

海南黎文《春》。

文化视野

陕西马强《老伙计新朋友》。

放大

琼剧“清官戏”：传统底蕴与当代新变

姚文英

在海南这片文化底蕴深厚的土地上，琼剧作为独特的艺术瑰宝，其“清官戏”传统源远流长且在当代焕发出新的活力。

从历史的长河溯源，清官戏在中国传统戏曲的星空中始终闪耀着独特光芒。自元杂剧起，如《窦娥冤》等经典之作，以深刻的社会洞察和鲜活的人物塑造为清官戏奠定基石。明清传奇时期，《珍珠记》等剧目进一步丰富其艺术形式与文化内涵。至清代地方戏，《铡美案》更是将清官戏推向高峰并广泛流传。海南琼剧的清官戏传统与之相伴而生，海公戏等剧目在地方戏曲的画卷中留下浓墨重彩的一笔，传承至今。在当代，新编琼剧《丘濬》与《海刚峰》恰似两颗璀璨明珠，既承继传统清官戏的精髓，又在创作理念与表现手法上大胆创新，成为探究琼剧“清官戏”传统在当代转型的生动范例。

新编琼剧《丘濬》与《海刚峰》在文本创作上精准把握戏曲“传奇性”特质。它们在遵循现实逻辑的根基上巧妙运用虚构手法编织故事。《海刚峰》聚焦海瑞暮年上山整饬贪腐这一独特叙事视角，令人耳目一新。《丘濬》则采用“长跨度，宽叙事”策略，精心选取丘濬人生中的代表性场次，通过巧妙设置特定戏剧情境，细腻展现人物的多面性与复杂性，成功融合传奇清官形象与凡人形象，有效规避传统塑造的弊端。《海刚峰》沿袭古代戏曲叙事传统，赋予人物超常品质的同时，在人物关系构建上别出心裁，例如“茶斗”情节，生动展现海瑞峰坚守廉洁底线，深刻体现官民关系，尽显传奇叙事的美学魅力。

在舞台呈现方面，琼剧《丘濬》与《海刚峰》彰显出强烈的“剧场性”。舞台布景以国画山水为基调，巧妙融入中式美学元素。《海刚峰》以白色为主色调，成功营造出清正廉洁的浓厚氛围，装饰元素巧妙映射人物性格与剧情走向。《丘濬》在服装设计上大胆创新，借墨竹、青山意象精妙体现人物的精神境界。道具运用上，《海刚峰》的道具符号饱含象征意义。演员表演更是注重情感的细腻表达与角色的深度刻画，吴叙勇跨行当饰演老生塑造海刚峰形象丝丝入扣，刘玮玮以精湛演技生动展现丘濬不同人生阶段的鲜明特征。舞台空间与演员表演高度融合互动，如《丘濬》中的梦境场景，运用独特舞台手法极大增强观众的沉浸体验。演出结束后，场景设计寓意深远，谢幕环节有力强化观众与演员的情感互动。

琼剧《海刚峰》与《丘濬》中的“互文性”在多层次得以体现。文本层面，大量引用历史文献与民间传说，创新借鉴传统范式并融入当代价值观念与审美趣味。文化层面，与海南本土文化、民族精神以及当代社会文化紧密相连，如重教兴学理念的传承与时代脉搏同频共振。戏曲运用“片段互文”巧妙将民间传说审美与现实诉求相融合，精准把握古今贯通的特质。在观演关系构建中，实现移情与间离的精妙平衡。移情通过演员的精彩表演与情节的巧妙设置激发观众强烈的情感共鸣，《海刚峰》适时插入现代语境台词打破沉浸促人深思，喜剧表演手法有效拉近与观众的心理距离，反派角色情节在提供娱乐性的同时推动观众对作品深度理解。

琼剧《丘濬》剧照。海南日报全媒体记者 封烁摄

琼剧《丘濬》与《海刚峰》的成功实践为琼剧“清官戏”的发展提供诸多启示。其发展需各创作环节协同共进，一度创作中编剧用心挖掘历史素材构建故事框架；二度创作导演与演员专注剧场性营造与角色精彩塑造；三度创作重视观众接受反馈。展望未来，琼剧“清官戏”应深深扎根本土文化，大力挖掘地域特色资源并积极借鉴他长实现创新突破。剧本创作进一步拓宽题材领域，舞台呈现巧妙结合现代科技手段，宣传推广充分利用新媒体平台，积极开展跨界合作拓展形式与渠道，从而有力推动琼剧艺术持续繁荣昌盛，在中华戏曲文化的浩瀚星空中绽放耀眼光芒。

当传统碰上现代

苏东坡谪居海南三年，开办学堂授学，曾经的“蛮荒之地”开始“书声琅琅，弦声四起”。海南省雕塑艺术学会杨睿以此为灵感，探索和应用新型材料进行综合材料创作，作品《破天荒》一经亮相便获得观众的喜爱。他表示，中华优秀传统文化是艺术创作的宝库，创作者可以从传统中提炼主旨、凝练形象，将传统元素与现代审美相结合。

正如海南省雕塑艺术学会会长陈学博在本次展览的前言中所写，对传统雕塑艺术的传承和创新，不是复古和摹仿，而是对中国传统文化进行认知、解读、重构。具有深邃中国传统文化内涵的雕塑艺术重意境、意象、神采、气韵，当代雕塑艺术家们应该充分感悟和解读这种艺术的精髓，并把它运用到自身的创作当中。

古老的崖柏遇上现代的心率传感器，会有怎样的火花？《拨动你的心弦》运用崖柏、心率传感器、琴弦，将琴弦装在原木上，并与心率感应器和电机连接，让观众可以通过手指触摸心率感应器与作品互动，心脏跳动一下琴弦拨动一下，十几根琴弦在不同人的心跳中奏响，这不仅是人之间的交流，还是人与自然的交流。

在传统艺术中获取灵感，在创作技法上进行创新，传统与现代的碰撞和融合，在展厅内随处可见。对此，陈学博深有感触地说，我们有幸迎来这个多元文化和发展的时代，这个时代力求兼顾对传统与当代艺术审美认知的深度与广度，力求扩展雕塑艺术传承与创新的多元框架。经这一时代的托举，必然同时在“物质”和“非物质”这两个向度上散发“传承”和“创新”的光芒。

本组图片由海南日报全媒体记者 宋灵云摄

广西唐仕华《追风》。

艺术与时代共鸣

水稻田中，袁隆平院士手持稻穗，正在神情专注地观察稻穗的生长情况，眼中充满和善慈祥，水稻围绕在他的身边，好似温顺的孩子们一般。作品《袁隆平》采用写实与写意相融合、圆雕与浮雕相结合的手法，生动展现了袁隆平院士生前的工作场景。

为各个领域的劳动者、建设者、奉献者塑像造型，也刻画日常生活中的平凡人物。作品《返乡逐梦》以黄绿色调为基础，画面中一辆绿色的农用车满载着丰收的稻谷，村民坐在高高的稻谷上，喜悦洋溢在每个人的脸庞。

“坚持以人民为中心的创作导向，是艺术家的使命。雕塑创作应来自人民，服务人民，走向大众视野。”海南省雕塑艺术学会杨志刚说，在古代中国，人们通常为佛塑像、为圣贤塑像，如今，艺术家们为普通人塑像，这种转变回答了一个很重要的问题——艺术为谁服务。他表示，作为一名80后，自己见证了乡村振兴给农村带来的巨大变化，希望通过作品《返乡逐梦》，鼓励更多有志青年来到农村这片广阔天地大展拳脚。

展览现场，艺术与时代共鸣。雕塑家把自己的艺术融入时代发展，创作出打动人心弦的作品：

《九天逐梦》用神舟一号到十二号的时间轴围成一个直径一米的圆圈，恰似一轮明月，象征梦圆航天。上方一架载人飞船和两名航天员，正是太空出舱瞬间的真实记录。通体的银色不锈钢材质，其中一面鲜艳的五星红旗非常引人注目，使整个作品充满时代感。

特别是，雕塑是在三维空间的立体形式中再现生活，具有强烈现场感。在不同的空间环境中，可能具有并不相同的美感。“雕塑是立体的艺术，最好的观赏方式可能是360度绕着圈看。”张睿说，从正面观看，雕塑像一幅画，当绕到侧面时，雕塑的立体存在展露无遗。置于不同灯光下，雕塑又会引起观众不同的丰富联想，“这种雕塑与观者的互动，可能也是雕塑作品的一部分”。

既然，美是一种自由的情感，没有统一标准。那么，一起来看展吧，在艺术作品中遇见自己。

艺术之始，雕塑为先，我国早在新石器时代就已经有了雕塑。从商代青铜器、汉代陶俑、唐代石窟造像到现代雕塑艺术中的金属雕塑、纤维雕塑等，雕塑艺术随着时代的发展在不断变革和创新。

在新时代，雕塑有着怎样的可能性？12月10日至20日，“雕塑新格局·第十一届南北雕塑联展”在海口开展，汇聚来自我国陕西、广东、广西、海南，以及中国城市雕塑家协会的雕塑艺术家及新锐创作者的优秀雕塑作品105件，通过形式多样的艺术表达，呈现雕塑艺术创作的时代精神与文化内涵。

家门口遇见艺术

展厅入口，年轻姑娘仰着头，端详着眼前的雕塑作品。作品名称为《雷锋》，总高约2米，由中国美术馆馆长吴为山于2012年创作，塑造了雷锋面带微笑走在春风里的一瞬——昂首挺胸，面带微笑，神情欢快而温暖，令人动容，让人怀念。

市民杨敏在雕塑前拍照留念，她说：“雕塑虽然是静止的，但也是有磁场的。站在雕塑前，会不自觉地想起雷锋的先进事迹，内心很受激励，有一种莫名的感动和力量。”

展览现场，是观众与艺术的共鸣。铜、木、玻璃、不锈钢、陶瓷、树脂……各种材料在雕塑家的双手下，开出充满创造与想象的花朵；文化传承、九天逐梦、乡村振兴、美丽中国、幸福生活……当大美无言的雕塑作品注入时代的气韵，观众感受到的不仅是视觉冲击，更有深邃的社会与人文思考。

作品《望乡——索我理想之中华》塑造了三位背井离乡远渡重洋的爱国青年，青年面朝东方，遥望祖国，这份浓郁的乡愁深埋每位海外游子心中；《共舞》凝固了两位黎家小姑娘和小鹿一起翩翩起舞的画面，具有浓厚的海南地域性少数民族特色；《山·行》表现了一头枯瘦的、如正受难般的大象，怀着对土地的依恋，漂浮在空中，灵魂正舍躯体而去，唤起公众对对象群生存困境的关注。

“雕塑作品形式丰富，超出了想象。”观众丁春秀高兴地说，展览不仅有本土优秀雕塑家作品，还展出了中国城市雕塑家协会吴文山、马文甲、刘松等雕塑家的作品，非常难得。

不管你是否承认，雕塑是有审美门槛的。

12月10日，“雕塑新格局·第十一届南北雕塑联展”在海口开幕，穿梭在错落有致的雕塑间，记者耳中不时传入这样的交谈：“我好像看懂了，也好像没懂”“内心很受触动，但说不出个所以然”……

大美无言，谁在定义雕塑的美？普通人又应当如何欣赏一尊雕塑？

在中国古代，雕塑仿佛就是立体的人物画，最重要的是表现传神的特点。而在近几十年，观念性雕塑蓬勃兴起，雕塑作品更加多元化、个性化。

海南省雕塑艺术学会会长陈学博认为，欣赏雕塑作品当然有章法。比如在欣赏传统雕塑时，要看比例是否协调匀称，给人以美的享受。在欣赏观念性雕塑时，又有着不同的逻辑。但他强调，“归根结底，观众能从雕塑中找到情感共鸣，那就是好的作品”。

人是万物的尺度，审美趣味不同，艺术作品的欣赏因人而异。

在雕塑家张睿看来，并不是所有观众都要“看懂”艺术，只要生出“只可意会不可言传”，内心便是受到触动，产生共鸣与感动，如此，观赏的目的便达到了。

一尊雕塑？如何观看

记者手记

海南日报全媒体记者 宋灵云

左手传统 右手生活 第十一届南北雕塑联展在海口展出

海南日报全媒体记者 宋灵云

三十三件《套书》书法作品

入藏省博

一批苏轼主题藏品

本报讯（海南日报全媒体记者 蔡佳倩 通讯员 薛冬凌）作为《海南）第二届东坡文化旅游大会重要活动之一，“尽携书画到天涯——苏轼主题藏品捐赠仪式”近日在海南省博物馆举行。《东坡笠履行》雕塑像和33件/套苏轼主题书法作品，以捐赠的形式入藏海南省博物馆。

苏东坡在海南，不仅传播文教，开化民风，还留下了许多宝贵的历史文化遗产。近年来，海南致力于弘扬东坡文化，成功举办了系列东坡文化活动。其中，今年在海南省博物馆举办的“千古风流 不老东坡——苏轼主题文物展”及“庆祝苏轼诞辰987周年暨全国名

家苏轼主题书法作品展”就是其中两场重点活动，在社会各界引起热烈反响。

今年9月，海南省博物馆面向社会发布“尽携书画到天涯——海南省博物馆藏品征集公告”，陆续收到各界热心捐赠的苏轼主题藏品，此次获赠的藏品《东坡笠履行》雕塑像，就是苏轼主题文物展的重要展品之一，33件/套书法作品则来自“庆祝苏轼诞辰987周年暨全国名家苏轼主题书法作品展”。

本次捐赠的33件/套书法作品，汇聚了中国书协主席团成员、理事、会员等知名书法家，书法家们以苏东坡系列诗文学作品为创作内容，形式多样、格调高雅。

《东坡笠履行》雕塑像。海南省博物馆供图

文化速递