《转碟》《江城》《车技》等节目多次随团出访各国。执教节目《云天精灵——柔术》参加中央广播电视总台少儿频道《大手牵小手》走进黄冈的录制。

杂技剧在传统中求突破

张静：两位老师上午好！听说你们以前是杂技演员，现在都转型做了与杂技相关的其他工作，可以给我们讲讲其中的过程吗？

黎初：我是在部队文工团长大的杂技人，从小学员到真正的杂技演员，从撺掇战友排演几个小节目，到拿着小棍装大人指导新学员练功排练，磨炼了整整十年。2017年很荣幸以编剧的身份转业到武汉市杂技团，但其实是舍不得离开舞台的，所以开始做编创时还会上台客串。但跟别的艺术还真不一样，杂技是有危险性的，一天不练自己特别清楚会有什么后果！所以只能告别舞台专心创作。

《江城》是我到武汉杂技团创作的第一个杂技剧。为了节省成本，我又当编剧，又当演员，还当配音……演出的时候人手不够，还向浠水杂技团借演员，就请到赵群老师在节目里表演骑独轮车。之后我们两个团还有很多合作，其中就包括去年我们和浠水杂技团合作创排的《黑白侠影·太极熊猫》。

赵群：2004年我就到浠水杂技团学习杂技，先是从基本功“腰腿顶跟头”

学起，当时条件比较艰苦，但也磨练了我什么样的环境都能适应的性格。2018年后，我们团招了很多小学员，我就开始做转型，在几种岗位里选择做执教老师。当时我们白天带学员训练，晚上还要给学员宿舍值班，所以基本24小时跟学员在一起。但现在的孩子比较敏感，杂技又比较危险，所以在教学时，需要照顾到他们的心理状况，如果心理问题处理不好，孩子们就容易精神受挫，身体受伤。

这个从演到教的角色转变对我是挺难的，很多东西只能边学边做，也常常会受挫沮丧，追问自己为什么要选择这么难的岗位？但一想到我在教学的过程中可以把自己做演员时的成功经验和未传达出节目效果的遗憾通过孩子们去传承和弥补，又觉得这是另一种延续自己艺术生命的方式。同时考虑到如果没有传承，团里的杂技人才就会青黄不接，院团难以发展，这么一想，又觉得再苦再累也是非常有意义的。

张静：为什么现代杂技也需要编剧呢？

黎初：传统杂技以高难度动作为范式，一直以来追求“惊险奇”，但在

新形势下，往往与观众缺乏情感共鸣，而杂技剧能把两者有效融合，通过剧情、角色、舞美设计，将传统的杂技动作转化成可讲述的杂技故事，用故事情节带动杂技表演，使技术成为“有温度”的表达，让观众通过剧情和舞台展示感受到美和心灵震撼。我们武汉杂技团的领导一直遵循着“武汉敢为人先”的理念，在2003年左右就引领全团开始做杂技剧了。武汉杂技团不仅是想走市场，还要更多考虑如何引领杂技行业的一些潮流方向，所以我们一直在传统中求突破，拓展杂技艺术的表达边界。

我个人认为近年比较大的突破就是2018年做的《江城》，以杂技剧的方式把整个武汉作为名片向外推广。我是成都人，当时作为刚到武汉的编剧，咨询的武汉朋友也因“只缘身在此山中”而无法提供武汉名片最闪亮的精神面相。我只好在短时间内跑了武汉大街小巷很多地方，把它的特别故事、风土人情、美丽景色全部体会一遍。我看到武汉的大江大湖是非常震撼的，所以把这些让我震撼的印象赋予到作品中，虽然会缺乏本地人的一些熟悉度，但是我的视角会更多元，也更具有新鲜感。

▲黎初创作杂技剧《江城》

杂技剧《英雄之城》则是从第一视角进行编创，因为这是我们切身经历过的事情，我在做前期调研工作时，内心真的百感交集。这个剧因为题材深重，担心具象个体不好表现，所以本来是想以更宏观、更大的视角去讲述英雄的城市，但在无数次实地调研中，那些鲜活的个体，和看似微不足道的小事，成为我认为在这个剧中更直击灵魂的东西。比如志愿者、自愿留汉的医生护士、“双山工程”的工人、志愿快递小哥……我们也曾担心观众对这种大题材用小故事的方式演绎的接受度，但依然相信，真

心、真诚的作品，一定会有属于它的共鸣。最后的效果不负众望，这部作品真的非常非常受欢迎，观众基本看一场哭一场。后来这个作品也荣获了省级艺术基金。

赵群：整个湖北省只有两个专业的杂技团，一个是武汉杂技团，一个就是我们浠水杂技团。我们两个团平时有很多合作，比如杂技剧《江城》缺少专业演员，我们可以迅速补上。而武汉杂技团作为大团各种资源更雄厚，我们寻求帮助的时候，他们也会全力以赴。他们通过杂技剧实现了杂技的现代化转型，

▲赵群执教节目《云天精灵——柔术》参加央视节目《大手牵小手》录制

这个创新的思想、理念和技术是我们团当下需要学习的。特别是去年国庆期间，为庆祝我们浠水杂技团建团 70 周年，我们就请武汉杂技团帮我们编创杂技剧《黑白侠影·太极熊猫》，过程很艰苦，结果很成功。

千回百转磨一剧

张静：可以给我们讲讲《黑白侠影·太极熊猫》的整个创作过程吗？

黎初：我作为《黑白侠影·太极熊猫》的编剧参与了整个创作过程，前后经历一年多，内心跌宕起伏无数次！在题材上就纠结了大半年，又担心版权问题，还要考虑大小观众是否耳熟能详得到市场认可，为了应对这些问题，我一开始是想出西游题材，熬了很多个大夜出来的本子没通过。后来连光头强、功夫熊猫题材都被想过了，直到想到我非常喜欢的徐克导演的那种武侠感，忽然豁然开朗，其实可以把中国的武侠和咱们杂技结合到一起，以太极熊猫的角色去承载剧情的起承转合。

剧本终于出来了，所有人都喜欢，但更大的麻烦来了，预算严重短缺，团里三分之一的演员又出去路演了！当时，我感觉头瞬间都要“炸”了，故事

写得再天花乱坠，如果无法通过调度落地，全是空谈。于是我天天和导演磨，又天天在改剧本。再改，人物的基本冲突不能少，导演说人不够就道具堆吧，可是一涉及舞美，就又回到预算问题。为了不花钱、少花钱解决舞美的事，每个人可真是拿出了十八般武艺。比如说我想营造那种一大片竹林铺满舞台的感觉，听说一根道具竹子都要几千，绝望之时，还是浠水杂技团的老师灵光一现——假竹子做不起，不如找些真竹子？

赵群：这真叫急中生智。砍竹子、运输、保鲜，真是费了很大的劲。首先得找像树一样又粗又高的竹子，到处问亲朋好友确定好位置，开演前二天去砍，学员们回来都是一身的汗……然后是保鲜，要派人把竹子看顾好，固定在水桶里天天养着。好在真道具竹子舞台感觉更好，在舞台上摇动它们的时候，就会发出竹林的沙沙声，如果是假的，摇出来的声音就是塑料的咔嚓声。

黎初：即使经费很少，但在必需的环节还是要保证质量。比如说有一幕需要十多个蛇头，需要一出来就让人心里有发麻的感觉。但是一开始由于预算

▲《黑白侠影·太极熊猫》演出剧照

有限，道具出来的时候就像是一个个画了蛇头的木板，根本烘托不了氛围，我就天天死皮赖脸找道具老师磨，请他雕出立体蛇头。再比如说浠水杂技团的背景 LED 屏是个分屏，如果做一个动态的视频配合演出倒是简单，但太死板，导演就要求视频要有延伸感，就是展示的孔雀羽毛还要能从下到上很灵动地动起来，现场视频老师只好每天熬夜现场改，真是要累倒了。

其他需要花钱的地方，也都是我们整个编创组踏着各种人情帮忙，能搭的关系全搭上了，能求的人全求上了，只求在保质保量的基础上以远远低于市

场价的资金解决剧组问题。知道我们的音乐老师最后找谁介绍的吗？是我们舞美班二组周鹏老师，他把自己的朋友也拉来“奉献力量”了，真的是奉献！我当时负责主题曲的作词，考虑到浠水有一首叫《竹子爹竹子娘》的童谣当地人会唱，很有特色，与剧中熊猫形象又很贴合，但是音乐节奏很慢，对舞台的气氛烘托不够，我说那前半段是这个调，后面加一段舞狮，用那种动感的音乐推动人物武侠角色塑造。我与音乐老师不知磨合了多少回，主题曲最后的定调，终于呈现出一个让人有五味杂陈丰厚感觉的江湖大侠，我很是喜欢。

很多老师就在这种匮乏的资金和必需的质量上反反复复平衡，想到基层院团做事业的艰难和不易，完全是在情怀支持和友情赞助下搭把手，一人搭一把手的帮助我们为这个杂技剧配制了很相应的音乐、服装和舞美视频，在这里借机向他们衷心地说明一切。

赵群：为了节省妆造费用，化妆师为每一个角色设计妆造的时候，我们就在旁边学、私下练，每次演完，我们就开会点问题改进，后来除了首演，其他场次基本是我们自己解决的妆造。没有专业音响、灯光老师，我就把之前请来的老师教的有关知识全部记录在一个本子上，直接在操控室里现学现用，居然也客串起音响灯光师的角色。最后半个月的时候，所有的老师都来到我们团，大家一起熬大夜，却没有人提加班费，只想把这件事做好。我真的好感动，也非常感谢！

正式彩排又突发意外。一位主演在彩排结束谢幕下场前不慎把手弄骨折了，第二天就要首演了，怎么办啊？只好把编舞的老师从就要返程的火车站紧急请回来替补上，可为难她了，她本是个女生，却要演出青年小熊猫帅小伙的

感觉，可想那个难度！后来国庆一共演了5场，过年还加演，小朋友特别喜欢，最后主题曲出来的时候，都不愿意走，直到所有演员谢幕退场，他们才慢慢散场。我们花了100万的资金做出了这样质量的剧，市场的反响已说明了一切。

故事、舞美

是服务杂技内核的载体

张静：黎老师，你作为唯一一名既参加了编剧培训班，又参加了舞美培训班的学员，如何看待这两个班对自己的影响，在之后的工作中有什么改变吗？

黎初：湖北省编剧骨干研修班带给我最大的改变是扩大了我的思维眼界和格局。我以前在编创东西的时候有个毛病，就是喜欢考古，老揪在如何不违背历史真实，然后就卡在创作逻辑上，但龙平平老师让我们思考“何谓真实”？就是创作时要“大事不虚，小事不拘”，做好“艺术的真实”，短短几句话就仿佛把我打醒了，之后的创作就自由很多。比如在虚构《黑白侠影·太极熊猫》时，我会讲熊猫的成长，但不再纠结它现实的真实性，只要大的框架不偏离，转而追求一种呈现给观众我的审美价值的真实。

还有与我结对子的池俊老师对我的影响也很大，他说我们一开始学习创作剧本，最好不要凭空写一些形象，如果这个东西最后落不了地，多次打击后就很容易放弃，他说创新并不只是创造一个完全崭新的形象，而是联结到人类传统共同的源头，通过艺术加工向观众展示出对它的理解，这也是我们为什么要学习传统文化、经典范式的重要性。

湖北省舞美培训班的学习仿佛打通了我的“任督二脉”，它把我的创作思维从一个单纯想要表达自己、讲述故事的角度变成了考虑创作如何落地的多维度思考。韩春启老师提出的大舞美概念、重新定义东方美学，黄悦老师提出的文化符号、意象与意境的作用，沈晨老师分享的舞台艺术中英雄人物如何塑造的经验让我对杂技剧的认知有了颠覆性的改变，我领悟到做杂技剧，第一个出发点不是局限讲一个感人肺腑的故事，而是先要想到甲方的意图如何体现，预算如何，展示的舞台适合什么样的故事，而不是用我的故事去套这个舞台。然后再找到一个容易唤起我们血脉里对某些共同符号认同的故事或文化元素为框架和载体，通过舞台的搭建、道具的

运用、灯光的配合，以适宜的方式组合起来把故事中大家共同的情怀给唤醒。

还是以《黑白侠影·太极熊猫》为例，像熊猫就容易联结到武侠元素，通过舞美给它斗笠一戴，斗篷一穿，木棍一拿，一个转身的背影就已传递给观众大侠的感觉，它能引起共鸣是因为这个美学体验观众本身就有，我们中国人骨子里就有这种武侠情节，这个元素被唤醒就省去了很多繁冗表述。

赵群：参加湖北省舞美培训班以前，我一直认为舞美只是配合演员表演的辅助部分，演员怎么演，舞美就怎么布置。但听了沈晨老师的课，我才恍然大悟，原来舞美和演员是相辅相成的。沈老师在课上举了很多生动的例子，其中演员黄豆豆老师在舞台上的表演让我深受触动，他在没有太多辅助道具的情况下，凭借自己的舞蹈经历在舞台上展现出了精彩的造型。这让我明白，演员可以根据舞美的实际情况进行二度创作，弥补舞美的不足。回到团里后，我会更加关注舞台的布局和道具的使用，思考如何让演员的表演与舞美更好地融合，相辅相成，使整个舞台呈现更加饱满、丰富。

▲《黑白侠影·太极熊猫》海报

张静：在当下多元审美浪潮和市场经济的冲击下，如何看待传统杂技的守与破？

黎初：舞美培训班上黄悦老师提出的文化符号概念对我启发非常大！我觉得如果每一个杂技人能够认识到符号学的意义，就会改变职业未来命运，因为杂技动作本身就是一种符号。比如说，一个柔术的杂技造型，不管演员穿什么服装，这个造型本身就代表着一种人类的韧性和奇迹；一个叠罗汉的杂技动作，只往那一摆，它就代表着众志成城，就是团结和力量；一个正在走钢丝的演员，他用行动展示了他就是个大哲学家，谁的心又能比他静呢？所以，我认为杂技是一个能够外向化人类一些不可言说情感的艺术。有很多杂技老师都比较沉默寡言，他们不会讲很多哲学道理，但很多动作的内核已包含每个人都在追求的事物本质！它不需要语言，甚至不需要我编剧再赋予它任何故事，先要守住杂技的这个本质内核，才能开始破局出新。就是在大的故事框架里，通过剧情、角色、舞美设计，将杂技动作转化为叙事语言，最终达到传递

情感的目的。

最近，我进校园做杂技的非遗宣讲，孩子们完全没有对杂技过往苦难那一面的刻板印象，我们现场表演杂技魔术给他们看，他们就把我们当明星追，几百个学生就围着你再教一个动作。他们觉得学完了就可以在小伙伴面前展示耍酷，特别有成就感。这个体验对我触动挺大的。

我觉得杂技未来的一个走向，可能需要更多这样的小剧场，深入学校及各种文化场所，去接近生活接地气，与观众面对面互动交流，甚至我们需要学习像刘智鹏老师（湖北省编剧骨干培训班学员）抖的相声包袱那样给观众出其不意展示某些动作，在这里，我们不再是舞台上高高在上的演员，而是一个实实在在活生生站在你面前，把一个个高难度动作做到的人。这种真实的可以触摸到温度的感觉是AI永远无法替代的。此外，杂技艺术未来的发展，需要理论的支撑，多元素“跨界美学”的建构，我们可以做一些这样的教材，让学习的人少走弯路，系统建立对杂技艺术的符号化认知，让杂技从单纯的“技术展示”升华为“综合艺术”。

胡龙 & 靳卫华： 用长期主义的工匠精神打造舞台之美

◎ 张静

开启舞美之缘

张静：二位老师，可以给我们讲讲你们的从艺经历吗？

靳卫华：我在老家新疆先学习的美术，之后接触了晚会的道具。说实话，如果我没有这个经历就听不懂道具老师的话，这是一件挺可怕的事情，如果别人费劲和我沟通半天也听不懂，别人气得转身就走会比骂我一顿杀伤力还强！大学毕业后到武汉人艺工作时，前辈就要我们做好吃苦的准备，还要有认真谨慎的态度，他们说我们的手里把握着生

命，是演员们的生命！记得学这个专业的第一堂课就是先讲安全，这让当时的我们惊呆了！

在学生时代，印象最深的就是去苏杭看昆曲《牡丹亭》，视觉效果简洁优美，却把人与空间关系组织得非常到位，即便是不懂昆曲的人依然能从现场的表演和画面中看懂故事。也就是从那时起，我深深感受到中国戏剧的博大精深，它们简洁画面背后多层次复杂结构是高度凝练的结果，绝对超出我们表面看到的東西。于是我开始了解各种剧种，

胡龙，湖北省歌剧舞剧院道具师。参演音乐剧《大三峡》、歌剧《楚庄王》《洪湖赤卫队》《天使日记》、舞剧《盛世千秋》《王昭君》《乐和长歌》等十余部作品。参与北京奥运会开幕式、澳门回归十周年、央视春晚等大型文艺汇演活动。曾荣获文华奖、“五个一工程”奖、全国舞蹈大赛二等奖与优秀奖等。

靳卫华，武汉人民艺术剧院舞美制作中心副主任。独立设计完成话剧《战“疫”英雄》《好人好梦》《犟妈》、儿童剧《来自星星的鱼》、木偶剧《小马过河》等数十部多种作品。曾荣获第十五届中国人口文化奖戏剧类优秀奖、武汉人民艺术剧院“崔嵬奖”最佳舞美设计、第九届木偶皮影中青年技艺传承展演“优秀舞美设计”等。

学习每个剧种相应的舞台装置，这些都成为后来我舞美设计的基石和宝库。我总想让自己接手的每部剧都有不一样的创意，从开始什么元素都想往舞台上堆，到后来不断琢磨提炼做减法，明白有用即是恰到好处，恰到好处才是美。

我的梦想就是做个优秀的舞美设计师，多在生活中取材储备，做出更多有意义的设计，哪怕在专业老师看来有些作品具有一些争议，或者对它有褒贬的评价，但因为它可谈，就说明作品有救，可以不断改进做得更好。

胡龙：我以前是省歌舞剧院的舞蹈演员，2015 年比赛的时候腿断了，但在舞台上我还是忍着剧疼把作品保质保量完成了。之后就在床上躺了三个月。那段时间是我人生的一个低谷，之前我用了13年的努力去跳到自己最好，压腿睡觉、每天踢腿 1000 次、绑着沙包跳……这些过程对我来说都不算苦，只要我能够通过努力最终达成目的就可以，但是突然我什么也做不了，即使恢复也达不到从前，所以就要考虑转岗。因为从小我就喜欢手工，所以我想重开赛道做舞美。

我有从一张白纸直接做舞蹈演员

的成功经验，因为这个经历会更清楚演员在舞台上的需要、导演的需要，所以我不怕从零开始做舞美。当我真正接触这个行业后，真是越做越有兴趣。我常常在做道具的同时会不停地问演员，我做的道具弊端在哪里？是不是还有优化的可能？收到回馈再改良，之后会问我的前辈看还需要怎样改进。我经常会在一个人在仓库里制作到凌晨两三点，忘记时间，忘记喝水吃饭……

记得当时我学会一个最基础的工艺后，正好有一个很好的机会用上了，就是翻新我们院《洪湖赤卫队》的道具。我突然发现原来道具制作不仅仅是技术那么简单，还有许多技术之外的理论需要学习。比如说做棵树不是把树搬过来上个色就行，而是先要观察树的自然生长规律，它会有曲线，会因日照不同而枝叶有不对称的疏密，这些都需要提前做细微多维度的考察才能下手做的。再比如做红缨枪，抗日时的红缨枪来源农村，当时条件艰苦，也许就只是一个拖把棍上面插个枪头绑上红缨就成红缨枪了。而我制作的每一杆枪可能长短、造型都不一样，有的甚至枪杆都不是直的，所有这些都需要考察当时的背景文化，

▲舞者时期的胡龙

只有前期功课做得足，你在舞台上整体呈现的时候，观众的代入感才会强。

在这段学习探索过程中，师傅是我生命中的贵人，他愿意倾囊相授，他永远鼓励我大胆去做，还愿意帮我兜底，做不好的地方帮我弥补，我非常感谢他！

还有两个人对我影响很深，一个是我父亲，他爱做手工，为人内敛，事情做就做了，也不会到处说，这点其实跟

靳老师挺像的。他用身教告诉我要永远做一个有责任感的人，言出必行，说到做到。从艺术道路来说，一个北京的姐姐对我影响很大，她是北京奥运会长轴飞天的女舞者，我们因演出而认识，她让我震惊的不仅是她高超的艺术成就，更是她对生活和工作的态度。她对自己有着严苛的自律，从理论到专业素养，永远让自己处于学习的状态，为人低调谦逊，不会忽视任何一个看似无关紧要

的人。她让我明白作为一个艺术从业者，首先就是职业操守，一定要忠于自己的职业，同时要认真钻研自身的技能，不管怎样，都要抱持着一个学习的态度，接受所有到来的东西，不停消化后再去其糟粕，取其精华。

张静：你们平时会有怎样的联系？你们最欣赏彼此的地方是什么？

靳卫华：我记得在湖北省舞美培训的时候，胡老师在课堂上总是坐前排听，无论上课还是参观期间，他每次

都要提问。其实能向业界那么有权威的老师提问真不是一件简单的事情，首先得有好奇心、独立的想法和深入的思考，然后还需要有善于沟通和敢于表达自己的勇气，他对未知表现出来的强烈求知欲，让我感觉他内核很稳，又充满了勃勃生机，这对一个从事艺术的人来说是非常可贵的，我希望自己在不断地历练中也有这种品质。

胡龙：我觉得靳老师特别内敛和谦逊，这是我特别欣赏的品质。他刚才

说欣赏我的地方，其实我觉得他也是具备的。他的专业底蕴和思想维度都比较高，在《乐和长歌》一些道具制作过程中，我常常会和他请教结构空间和背景文化上的问题，他会很真诚地告诉我，请他帮我提供一些资料，他也默默无闻很快把事情落实。我的性格大大咧咧，有时候表现欲和表达欲都挺强的，为了平衡自己这种性格，其实我很希望自己能够成为这样的人：就是我有我的城市摆在那里，却不会对外到处宣扬它，而是通过自己的一言一行感染身边人，把事情做好。能有多少成就我不知道，我想先让自己做成一个匠人，具有匠人的精神。

舞美设计与制作跨界的

“变”与“不变”

张静：舞美设计与舞美制作又有怎样的联系与区别？

靳卫华：我觉得舞美特别像一个大宇宙，需要尽可能彼此触碰了解其中的每一个星球，最后大融合进行主题输出。舞美设计更偏向于创意性工作，构建符合剧本主题的艺术构思和视觉表达方案，把剧本抽象化的文字具象化为各种图案设计和可操作的创意设计。

胡龙：而我们舞美制作就需要把舞美设计的创意具象化，把平面设计以多维度立体的方式通过各种材料的应用在舞台彻底呈现出来。比如，我需要一种厚重的空间感，但厚重又不能影响吊杠的使用，也不能影响后面灯光的透视效果，包括用什么材质，做多大面积，这时就需要前期的剖面设计，这是舞美设计与舞美制作需要经常沟通的事。所以，我在制作过程中遇到一些问题，就会经常向靳教师请教。

靳卫华：做舞美设计需要对整个流程都了解，方便与舞美各部门沟通，确保我想要的舞美效果能够落地。所以，哪个院团有大戏，我就习惯性蹭到后台看各种过程，也经常与胡龙老师探讨学习。彩排就是合成，过程至关重要，可以提前了解到即将发生的问题，提前做修补。彩排时，导演还会不断阐述个人观点，这是我们做设计的方向，然后我们会与舞美其他部门老师反复沟通确认，帮助导演把整个剧目的主题思想进一步落实，保持系统的完整统一。所以，我做的工作也是连接导演和服化道的一个中间桥梁。

除了服化道，我甚至也要学习化

▲靳卫华设计

工，因为颜料的颜色和性能会随环境而变，油性颜料用户外，就不能用舞台，因为它有气味，水性颜料不好固色，用湿画法时的状态是合适的，完全干后就变色了，那么这时候就要考虑用相应的固色剂稳固其状态……类似的情况很多，很多时候无它只有一遍遍实践检验收获经验了。还有要熟悉传统和现代的机械安装，为了拓展眼界，对我而言就是去看各种展，包括北上广的科技展。我印象很深的是张艺谋做《对话·寓言2047》舞台剧时，为了表达主题，他甚至用上4条机械臂，这其实就是做汽车车床时用到的，但是只要合适万物皆可用在舞台上。

张静：如果想提升舞美的整体素养，不仅舞美各部门之间有跨界，而且不同剧种的舞美对你们而言也是相当大的跨界，你们如何来把握这种相互学习中变与不变的东西？

靳卫华：跨剧种舞美设计学习，其实就是在探索舞台艺术的多元表达逻辑，就像“戴着镣铐跳舞”，“不变”的原则就是练习舞台视觉表达的整体协调，通过色彩、光影、结构等引导观众注意力，达到把不同剧种的抽象文字转

化为具象空间符号和合适的情感叙述的能力。灯光照耀下的舞台，每一个点对于完整表达都有它存在的意义。当我脑海中呈现自己作品转化成实体样子的时候，就会把控股化道、音响、灯光每一个参与到整体剧目的专业点，围绕整个主创中心，通过理性和感性不断糅合，把它们平衡在同一种调性中，让一切都很合适，这是我需要天天练习的基本功。在这些“不变”的基础上学习差异性效率会高很多，比如东西方剧种的文化差异，传统戏曲与当代剧场的表达差异等等。

胡龙：有意识地学习不同剧种的舞美制作，这样我的创作自由度会大很多，这些尝试和学习对我而言是需要翻越的大山，我面对的永远是个舞台，学习时不变的基石是对多种材质、舞台构造、空间层次透视感的了解，以视觉叙事为原则，不断在成本、安全、视线计算的反复平衡中把“图纸”落地为实体服务舞台。这些能力不断增强，变的只是剧种，面对不同剧想要表达的感觉和风格，我会在制作或者排练的过程中，对其历史背景、风俗习惯、人物性格、色彩搭配、比例大小等方面多维度考究，

查资料，边干边学补充相应的知识量，然后换个风格去表达那些不变的东西就可以了。

赋予制作以生命和精神

张静：为什么相同的物品在面对不同的舞台剧种还需要特制不同的道具呢？

胡龙：歌舞剧、话剧、曲艺等舞美设计和制作差异性很大。比如做话剧常用木纹、金属类写实材料，而歌舞剧更倾向于用纱幔、亚克力光板可以抽象化表达的材质。我们湖北省歌舞剧院平时以歌舞剧为主，我们做的台阶就会考

虑尺寸，当演员啪一个动作跪上去，或者上下滚动时，这个边缘是可以卡住演员借力上去。如果我们需要石头道具，演员在上面会做翻滚、跳跃等动作，就需要考虑承重，要反光，也不能做得棱角分明。但是话剧里的石头道具肯定要棱角分明，用哑光，也不能有太大声响，很多时候它可能只是作为一个景摆在那，承重的压力会小。

靳卫华：同样的台阶，有经验和没经验的人做出来是完全不一样的，所以演员就常会说这个手作很好用，另外一个我用不了。从视觉艺术出发，我们

▲胡龙在探班活动中介绍道具剑

▲《乐和长歌》剧照

生活里的事物放在舞台上表现的时候会有相应变化，所以，我们经常与道具制作老师沟通，需要平衡这两种关系，做到让道具既能表达剧情需要让观众看到，又不能够抢戏。

最近，湖北省歌舞剧院新推出的歌舞剧《乐和长歌》，道具制作是由胡龙老师负责，他制作那把剑的时候给我印象很深。在我看来那把剑已经挺完美了，可我去后台参观学习的时候，他都在不断修改调整，我问他为什么？他说就是要调出剑的质感的同时，还不能让它抢戏。

胡龙：这把剑从材料选择到色泽

度把控我是用了很多心思的。剑首先要锋利的质感，但不能做铁的，演员会拿不动无法灵活运用，也不能用木的，因为木头没有韧性，舞台对抗环节，可能会从中间直接断掉。用 PP 材质有韧性，没有金属质感也不行，所以最终我选择用竹子去呈现。但制竹工艺和后期维护是很复杂的，先用高温把竹子里面的沫煮掉后晒干，再用火烤塑形。因为舞剧中的剑跟戏曲表演和歌剧里的剑不一样，它会被不停地从剑鞘中抽插有磨损，所以我每次都会在下面看演出，观察这把剑在灯光作用下呈现的色度变化以确认如何重新修补上色。我不能上重

金属色，也不能用喷漆，过高的反光度会严重影响演员身份而抢戏，所以每次演出后就在剑锋上面用暗金石不太跳跃的颜色做个勾勒，当它在舞台上通过灯光照射后，锋芒呈现出一点寒光凛凛的锋利感觉就对了。

其实我们身处在一个最好的时代，有 AI 和各种材料、条件帮助我们出一个好看的画面、完美的结构，但我觉得从制作角度讲，无论是手工传统技艺或是 AI 科技辅助，合理利用它们，经由演员使用，赋予道具和舞台更深层次的意义和生命、情感和灵魂，无数细节经过多方面考究融合起来呈现出最合适舞台的和谐美才是最好的。

在道具制作过程中做的功、投入的情感体量越大，那么无形中赋予道具的生命力就越强，现场观众的代入感就会越强，这是一种很玄妙的感觉，是单纯的 AI 或者淘宝流水作业物品所不能解决的，但观众却一定能感受到。所以，人物与道具对比关系一定要考虑到整个大环境的协调性，并不是说东西呈现出来能用就行。

张静：我们看到歌舞剧《乐和长歌》第二版的最后比第一版多了一个

扔稻草唯美的场景，可以给我们讲讲这个美丽背后的故事吗？

胡龙：礼乐天下、止戈为武是楚文化最大的一个精髓，为了使最后的场景更好烘托这一主题，第二版改进时，导演想通过舞台铺满稻草表达天下应有的昌盛繁荣之景，就让我去找适合的材料表达飘逸唯美之感。稻草用不了，一捏就粉；我去植物园观察细竹子，不行会划手；去湖边看芦苇荡，芦苇活着时有生机，割下来就变硬；拉菲草也不行，易断损耗大；跑各个材料市场……就这样，我找了 12 种各种各样纤维状草回来，录了一个个抛起落下的视频给导演，导演说都不行，没办法，我只好尝试用撕开的塑料细条做介质，但工作量太大了！用机器切出来的长条比较粗效果不好，只能人工撕。花了一天半，才撕完一卷，越细的东西越锋利伤手，当时手被割破的口子现在都还在，戴的棉纱手套也废了三双，把撕完的一卷抛给导演看，他说这感觉对路了，但是要把整个舞台铺满！天，这得多少斤，我整个人差点崩溃了！

开始的时候，我一个人撕了 100 多斤，太慢了，后来的一个多月，演员、

工人都来帮忙，谁有时间都来撕，大家齐心协力才把 800 多斤“草”撕完了！当我们把几百斤“草”第一次铺到舞台上，演员跳最后一段时，我在台下瞬间就很震撼，鸡皮疙瘩都起来了，那种满足感真是其他东西无法替代的……

靳卫华：每每这个时候，我们都会坐在一个角落里欣赏自己的作品，很有成就感，之前的辛苦暂时也忘了。后来他们合成的时候我去看了，跳最后一段，演员也像疯孩子一样，很兴奋地在“草”上又蹦又跳，打雪仗你扔我，我扔你。我作为一名旁观者也会很感动，会有潸然泪下的感觉……

胡龙：他们在欢快地跳，我开始操心清场的问题。如果铺了这个东西，舞台机械一转卡轮责任太大。导演说为了配合这一段，舞台不动。为了防止长带打结，我就买很多筐，告诉师傅不要压，只丢进去就行。舞台清干净，还要检查转台机械中间的间隙，一看又傻了，有一些长带掉进去，得钻进去捡，吸尘器不管用的缝隙，就在木棍上打胶一点点粘。

还有一个难点就是如何在换场的时候可以快速安静地把整个舞台铺满。

一开始，10 个工人在舞台上就是拼命地随便丢，丢完就跑。可我有舞蹈演员的经历，知道这样的后果会穿帮，所以我还要在上面把“草”铺成有曲线层次的那种麦田的感觉，同时还要保证每个演员下面有足够的“草”。看了效果，导演终于通过了，说接下来就是灯光的融合问题了，就这样才把这一场戏很艰难地完成。

张静：湖北省舞美培训班对你们的帮助是什么？你们在实践中有什么应用吗？

胡龙：我觉得在舞美班学完后，自己的思维模式更发散了，格局也打开了很多。现在我再看剧本，就会根据故事线去构思场景，考虑如何努力赋予它更深层次的情感温度。老师们都是业界的翘楚，却不会自我宣扬自己做得有多好，但是我们做专业的会看细节，知道老师做的东西有多少含金量，对我们的启发又是在哪里。比如，边文彤老师在课上讲的一个坡形造型，正面可以当楼梯上去，侧面又是屋檐的形式，背面当一个山体，这个景布在这里，既是道具，又是景，这个东西就是浓缩了艺术创作者的一个灵感和巧思，可以用最简洁的

▲靳卫华设计

方式表达出多维度功能。

受到启发，上次我做过一个假三体造型，后面是一个隐藏式台阶，在舞台上把它旋转过来又是一个山体，旁边有一个斜坡，在上面可以做各种人物造型，这个东西成本低，实用性很强，装车运输也不会造成什么损耗，真是很方便！

靳卫华：我觉得舞美班授课的老师很真诚，他们的这个能量会带动我们也很真诚地去求知、去沟通，也会提醒我关注到自己平时没有注意的细节。作为一名舞美设计，会做很多协调、承上启下的工作，比如沈晨老师以火炬手点火为例，告诉我们做舞美不仅

是做设计，还要会做应急预案，特别要考虑到演员因心理状态造成的应急事件，或许让我们败下阵来的并不是我们天天担心的大事，反而往往是类似这种看不见的细节处。

比如我在做设计时眼光要更开阔，想得更长远些，我的设计不仅要考虑现场感，还要考虑现代多媒体传播的效果如何，考虑到演员如何与大型装置结合，助力表演呈现更美更奇的效果，这样我们的剧才会有更广泛的传播效果；还有我们的沟通很重要，如何把我学到的东西应用到实践中，需要我用多种方式与主创团队和演员做好解释达成共识。

王凯： 好作品 才是演员的 立身之本

◎ 文轩

生于湖北省武汉市，毕业于中央戏剧学院。中国视协演工委副会长、中国文艺志愿者协会理事、湖北省文艺志愿者协会副会长、湖北省电影家协会理事。曾荣获第7届文荣奖最佳男主角奖、第27届上海电视节白玉兰奖最佳男主角奖提名、第13届澳门国际电视节“金莲花”奖最佳男主角奖等奖项。

小艺：作为土生土长的武汉人，您觉得武汉人的典型性格是怎样的？

王凯：热情、豪爽、重义气。

小艺：武汉对您性格的塑造和演艺事业有什么影响？

王凯：武汉人性格豪爽直接，我在这样的环境中成长，也养成了直爽的性格，比较喜欢直来直去。武汉人还有着不服输的精神，我们有一种韧劲儿吧，在遇到困难时，从不轻易放弃，敢于死磕到底。作为演员，得贴近生活、观察生活，尤其在武汉这样充满烟火气的地方成长，也让我比较容易捕捉到普通人的情感。

小艺：在您过往或未来的创作规划中，是否曾考虑通过一些作品，来展现具有湖北辨识度的艺术表达？

王凯：我之前参加《跨界歌王》的时候唱过武汉民谣《汉阳门花园》，未来有机会的话我也会通过作品，更直接地展现湖北的文化魅力。去年年底，我参与了中国文联电影艺术中心与湖北省文联联合主办的“猎鹰计划”短片创作季，在其中担任艺术顾问，就特别希望青年电影人能多挖掘湖北的故事，把湖北的人文景观、市井生活用镜头呈现

出来，展现湖北人热情、豪爽、重义气、敢拼敢闯的特点，让更多人爱上湖北这片土地，了解湖北这些人。

作为演员，我有责任也有义务，把家乡的文化特色通过作品展现出来，让更多人了解湖北、爱上湖北。未来，我也会在这方面努力，争取给观众带来更多具有湖北辨识度的艺术作品。

小艺：在表演中，您是如何去理解把握角色进而精准传达从而与观众共情的？在您看来，演员自身的哪些素养对实现这一点至关重要？

王凯：作为演员，我一直觉得“理解角色”就像搭积木，得从内到外一层层垒。挖掘“内在”方面，拿到剧本后，我得先给角色“定调子”。首先是通过各种方式去了解角色所处的时代背景和生活环境，尽可能地去还原角色的真实状态。这不仅包括外在的服饰、语言和行为习惯，更重要的是职业特点以及性格特征，从而更好地把握角色的内心世界和情感变化。然后再通过表演，将角色的形象生动地呈现在观众面前。同时，还需要多琢磨推敲台词，通过台词去理解角色背后的含义，思考角色为什么会这样说、这样做，挖掘台词中的潜在信

息，让人物呈现更加立体鲜活。

“外在”塑造上就是靠近角色。之前拍摄《大江大河》时，我通过减重调整体态，从外形到状态都更符合少年宋运辉。还有出演《猎狐》期间，我们去了天津经侦队，和经侦警察共同工作、吃饭、讨论交流，他们也会给我们讲述抓捕故事、分享人生经历。通过这样沉浸式地体悟，我才能深入了解经侦警察的职业特质，为角色塑造积累丰富素材。

对演员而言，最重要的素养是艺德。演员要清楚自己的努力方向，对自己和观众负责，秉持对艺术的敬畏与责任感，用心创作，为观众带来高品质的作品。其次是专业能力，包括表演技巧、对角色的理解能力、塑造能力等等。只有不断提升自己才能更好地诠释各种不同的角色，将角色的情感和内心世界准确地传达给观众。

小艺：到今年，您已经从业 19 年了，时代、受众、业态、审美都在不断发展和变化，可以讲讲您在其中感受到的变与不变吗？

王凯：科技的发展使影视制作技术日新月异，特效更逼真、拍摄设备更先进，能呈现出更宏大精美的画面和奇

幻的场景。网络平台的兴起改变了传统的影视播出格局，传播媒体的多样化使得信息传播速度极快。观众的审美和需求也发生着转变，对剧情的审美也从简单的情节发展转向追求深度、内涵和现实意义。在题材选择上，观众的口味不再局限于传统框架，对新颖、独特的故事和角色有更高期待。随着信息和娱乐获取渠道增多，观众对作品的要求也更高，不仅关注剧情，也越来越注重演员的演技和作品的价值观。

保持不变的是对作品质量的追求，无论这个行业如何变化，观众也好，作为演员的我也好，都坚持追求高质量的作品。只有好的剧本、高质量的剧才会让观众产生情感共鸣，观众始终渴望看到能打动人心、引发共鸣的作品，所以我也一直致力于通过好角色传递真实的情感和积极的价值观，让观众在作品中找到共鸣和情感寄托。

小艺：从《北平无战事》的崭露头角，到后来的系列热播剧《琅琊榜》《伪装者》《欢乐颂》《大江大河》等等，近年来您放缓演艺事业节奏，是否对事业发展有了新的定位方向？

王凯：最近几年我更注重工作与

大江大河

Like a Flowing River 之岁月如歌

湖北省文学艺术界联合会

▲王凯出席中国文艺志愿者协会第三次全国代表大会

生活之间的平衡。放缓节奏后，我有更多时间思考表演和生活的意义。以前选戏可能更看重角色挑战性，现在更在意故事能否打动人。对优秀作品的追求也没变。我一直觉得，好作品才是演员的立身之本。现在接戏会更谨慎，希望每个角色都能留下点东西。

小艺：现在更喜好怎样的剧本？演过许许多多的角色，还有自己始终想演但没有演到的角色吗？

王凯：现在选剧本时，我越来越看重故事能不能打动我，角色有没有发

挥空间。一个好剧本，故事基础得扎实，不能太飘浮，情节要完整、有逻辑。只要剧本和角色符合我的喜好，并且我觉得有意思，都会愿意去尝试挑战。

想演但没演到的角色肯定有，比如一些充满烟火气息的平凡小人物，能深入呈现普通人的生活琐事、酸甜苦辣。还有就是复杂立体的反派角色，有着多面性格和复杂内心世界，能让我在表演上有更大的发挥空间，展现人性的多维度。

小艺：您当选为湖北省文艺志愿

▲王凯出席 2024 年中国网络文明大会作代表发言

者协会副会长，同时还是湖北省电影家协会理事，这些身份对您而言意味着什么？

王凯：当选湖北省文艺志愿者协会副会长和湖北省电影家协会理事，对我来说既是荣誉也是责任。作为文艺工作者，我有责任用作品和行动去传递正能量，去影响更多的人。我会更积极地参与到文艺志愿服务活动以及协会的各项工作中，让更多人感受文艺的力量。同时助力荆楚文化的传播，让更多人关注到湖北的独特魅力和文化内涵。

小艺：您打算如何借助这些身份，为湖北的文艺发展注入新活力？

王凯：我会积极参与到咱们文艺志愿者的活动中，通过文艺演出这样的形式，把咱们湖北深厚的文化底蕴带到老百姓身边，让大家更直观地感受到文艺的魅力。我也会深度参与“猎鹰计划”这样的人才培养项目，全心助推青年影人成长，希望他们能创作出更多以湖北本土文化为题材的电影，展现湖北的历史文化、自然风光和人文风情，让更多人通过影视作品领略湖北之美。

陈明华：

以笔为舟，开拓书法志愿服务新征程

◎ 文轩

中国书协会员，中国硬笔书协会员，中国楹联学会会员，湖北省文联委员，湖北画报社董事长，湖北省文艺志愿者协会副会长，湖北中小学教师书协会长。

小艺：您走上书法创作道路的契机是什么？经历了怎样的心路历程？

陈明华：年少时因家境贫寒，没有学习书法的良好条件，受小学语文老师的影响，首先从练习硬笔书法开始，毛笔书法基本上是以当地书法名家牌匾为范，临摹学习，也没有规范字帖。上师范后，才正式开始深入古代经典碑帖，先学唐楷，再习魏碑，后研习隶书、行草书等。

学习书法是一场修行，我常以自撰诗《一意孤行》自勉：生在贫瘠月亮湖，临池九岁帖皆无。传言此道王孙事，我自清寒守独孤。

小艺：在创作书法作品时，您的艺术风格追求是什么？

陈明华：冰冻三尺，非一日之寒。

学习书法的过程是一个临摹、创作、感悟不断跌宕升华的过程，在做加法的同时，也要学会做减法，不可人云亦云，要坚定自己的审美方向。

厚重而不失灵动，雄强而不失雅致，是我书法艺术风格的追求目标。以篆籀笔法为主攻方向，不局限于把哪一家或哪一个碑帖百分之百学像，而始终致力于把隶、楷、行草笔法打通，力求以古为师，古为今用，古为我用。

小艺：您认为书法家的社会责任感应如何体现？

陈明华：书法家除了个人在书法创作上守正创新之外，还要主动“传染”给身边更多的人，书法家既是创作者，修行者，也是传播者。让书法艺术走进学校，走进工厂，走进社区，让中华优

秀传统文化遍地开花，硕果累累。

小艺：您认为开展文艺志愿服务在当代社会有什么重要意义？

陈明华：当前开展文艺志愿服务，是学习贯彻习近平文化思想的生动实践。文艺志愿服务是在传递着爱与美的力量，让我们的生活变得更加丰富多彩。文艺志愿服务不仅是一种无私奉献的精神，更是一种对社会的关爱。包括支教、文化扶贫、公益演出等。这些活动旨在帮助老百姓，提高他们的生活质量，同时也为社会传递正能量。

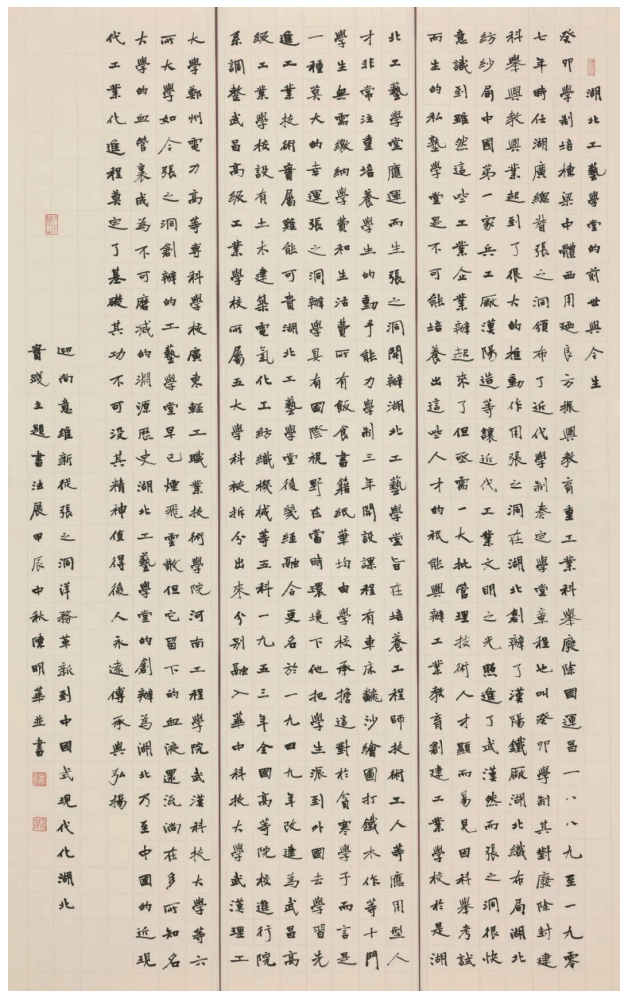
在这个过程中，志愿者们用自己的才华和热情，为需要帮助的人们带来了温暖和希望。文艺志愿服务能够

促进社会的和谐发展，文艺志愿服务是一种崇高的事业，它让我们看到了人性的光辉，感受到了生活的美好。

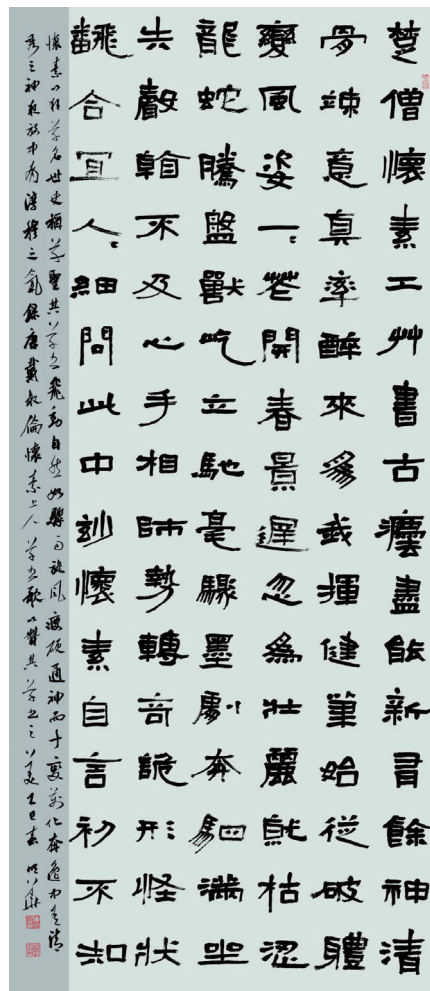
让我们一起加入到这个行列中，用我们的爱心和才华，为这个社会带来更多的温暖和希望！

小艺：您当选湖北省文艺志愿者协会副会长，能否谈谈当选后的感受？您认为这一职务的核心职责是什么？

陈明华：感谢组织的关心和大家的信任！2023年2月，我被评为湖北省第八届最美文艺志愿者，2025年3月，又当选为湖北省文艺志愿者协会的副会长，我想这是对我前期参与文艺志愿服务工作的鼓励与认可。这是

▲自撰文《湖北工艺学堂的前世与今生》

▲唐戴叔伦《怀素上人草书歌》

荣誉，更是责任；是担当，更是奉献。我将履职尽责，发挥我之所长，竭尽我之所力，为湖北文艺志愿服务事业多做贡献！

小艺：作为协会新任副会长，您计划在任期内推动哪些重点工作，从而开展好文艺志愿服务？

陈明华：作为湖北省文艺志愿者协会的副会长，在任期内，我将利用自己的书法创作和书法教育之长，多深入基层，开展书法创作文化惠民，多走进学校开展公益书法讲座，让更多的老师、学生喜欢上书法，热爱书法创作，提高美育素养，从而增强文化自信。

▲策划组织六届湖北中小学教师书法作品展

▲策划组织六届湖北中小学教师书法作品展

书法创作的情感与追求

上世纪八十年代末，一场书法热潮席卷而来，正是在这样的时代浪潮中，黄文泉与书法艺术邂逅，结下了深厚的缘分。从此，黄文泉踏上了这条充满挑战与惊喜的艺术征程，开启书法追求之旅。

初涉书法领域，黄文泉便展现出了非凡的眼光与坚定的信念，他毅然选择了唐楷，以褚遂良和颜真卿这两位唐代楷书大家为师，开启了漫长而艰苦的研习之路。在无数个日夜中，他沉浸在碑帖的世界里，一笔一划地揣摩，一字一句地领悟。正是这份对书法的执着与热爱，为他日后在书法艺术上的卓越成就奠定了坚实的基础。

黄文泉的书法艺术风格独特，融合众家之精髓，又自成一派。在笔法上，他在褚遂良与颜真卿的书法技艺中汲取精髓，却又能跳出藩篱，不被固有技法所束缚。黄文泉巧妙地将二者结合，在书写时，既能展现出褚体的流畅婉转，又能蕴含颜体的厚重有力。他的笔画起笔果断，收笔沉稳，转折处干净利落却又不失灵动，每一笔都像是精心雕琢的艺术品，充满了韵律感。

从结构上看，黄文泉通过大量临习褚遂良的《大字阴符经》等经典作品，努力攻克结构方面的难题。他的楷书结构严谨、疏密得当，各部分之间相互呼应、协调统一。同时，他又大胆创新，将行草的用笔融入楷书，打破了传统楷书结构的呆板，使其更具灵动性和变化性。他的字时而舒展大气，时而紧凑内敛，给人一种跌宕起伏的视觉感受。

在气韵方面，黄文泉的书法更是独具魅力。他的楷书端庄杂流丽，刚健寓婀娜，既有唐楷的庄重肃穆，又不失行草的洒脱飘逸。在书写过程中，将自己的情感和艺术追求融入到每一个笔画之中。他的作品不仅仅是简单的文字书写，更是一种情感的表达和精神的寄托，让人在欣赏的过程中，仿佛能感受到他内心深处的热情与执着。

楷书的“趣味性书写”

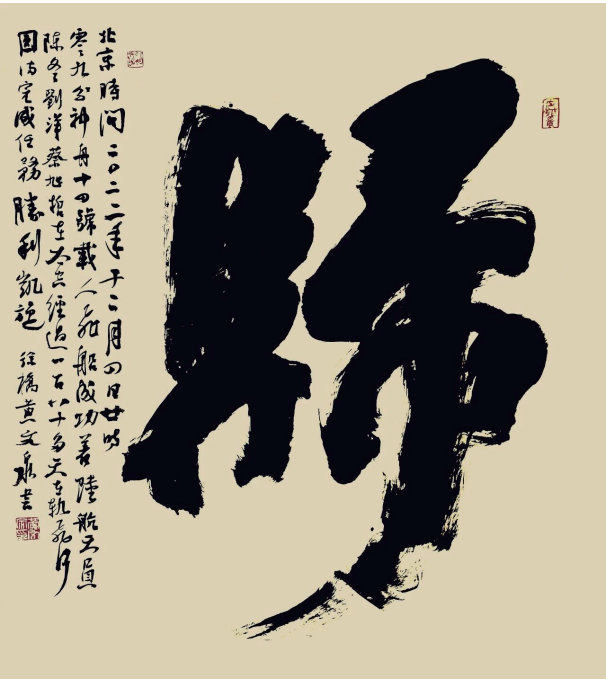
黄文泉的书法研习路径极为宽广，他在众多经典书法作品中穿梭，汲取着丰富的养分。他绝非是满足于对褚遂良亦步亦趋的模仿者，而是将探索的目光投向更为广阔的书法历史长河，聚焦于明清时期的一众书法大家，如气势磅礴、笔力雄健的王觉斯，秀丽典雅、温婉细

腻的王雅宜，以及风格独特、富有创新精神的何道州等。他在这些名家的作品中潜心钻研，努力寻找灵感，将他们的优点一一吸收，融入到自己的创作血液之中。

在众多经典作品中，颜真卿的《颜勤礼碑》对黄文泉的影响尤为深远。颜真卿的书法以雄浑大气、端庄肃穆著称，具有极高的艺术价值和历史地位。黄文泉对《颜勤礼碑》进行了深入研究和反复临摹，从中领悟到了颜体书法刚劲有力的骨气与雄浑厚重的力量感。在他的笔下，颜体的雄浑与厚重得以完美呈现，

但他并未被颜体的固有风格所束缚，而是在传承其精髓的基础上，进行了创新。

在黄文泉的楷书作品中，可以看到他对经典书法作品的独特理解和创新诠释。他的楷书庄而不滞，古而能新，既保留了传统书法的韵味，又展现出了自己的个性和风格。他在书写时，不拘泥于传统的法度，而是“法中求意，意中求法”。既快速又从容，用笔上的一些小的勾挑、牵丝颇耐人寻味，这些细节的装饰不仅避免了习颜僵化的问题，还为他的作品增添了一份独特的趣味和韵味。

在黄文泉看来，楷书是一种“趣味性书写”，他没有把楷书当成一种死板的书写形式，而是将其视为一种表达自己情感和个性的艺术方式。当他在追求书写趣味的时候，自然形成了一套新的法度，这套法度最贴近他个人的审美趣味，也成为了他独特的艺术标识。在他的笔下，每一个字都仿佛有了生命，它们或舒展大气，或紧凑内敛，或灵动飘逸，或雄浑厚重，展现出了丰富多彩的艺术魅力。

黄文泉的行草书同样令人赞叹不已。他以何道州之体为基础，意会右军韵致，将二者巧妙地融合在一起。在他的行草书作品中，可以看到何道州书法的用笔多变和右军书法的潇洒飘逸。他的笔致飞扬，兴至情随，在纵情放达中展现出了自己的艺术才华。

生活状态也对黄文泉的书法创作产生了深远的影响。“文岂书斋著，泉当山野寻”，短短十个字，不仅蕴含着他对生活和艺术的深刻理解，更体现了他追求返璞归真的人生境界。他每年都会抽出相当长的一段时间，踏上寻访名师、结交挚友的旅途。在他看来，真正的艺术灵感并非仅仅来源于书斋里的苦

思冥想，而更多地隐藏在广阔的山野之间，等待着有心人去发现、去探寻。

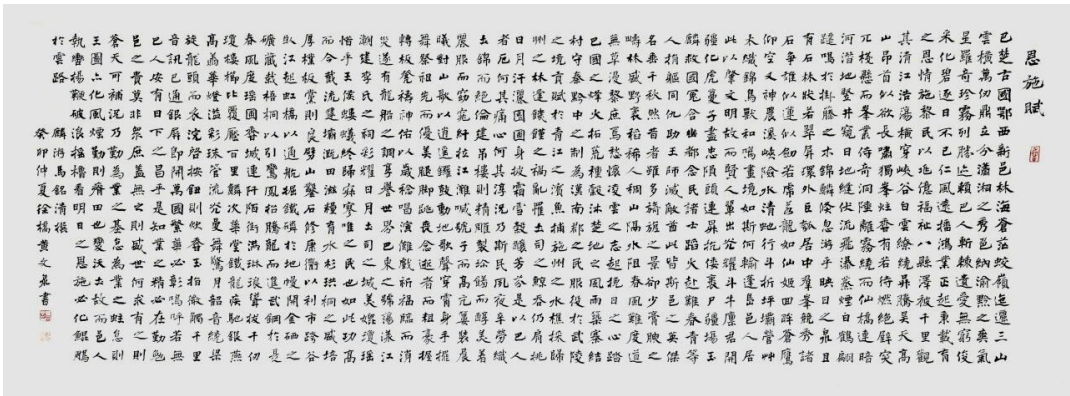
作楷的三种境界

黄文泉强调，想要追求楷书的高妙境界，“静”字至关重要。他认为，当书写者能够达到“无所萦怀、若不经意、态致萧散、平和简净”的状态时，或许就能领悟到楷书的精妙之处。这种“静”不仅是外在环境的安静，更是内心的宁静。在纷繁复杂的世界中，书法创作者需要摒弃外界的干扰和内心的杂念，让自己的心灵回归平静，以一种纯粹的状态去感受和表达书法艺术的魅力。只有在这种内心宁静的状态下，才能更好地专注于笔画的书写、结构的布局以及气韵的营造，从而创作出具有高境界的楷书作品。

黄文泉以王国维的“三种境界”为参照，结合自己长期的楷书创作经验，总结出了作楷的三种境界。第一境是“亦步亦趋，战战兢兢，如临深渊，如履薄冰”，这一阶段的书法学习者处于对书法规则和技巧的摸索阶段，需要小心翼翼地模仿和学习古人的经典作品，努力掌握基本的笔法、结构和章法。这是书法学习的基础阶段，

只有通过扎实的基础训练，才能为后续的发展打下坚实的基础。第二境是“端庄平和，沉着冷静，气骨开张，颇具匠心”，在这个阶段，书法创作者已经熟练掌握了书法的基本技巧，能够在遵循传统的基础上，展现出自己的风格和特色，作品开始具有一定的个性和艺术感染力。而第三境则是“心闲意淡，悠游自在，无所萦怀，逍遥‘法’外”，这是一种超越了传统法度束缚的境界，书法创作者能够将自己的情感和个性充分融入到作品中，达到一种随心所欲而不逾矩的境界。在这个境界中，书法不再是一种单纯的技艺，而是一种表达自我、抒

发情感的艺术方式。在当今快节奏的社会中，年轻的书法爱好者往往容易受到外界的干扰和诱惑，心态浮躁，难以静下心来专注于书法学习。因此，黄文泉希望年轻一代要少一点尘杂之想，多一些勤苦用功；他还强调，在书法创作中要少一点鼓努作态，多一些精审慎严，注重作品的细节和质量，在学习书法的过程中，要尊重传统、继承传统，但不能盲目地模仿和照搬，而是要在传统的基础上进行创新和突破。要敢于尝试新的表现手法和创作风格，不断地探索和发现书法艺术的新领域。只有这样，才能让书法艺术在新时代焕发出新的活力。

周际： 执笔入戏， 奏响艺术与时代 的变奏曲

◎ 陈欣媛

武汉人民艺术剧院副院长，民盟武汉人民艺术剧院支部主委，民盟江岸区工委委员，江岸区第十五届人大代表，中国戏剧家协会会员，湖北省戏剧家协会理事。

▲ 话剧《我爱疯人院》

破茧：艺术生命的觉醒与蜕变

父亲投身话剧事业，母亲专注歌剧舞台，从小耳濡目染的周际，早早在内心世界埋下了艺术的种子。本应按部就班参加中考、升入高中的他，在初三临近毕业时，偶然间看到了艺校的招生简章，也就是这一眼，周际听见了灵魂深处的钟摆轰鸣，他“撕碎”按部就班的人生剧本，决定报考艺校，由此开启了自己的艺术生涯。

随着学习的深入和经验的积累，周际感受到演员这一职业的被动性，不

再满足于演员身份，内心深处对艺术有着独特理解与表达欲望的他，渴望能呈现更多元的内容。于是，他开始尝试创作小品与短剧，并在老师的引领下，参与电视台的幕后工作。在这个过程中，他惊喜地发现，写作和表演是相辅相成的，写作不仅提升了他对角色塑造的能力，让他对角色产生了更深刻、更立体的理解，同时，表演经验也为他的写作注入了鲜活的灵感。

2008年，他迈出了话剧创作的第一步，推出了作品《我爱疯人院》，这

场从表演者到创造者的蜕变，也是周际艺术生命的探索与进化。

扎根：入现实土壤，绽戏剧之花

“真正的戏剧张力生长于现实的裂缝中。”周际的艺术灵感如同奔涌的江河，他始终秉持着在真实的基础上，多维度采集灵感——既深入典籍摸索历史碎片，又敞开身心感知当代社会的脉搏；既让个人经历在艺术熔炉中淬炼，又将人物群像投射在戏剧之上。

《我爱疯人院》的创作根系深扎于80后的精神土壤。从同代人的生存图景中，周际看到了那些恣意生长的灵魂：80后看似荒诞不经的行为背后，隐藏着他们在快速变化的社会中所承受的巨大压力，他们被贴上叛逆、脆弱、

孤僻的标签，却很少有人关注他们内心的无助和挣扎。于是，周际将沸腾的现实困惑以黑色幽默的方式展现。

当周际将目光聚焦于都市爱情题材时，他通过不同年龄层次夫妻的情感褶皱，以小见大，折射出爱情现实的样态。在《爱情遇到雾霾天》中，通过“劫机”事件，展现了老、中、青三对夫妻在面对死亡抉择时的不同反应，也反映了他们对爱情和婚姻的理解，最终诠释了“执子之手，与子偕老”的爱情真谛。这些戏剧冲突，皆是周际从生活的细节中拾取而来。

周际善于捕捉社会现实的切片，让戏剧冲突成为解码时代精神的钥匙。当个人与集体的记忆在舞台上以生动方

▲话剧《爱情遇到雾霾天》，创编于2017年

▲话剧《平民英雄》，创编于2014年

式被演绎，那些超越时空的共振能量足以击中人心。

创生：创新主旋律，告白武汉情

周际的创作始终以传递正能量为精神内核，他坚信文艺工作者既要引领审美浪潮，更要做社会正能量的灯塔。

将谍战题材赋予喜剧外壳，观众能否接受？周际创作的《平民英雄》给了我们答案。在创作阶段，周际有过担忧，但历经对诸多影视作品的研析后，他决定一试。在世界反法西斯战争胜利七十周年的特殊节点，如此大胆的艺术尝试既是对历史叙事手法的突围，亦是

对观众接受边界的试探。而后，《平民英雄》收获热烈反响，他让观众在会心一笑间，触摸到历史褶皱里那些为信念赴汤蹈火的炽热灵魂。

如果说《平民英雄》是周际对主旋律艺术作品的创新叙事，那么《这些年》则是周际对武汉与武汉人民的深情告白。这部镌刻着武汉城市基因的剧作，以改革开放四十年为经，以三代人的命运沉浮为纬，编织出一幅生动的武汉万象图。剧中那些操着汉腔、吃着热干面的市井人物，实则是周际从记忆长河里编织出的原型，这些浸润着江湖气的平

民英雄，在时代浪潮中演绎着“不服周”的倔强。这部由武汉人艺全流程打造的城市记忆戏剧，至今仍在用高票房诉说着：真正伟大的创作，永远生长在人民呼吸着的土地上。

鸣响：坚守与创新，奏文艺强音

在时代持续发展的当下，观众的审美和需求不断变化，如何适应这些变化并始终保持创作的吸引力，突破创作的窠臼？周际有着他的心得：戏剧艺术的永恒魅力在于扎根生活。唯有将根系深扎在真实的土壤中，方能让作品绽放出超越时空的生命力，那些脱离现实根基的套路化写作，不过

是悬浮于真空的臆想，难以说服观众的眼光。这就要求文艺工作者不断学习，秉持守本创新的理念，切实了解现代观众的审美需求。

同时，作为一名新时代的文艺工作者，周际认为，当怀揣着社会责任感，深入了解人民对文化的期待以及国家对于文艺的需求，坚守戏剧的文化阵地，才能在文艺创作之路上稳步前行。

以匠人之心淬炼人生、洞悉人性、体察社会，深入历史之海，又乘着创新之浪，感知社会脉搏，播撒正能量，周际在坚守与创新中不断前进，创作出一篇篇经得起时间淘洗的艺术之作。

▲红色曲艺剧《三教街四十一号》，创编于2019年

陈欢： 浠水杂技的坚守者与艺术传承的践行者

◎ 朱鸽

中国杂技家协会会员，湖北省杂技家协会理事，浠水县杂技家协会主席，现任浠水县杂技团业务副团长兼教练。

▲ 1993 年学员时期杂技训练

从艰苦磨砺到国际蜕变

1992 年 9 月，浠水县杂技团从全县选拔的 100 名小学员中遴选出 30 人，陈欢是其中一员。彼时中国杂技正处于传统与现代交替的转型期。训练场地设施简陋，每日从清晨 6 点持续至晚间 8 点的高强度训练中，师徒制传承方式贯穿始终——老师通过亲身示范传授柔韧性、力量、平衡及翻腾等核心技能。陈欢作为专攻翻腾类项目的演员，在严苛的基础训练中不仅锤炼出超群的肢体控制力，更在老师的着重培养下锻造了过硬的心理素质，这为他日后从容应对高

空表演的压力奠定了关键基础。

1995 年陈欢随团赴广东惠东庄园集训，当时正值酷暑，露天的羽毛球场成为临时的训练场，全体师生挤在统铺宿舍中对抗湿热环境。彼时被选定主攻《狮子舞》的他，在 2 米高梅花桩上练习“翻蛮子”时意外失手，右手骨折的剧痛未消，他便以绷带固定伤臂，用左手配合双脚坚持完成桩上平衡训练，甚至通过观察默记掌握动作技巧。他带伤坚守训练场的身姿，诠释了杂技艺术“以血肉铸就极致”的精神追求，赢得全团敬意。

两年后，陈欢成为了正式演员，随团辗转国内外多地演出。1999 年泰国首演让他直观感受到不同文化背景下的审美差异：当时国内杂技仍以技术难度为核心，而国外观众已开始注重舞美编排的整体性。这种跨文化碰撞促使团队开启创新探索，通过引进现代化声光电技术、革新服装道具设计，将传统杂技技巧与现代表演美学相融合。以“老技巧新编排”为核心理念，团队对经典节目进行现代化改编，既保留了高难度技艺的震撼力，又通过音乐叙事与视觉包装增强了艺术感染力，成功实现了传统杂技的创造性转化。

以融合与创新驱动杂技发展

陈欢在创作作品时，注重平衡传统杂技技巧与现代舞台美学。传统杂技涵盖柔术、蹬技、走钢丝等历史悠久且技艺传承的部分，而现代舞台美学涉及灯光、音效、多媒体、编舞、服装设计等元素。他通过将两者相结合创新杂技表演的形式，更注重整体视觉效果和观众感官体验。在艺术表现和技术难度提升上，有独特的训练方法和创意构思，还通过具体作品分享了编创思路、技术难点及艺术表达的创新点。

如《双人吊子》节目融合了舞蹈、戏剧等元素，通过道具设计和音乐配合，

▲ 2002 年泰国巡演《地图》节目

将高空杂技与故事情节自然结合。演员在 8 米空中完成 360 度抛接等高难度动作，展现鸟儿挣脱牢笼的执着与飞翔渴望。表演中既有危机时刻守护同伴的感人片段，又通过动作与音乐的起伏变化，传递出追求自由、永不言弃的力量，让观众感受到挣脱束缚、彼此扶持的精神共鸣。该节目在 2023 年 3 月 18 日参加第十一届全国杂技展演中荣获优秀奖（最高奖），还赴俄罗斯参加首届莫斯科尼库林国际马戏艺术节，从 15 个国家的 32 个节目中脱颖而出，荣获银奖。

浠水杂技团以“全国平均年龄最小”著称，陈欢主导的“定向培养 30 名年轻演员”计划有着独特训练机制，鉴于杂技演员成长阶段需在身体素质、技巧、柔韧性训练中面临反复枯燥练习及挫折失落，每一步都在挑战极限，他在日常课时中穿插舞蹈、音乐等课程，让演员身心得到放松调整，为培养全方位杂技演员打基础。

如今各类艺术表演形式竞争激烈，陈欢认为杂技艺术在文化市场中可通过借鉴其他艺术形式和文化元素，创造独特表演风格，如融入不同地区文化特色，在保留传统杂技技巧基础上尝试新表演

形式和内容，或将杂技与戏剧、音乐、舞蹈等艺术形式相结合，运用现代科技手段增强视觉效果，以此突出自身特色，保持竞争力并拓展受众群体，吸引年轻观众。

浠水杂技的非遗活态传承

浠水杂技成功申报省级非遗后，作为浠水县杂技家协会主席，陈欢认为，通过“文旅融合”实现活态传承的战略规划可围绕两个维度展开。一是构建场景区演艺空间，可以通过景区驻场演艺、“文化地标 + 杂技展演”打卡模式、全域旅游动线设计等方式，将杂技艺术融入旅游产业；二是科技赋能创新表达，既实现传统杂技的现代转化，又深度激活地域文化资源，实现杂技演员与历史文化的跨时空表达。最终形成以非遗技艺为纽带，文旅深度融合的可持续发展模式。

陈欢身兼湖北省杂协理事、浠水杂协主席等多重身份，他认为当前中国县级杂技团体面临的最大挑战在于，随着娱乐产业多样化，传统演出市场遭受冲击，观众对传统表演形式关注度降低。同时，杂技演员职业发展前景不明，年轻一代兴趣缺乏，许多演

▲《双人吊子》获得奖项

员因收入和未来考量选择改行，导致人才流失与青黄不接。

在未来创作和表演中，陈欢期望从多方面实现突破和创新：一是坚定扎根人民群众，持续开展惠民演出，丰富群众精神生活，营造“杂技之乡”氛围，形成“杂技文化消费”习惯。二是守正创新传承非遗，创作精品杂技节目，打造精品参赛节目，如《双人倒立》《扛杆》，参加国际杂技艺术节提升知名度。三是用心培育杂技幼苗，筑牢杂技发展根基，联合县理工中专开办杂技与魔术专业班，培养青少年兴趣，传承非遗文化。四是开拓市场增加收入，助力杂技事业发展，打造“暑期杂技演出

专场”“庆新春杂技专场”等品牌活动，设计生产杂技文创产品，开展研学旅行项目，延长产业链。五是加强文化交流与文化融合，积极参与国家、省、市、县各级文化交流活动，开展杂技进企业、高校、各县市区巡演，承办地域性杂技赛事，并将“浠水杂技”元素融入城市空间，同时加强新媒体账号运维，扩大品牌影响力。

从梅花桩上的带伤苦练到国际舞台的声光盛宴，陈欢用三十年时光诠释了一名杂技人的“破”与“立”。他相信，杂技艺术不仅能在国内持续繁荣，扎根人民群众，更将在国际舞台上大放异彩，以其独特魅力征服全球观众。

赵婧佚： 地域文化的 影视化实践

◎ 朱鸽

电影制片人、舞台剧制作人，湖北省文艺志愿者协会副会长。电影代表作《我的喜马拉雅》获第33届中国电影金鸡奖最佳中小成本故事片奖，《农谷之恋》获湖北省“五个一工程”奖。魔术剧代表作《爱不释手》《鹏程万里 致敬长城》等。

从台前到幕后的跨界之路

怀揣赤忱，赵婧佚以演员的身份踏入演艺天地。凭借清醒的自我认知，察觉到自身与演员职业的适配鸿沟，毅然调转航向，刺破理想与现实的迷雾，以破茧之姿跨界突围，在转型中重塑职业坐标。

2010年，她主演的电影《一天到晚游泳的鱼》完成拍摄，在看后期时她意识到自己难以胜任演员职业，经过冷静思考，2011年她果断转型幕后，开启了从演员到影视制片人的跨界之旅。

转型过程中，她积极参与影视项目，负责公司整体运营管理。面对不同领域专业知识的欠缺，如影视制作技术、公司管理战略规划等挑战，她通过参加各类培训课程、向行业资深

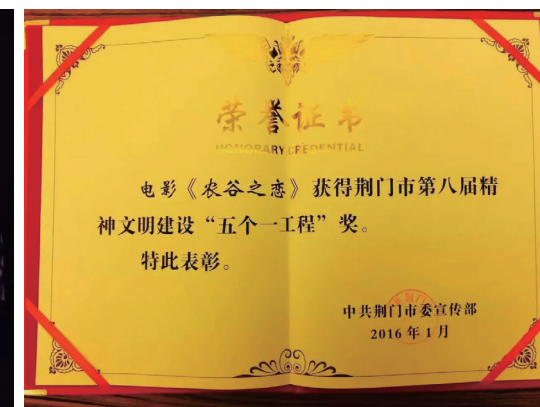
人士请教等方式，逐步提升自己在各个领域的能力。她坦言，热爱虽重要，但了解自己能胜任什么更为关键。

作为企业管理者与影视制片人，赵婧佚在平衡公司战略布局与具体项目落地执行时，会制定详细的项目计划，明确每个阶段目标和任务，并根据公司战略调整项目资源分配。

而在选择题材时，她尤为关注社会热点、人性话题以及具有地域文化特色的故事。2011年，她出品和制片的电影《农谷之恋》便是典型例子，该片于湖北荆门拍摄，获得2013年国家广电总局推荐影片。她希望通过影视作品传递积极向上的生活态度、对真善美的追求以及对传统文化的传承与弘扬等价值观。

▲电影《农谷之恋》开机仪式

▲电影《农谷之恋》获奖

▲赵婧佚、邬鹏程编创魔术剧《爱不释手》剧照

在部分作品中，她着力展现普通人在面对困难时不屈不挠的精神，以及人与人之间的关爱与互助，力求以细腻的叙事引发观众对生活与情感的深层共鸣。

多元布局下的差异化发展

赵婧佚所在公司核心业务涵盖演出策划、文旅活动整体运营、影视制作、艺人孵化等多元领域，其差异化竞争力在于注重内容创新和人才培养。在演出策划方面，公司打造独特的演出形式和内容，如将魔术与戏剧相结合的魔术剧《爱不释手》，融入杂技、

脱口秀、影视戏剧等多种艺术形式，2021 年获得中国文联青创扶持计划（2021 年行业类唯一），并于 2022 年作为独一份魔术剧目亮相第五届中国杂技艺术节。

该剧于 2019 年底启动筹备，汇集多领域专家历时一年多打磨，在满足观众对魔术表演期待的同时构建戏剧故事性，目前已演出近百场。

影视制作中，公司挖掘具有地域特色和人文关怀的题材，注重影片艺术品质和社会价值；艺人孵化上，为艺人提供全方位培训和发展规划，助

▲电影《我的喜马拉雅》

力其成长为兼具专业素养与独特魅力的演艺人才。

在推动地方文化与现代艺术融合方面，公司开展了多个实践项目。魔术剧《爱不释手》融入湖北杂技文化元素，以现代演出形式展现传统杂技魅力；电影《农谷之恋》《欧爸的情人》则融入湖北非遗文化和地域风情，通过现代电影技术呈现。

赵婧佚认为，文化企业的社会责任感在于传承弘扬优秀文化、促进文化创新发展，同时为社会提供积极健康的文化产品，丰富大众精神生活。

▲《欧爸的情人》，又名《人间烟火》

基于此，公司未来计划发起公益性质的文化项目，如文化扶贫项目，为贫困地区群众提供文化服务和艺术培训，提升其文化素养与生活品质。

谈及 AI 技术对影视制作流程的影响，赵婧佚认为，AI 在剧本生成方面可通过分析大量影视数据和文学作品提供创作灵感与剧情框架，并且在虚拟拍摄中能够实现更逼真的虚拟场景构建和角色动画制作，有效提高拍摄效率与质量，但 AI 技术仅是工具，影视创作的核心始终是人的创造力与情感表达。

文化传承与社会责任

针对影视行业商业回报与艺术表达的冲突,赵婧佚认为二者并非对立,而是可以相互促进的。她在项目策划阶段便会充分考量市场需求与艺术价值,通过精准市场定位和创新营销策略提升作品商业吸引力,同时在创作中坚守艺术标准,确保内容质量与内涵。例如,通过巧妙的剧情设置和人物塑造,在吸引观众的同时传递深刻思想情感。

她坦言,曾有过为坚持艺术理念放弃商业利益的经历,当商业追求可能损害作品艺术完整性时,会选择坚守理念,承担潜在商业风险,同时也在持续学习商业影片的制作规律。

在她主导的演艺项目中,电影《欧爸的情人》与《我的喜马拉雅》是“文化+商业”融合的典型代表。《欧爸的情人》在长江西陵峡、屈原故里等湖北多地取景,融入秭归民俗堂鼓、长阳土家山歌等宜昌非遗文化,以商业电影形式展现三峡风土人情,实现文化传播与商业价值双赢。

《我的喜马拉雅》通过精准市场定位和宣传推广,取得良好票房成绩

并荣获第33届中国电影金鸡奖最佳中小成本故事片奖。

谈及二三线城市文化消费升级机遇,赵婧佚认为,随着居民收入和精神文化需求提升,二三线城市文化市场潜力正在逐步释放。她所在的企业“湖北大释兄弟”在区域化布局中,会依据各地文化特色与消费需求定制文化产品,如在历史文化名城开展地域文化相关的演出和影视项目,在经济发展较快城市加大沉浸式娱乐等新业态投入,并加强与当地文化企业合作,实现资源共享与市场共拓。

当选湖北省文艺志愿者协会副会长后,赵婧佚深感责任重大,认为核心职责是组织引领文艺志愿者传递文艺温暖、促进文艺普及发展。她计划推动打造“荆楚文化艺术下乡”等具有湖北特色的品牌活动,结合荆楚文化、三国文化、三峡文化等地域遗产,通过线下基层活动与线上艺术讲座、作品展示等新媒体形式扩大服务范围。此外,还考虑策划湖北文化进京展示、荆楚文化出海等项目,以文艺形式展现湖北文化魅力,推动地域文化走向更广阔的舞台。