

川劇院院長提倡「產教融合」振興地方戲曲

陳智林：要想「人迷戲」必須「戲迷人」

「要想『人迷戲』，必須先要做到『戲迷人』。」全國政協委員、四川省文聯主席、四川藝術職業學院院長、四川省川劇院院長陳智林在接受媒體採訪時表示，要想振興傳統地方戲曲，需要在「戲」和「人」兩個方面下功夫，既要多創作優秀作品，還要有年輕人參與和欣賞。

◆香港文匯報記者 李兵 成都報道



陳智林在川劇《草鞋縣令》中飾演紀大奎。受訪者供圖

陳智林主演川劇《龍興鼓聲》。受訪者供圖



◆全國政協委員、四川省文聯主席、四川藝術職業學院院長、四川省川劇院院長陳智林。受訪者供圖

陳智林，男，漢族，1964年1月1日出生，四川省成都市人，現任四川省文聯主席、四川藝術職業學院院長、四川省川劇院院長。國家一級演員，國家級非物質文化遺產川劇傳承人，第十屆、第十一屆全國人大代表，曾獲中宣部「四個一批人才」、全國文化先進個人、文化部優秀專家、享國務院特殊津貼。作為振興川劇領軍人物，在《巴山秀才》《易膽夫》等幾十齣大小劇目中擔任主演，成功塑造了秀才孟登科、名優易膽夫等膾炙人口的舞台藝術形象，先後榮獲中國戲劇梅花獎、二度梅花獎、中國政府文化獎、中國戲劇優秀表演獎、上海白玉蘭戲劇表演獎等。

隨着電視、電影等文娛產品發展帶來的衝擊，川劇一度被列入瀕危非物質文化遺產名錄；10年前，某藝術院校5個年級的川劇學生僅13人，川劇一度面臨人才斷代的危機……

作為文藝戰線上全國政協委員的新面孔，陳智林通過政協平台提交了「藝術職教如何進行產教融合」的提案，重點關注藝術職業教育「產教融合」，以及川劇如何守正創新。

藝術職教需「產教融合」

「15歲那年，我用2角零花錢買了1張票，看了由楊昌林主演的《臥虎令》。」陳智林說，看完《臥虎令》後，他決心「轉型」學習川劇，「這是我戲劇人生裏決定性的一張票。」

是次，陳智林帶着「藝術職教產教融合」的提案走進全國「兩會」會場，期待為更多職業學校的孩子買好「戲劇人生」的門票。陳智林15歲開始接觸川劇，從默默無聞的跑龍套到成為「二度梅」的川劇名家，嘗盡了酸甜苦辣，也深諳一名川劇演員成長的關鍵環節和要素。

陳智林是新世紀以來四川省川劇院首任院長，2015年開始擔任四川藝術職業學院院長，2021年當選四川省文聯主席，實現了「一人三任」。赴京參加全國「兩會」前夕，陳智林忙着錄製數字川劇《臥虎令》。「一個不熟悉舞台的教師，教不出在舞台上表現優異的學生。」從川劇舞台一線到扎根學院教育，陳智林回到闊別已久的舞台，重披戰袍與師生們同台演出。在陳智林看來，學生的成長需要「決定性瞬間」，老師的一次示範或是大師的一次表演，往往能「撞擊」學生的靈魂。

為拉近講台與舞台之間的距離，陳智林組織四川

藝術職業學院師生與業內大師同台錄製這台「數字川劇」。一方面能在演員表演狀態最好時，留下珍貴的影像資料，為學生提供直觀的「活教材」，「在一定程度上減少『老先生去世，就帶走一部戲』的遺憾」。另一方面，職業教育最重要的是動手、動腦，在最短的時間內讓學生本領上身，這樣有利於延長師生教學相長的「生命線」。

為每位學生配置一名業內導師，每個系對接一家知名企業……這樣一套「產教融合」組合拳，力促讓學生能學到「真本事」。「在川劇院，所謂的示範是單一的，在某種程度上算是『獨樂』；在院校，則是帶領教師們示範以此帶動更多的學生，算是『眾樂』。」陳智林說，如今，他的職責是帶領大家一起打造川劇藝術新業態和新面貌。

弘揚川劇要「守正創新」

川劇始見於清末民初，是融會高腔、昆曲、胡琴、彈戲和四川民間燈戲五種聲腔藝術而成的傳統劇種，2006年被列入首批國家級非物質文化遺產名錄。如何弘揚川劇，讓這一地方戲曲發揚光大？陳智林認為，要順應時代的發展和需要，守正創新打造精品力作。

好雨知時節，當春乃發生；隨風潛入夜，潤物細無聲……在開滿鮮花的成都街巷裏，「梅花獎」獲得者、川劇名家陳巧茹輕撫粉色的花朵，用唯美的川戲唱腔細細吟唱《春夜喜雨》，讓傳統川劇變得新鮮時尚，贏得了廣大年輕人的喜愛。「杜甫的《春夜喜雨》傳神入化，意境悠遠。」陳智林表示，希望通過這件作品讓人們產生情感共鳴，凝聚起奮發向上的力量。

古典詩詞是中華優秀傳統文化的精華，川劇則是巴蜀大地上傳承的戲曲藝術瑰寶。如何將兩者結合在一起，陳智林一直在思考和實踐。

「我與著名作曲家李天鑫合作，陸續創作了《定風波》、《峨眉山月歌》、《蜀相》等戲歌，還有川劇音樂交響詩《紅樓吟》，未來還準備在戲曲+詩詞的基礎上，進一步探索與交響樂的融合。」陳智林說，希望通過現代審美形式，讓觀眾於接受川劇藝術。

去年9月15日晚，在第十三屆中國藝術節上，川劇《草鞋縣令》獲得第十七屆「文華大獎」。該劇聚焦一位年過花甲的歷史人物紀大奎，他「脫官靴」為四川什邡老百姓治水旱之患，被老百姓愛稱為「草鞋縣令」。陳智林主筆紀大奎，成功塑造了清廉樸實、仁德親民、踐行踐諾、勇於擔當、有愛有畏的「草鞋縣令」形象。「2015年，我到德陽市采風，偶然聽到當地老百姓口口相傳的『草鞋縣令』的傳奇，感覺這是一個好題材。」陳智林介紹，2018年首演後又進行了大刀闊斧的修改，將「反腐倡廉」的主題升華為「以民為本」的情懷，塑造了一個勇於鬥爭、善於鬥爭，親民、為民的清官形象。

據悉，全國「兩會」結束後，陳智林將帶隊赴京出演川劇《草鞋縣令》，並在蘇州、上海、寧波、紹興開啟為期6天的「川劇周」優秀劇目展演以及「縣令巡訪記」——川劇《草鞋縣令》春季全國巡演。

「藝術源於生活，好題材就在身邊，創作沒有『彎道超車』，一切都要腳踏實地。」陳智林說，「守正」就是要守住傳統的精神和靈魂，「創新」則是在傳統的基礎上賦予川劇新的生命力。

粵東「廣彩」歷久彌新

見證香港彩瓷百年風雲

在香港舉行的第八屆Art Central展覽現場，一批廣彩特色瓷器吸引眾多參觀者駐足欣賞，廣彩瓷器的生產廠家粵東磁廠（「磁」為清朝至民國時期的通用字，與「瓷」同義）也再度引發關注。

坐落在香港九龍灣的粵東磁廠從1928年建廠至今，已有95年歷史。作為香港第一家瓷器廠，它見證了香港彩瓷業近一個世紀的發展與變遷。

◆綜合新華社報道



▲曹志雄與太太在擺滿瓷器的工場合影。



◆繪工用枕箱托住雙手，一隻手握住毛筆，另一隻手拿着瓷碟，猶如唱片機上的唱針。



▶粵東磁廠第三代傳人曹志雄。



▶廣彩是由畫師在各種白瓷器皿上彩繪燒製而成的特色傳統工藝品。

來到粵東磁廠，彷彿置身歷史長廊，昏暗狹窄的過道兩旁擺滿各式各樣的瓷器製品，小到碗碟，大到花瓶，圖案細緻，色澤艷麗，每件產品都是匠心的體現。

人筆合一 延續百年工匠精神

「廣彩」全稱「廣州織金彩瓷」，屬於釉上彩，即在各種白瓷器皿上彩繪燒製而成的特色傳統工藝品，距今已有300多年歷史。由於融合了中國彩瓷與西方彩瓷技藝，廣彩形成了色彩絢麗、工藝繁複、堆金積玉的獨特風格，廣受海外市場歡迎。

店舖角落裏，兩位師傅專注地在瓷胎上繪畫或填色，絲毫受不干擾。提到廣彩的技藝，粵東磁廠第三代傳人、74歲的曹志雄頗為驕傲：「當年想要成為一名廣彩繪工，至少拜師學藝三年。」

設計圖案、描線、填色、封邊、鬥彩……繁複的工藝下，專業的廣彩師傅要做到人筆合一，工多藝熟，才得一件佳品。

曹志雄說，廣彩最重要的是畫師構圖和徒手畫線條，想要入行的人第一步就是學習畫線條。師傅用枕箱托住雙手，一隻手握住毛筆，另一隻手拿着瓷碟，手腕一轉猶如唱片機上的唱針，一個完美的圓形躍入眼簾。

在他看來，廣彩是工藝與化學的結合。廣彩的顏料選擇上，主要是以含氧化鉛的玻璃粉、長石、瓷釉等礦物粉組成。顏料塗在瓷胎上，顏色較暗，瓷器表面呈啞光狀態。經過800攝氏度的高溫燒製，顏料被瓷化，一件通透光滑的瓷器便呈現在眼前。

通時合變 四代人的廣彩故事

「說到歷史，我們廠的生意可以說是見證了香港發展。」1928年，曹志雄的爺爺曹侶松邀請廣州的瓷器畫師來到香港，在九龍城隔坑村道開設香港第一家瓷器廠「錦華隆廣彩瓷廠」。1947年，該廠重組並改名為「粵東磁廠」。

曹志雄介紹，上世紀六十至七十年代，磁廠

迎來全盛時期，約300名手繪彩瓷師傅同期在廠裏工作。當年店裏產品主要銷往歐美及日本等地，生產量大，手繪耗時且成本高，而手繪工人也面臨「青黃不接」的問題。曹志雄的爸爸曹榮樞，想出以「半畫半填」的方式推出定製產品，根據客人要求，先將手繪圖案以絲網印刷的模式印在移印花紙上，然後貼在白瓷上燒，從而提升生產效率。

曹志雄在工廠長大，爺爺與父親的言傳身教對他產生深刻影響。「經營這間店舖是我的使命，作為家裏的第三代，我希望出一分力，發一分光。」

「時代變，開廠的也要變通，才能堅持。」這是粵東磁廠的經營理念。曹志雄在上世紀七十年代接手磁廠生意後，為磁廠發展不斷注入新動力。除了保留原來廣彩獨特的傳統圖案，也為瓷器產品帶來新的設計。但無論如何調整，中國傳統元素始終是企業產品的核心。

後來，曹志雄的女兒曹嘉彥也對廣彩逐漸產生興趣，開始到店裏幫忙，主要負責網店和社

交媒體宣傳。她認為，開網店可以讓顧客足不出戶選擇產品，在社交平台上宣傳則可以讓顧客了解產品背後的故事。

廣彩傳奇 辦興趣班弘揚技藝

和許多傳統工藝一樣，廣彩在香港也面臨傳承困難的問題。

幸運的是，最近幾年來到粵東磁廠拜師學藝的年輕人不在少數。曹志雄的妻子曹葉正嬌決定開設興趣班，只要感興趣的人都可以報名，體驗畫瓷。同時也希望尋找到真正感興趣並願意以此為事業的人，繼續傳承和弘揚這一技藝。

原本從事珠寶設計的曹葉正嬌曾是粵東磁廠的買家，也因此和曹志雄結緣。曹葉正嬌說：「很多人都覺得老閩娘理所應當會畫瓷，其實是我自己拜師學的。」她解釋道，店裏的師傅上班都很忙，在香港也沒有專門學習廣彩技藝的地方，於是她選擇去廣州拜師求學。多次到廣州學習，讓曹葉正嬌對於廣彩行業

在香港的發展，有了新的思考。「作為中國人，我非常驕傲我們有這樣的文化。」曹葉正嬌表示，彩瓷是中國出色的產業之一，我們有責任讓更多人知道香港也有人在守護這門技藝。

在興趣班裏，曹葉正嬌會從廣彩的入門技巧畫線開始教起，再到廣彩經典圖案，完成後的作品帶回粵東磁廠的燒爐燒製。

「經過學習，很多人問我不可不可以到粵東上班，這樣的熱情讓我非常感動。」曹葉正嬌說。

來自巴黎的遊客艾米麗是粵東磁廠的「鐵粉」，在社交平台上關注粵東磁廠多年的她表示，第一次來到粵東磁廠就被眼前各式各樣的瓷器震撼。「我覺得這些瓷器很優雅，回到法國我也會把這裏推薦給更多人。」

一家人齊上陣，只為廣彩在香港可以走得更遠。「過去三年，我們的興趣班大概有兩千名學生參與。」曹葉正嬌說，我們會堅持將店舖經營下去，讓廣彩在香港繼續發揮光彩。