

破圈而立 青春赋能

——吉剧《悟空》重构传统戏曲的当代表达

本报记者 裴雨虹

当黑土地的婉转唱腔，遇上当代青年的追梦征途；当经典西游的文化意象，照进“烟火气”十足的现实生活，一部打破传统戏曲边界的吉剧作品，正式走进大众视野。作为国家艺术基金2025年度大型舞台剧和作品创作资助项目，由省戏曲剧院吉剧团倾力打造的吉剧《悟空》，以4月长春首演为起点，跳出传统戏曲题材和单一神话叙事，在青年视角、青春表达、本土韵味中，完成了一次地方剧种的现代化“突围”。

这部作品不是一场简单的舞台演出，而是吉剧传承路上的一次深度探索，是青年戏曲人与时代的真诚对话，更是地方戏曲在守正创新中破圈生长的生动实践。它以戏为桥，连接传统与当下，以情动人，打通艺术与生活，用一部有温度、有态度、有新意的作品，回答了传统戏曲如何贴近时代、如何留住青年、如何传承发展的行业命题。

扎根现实

以青春叙事，重构戏曲创作新语境

长期以来，传统戏曲多以历史典故、神话传说、古典传奇为主要创作题材，与当代大众生活存在一定距离，尤其难以引发年轻观众的情感共鸣。吉剧《悟空》从创作之初，便摒弃了对西游神话的照搬演绎，跳出“西天取经”的固有框架，将目光投向鲜活的现实生活，把当代青年的成长困境、追梦坚守、人情冷暖搬上戏曲舞台，为吉剧创作开辟了全新的现实语境。

剧目以“戏中戏”的精巧结构，讲述4位戏曲专业毕业生的追梦故事：怀揣戏曲梦想的青年刘大金，为给爷爷筹手术费，课余在文旅小镇扮猴打工，却耽误了剧团排练，与坚守艺术纯粹的同窗陈江流产生激烈矛盾；一群热爱戏曲的年轻人，在毕业抉择、生活压力、艺术坚守的多重拉扯中，历经误会、争执与和解，最终守住初心，勇敢奔赴属于自己的舞台。剧中没有神通广大的齐天大圣，只有在理想与现实间挣扎的普通人；没有西天路上的妖魔鬼怪，只有青年成长路上的迷茫与坎坷，一句“真经不在西天，而在脚下”，道尽了普通人坚守初心、脚踏实地的人生真谛。

这种扎根现实、聚焦青年的创作思路，让吉剧作为传统艺术变得与当下年轻人更有共鸣。该剧导演梁宇在创作分享中提到，地方戏曲的生命力，不在于固守传统题材，而是与时代同频、与生活共振，“我们把西游经典人物形象，转化为当代青年的性格投射，用吉剧诙谐亲民的艺术底色，讲述年轻人的真实故事，让年轻观众，在戏里看到自己的生活、迷茫与坚守，这才是我们创作的初心。”

吉剧《悟空》将社会热点、青年情感、本土生活融入剧情，让传统戏曲贴近当代青年，也让吉剧这一地方剧种，进一步拥有了反映时代、记录时代的艺术力量，实现了题材内容上的创新性突破。

守正创新

融多元艺术，焕活吉剧本土韵味

作为吉林独有的地方戏曲剧种，吉剧依托二人转发展而来，兼具诙谐、质朴、亲民、婉转的艺术特色。吉剧《悟空》在创作中，始终坚守“守正不守旧、创新不越界”的原则，既牢牢守住吉剧艺术根脉，又大胆突破传统表演形式，实现传统艺术与现代审美的融合，让传统戏曲焕发出新活力。

在唱腔与艺术内核上，剧目完整保留吉剧核心艺术精髓，以柳腔、嗨调为基础唱腔，将东北民间音乐的韵味、吉剧独有的声腔韵律贯穿始终，原汁原味呈现黑土地戏曲的独特魅力，让老戏迷听得地道、品得正宗。而在表演形式与舞台呈现上，主创团队融入当代艺术手法，融合话剧的生活化表演、舞剧的肢体表达，打破传统戏曲程式化表演的局限，让舞台表演更具层次感、感染力；搭配多元舞台设计，贴合剧情营造沉浸式观演氛围，让舞台呈现更契合当代观众的审美习惯。

吉剧《悟空》剧照

这种创新，对青年演员而言是全新的挑战，更是成长的历练。饰演陈江流的闫东坦言，扎实的戏曲功底与生活化的表演，是塑造角色的关键，“这部戏既要求我们守住吉剧唱腔的韵味，又要像话剧演员一样演绎出真实的生活，这种融合打破了我们传统对吉剧表演的固有认知，也让我们对戏曲传承有了新的理解。”饰演刘大金的刘金则表示，“戏中戏”的表演模式，需要在戏曲角色与现实人物之间自如切换，既要演好经典的孙悟空，又要刻画出现实生活中青年的挣扎与倔强，对演技是极大的锻炼，也让自己更深刻体会到角色与现实的联结。

不割裂传统，不畏惧创新，吉剧《悟空》用恰到好处艺术融合，既守住了戏曲传承的根，又找到了贴近大众的路，为地方戏曲的创新发展提供了可借鉴的范本。

育人为本

以剧目为桥，锻造青年戏曲生力军

戏曲的传承，关键在人。地方戏曲的可持续发展，既需要贴近时代的优质作品，更需要能扛重任的青年演员。吉剧《悟空》全部启用剧团青年演员，让年轻人挑大梁、演主角、担重任，以剧目创排为契机，为青年戏曲演员搭建成长历练的舞台，彰显了吉剧传承的长远眼光与责任担当。

省戏曲剧院负责人张思光表示，创作这部剧的初衷之一，就是培养青年戏曲人才，助力青年演员成长，“以往的戏曲剧目，多由资深演员领衔，青年演员担任配角，缺少独当一面的机会。而《悟空》全部由青年演员主演，让年轻人演绎自己的故事，在舞台实践中打磨演技、沉淀自我，这是对青年演员最好的培养，也是为吉剧未来积蓄力量。”

对于青年演员而言，这部剧既是机遇，更是考验。没有资深演员的保驾护航，他们需要独自扛起角色塑造与舞台呈现的全部责任，无论是台词、唱腔、身段，还是人物情感、角色心理，每一个环节都需要反复打磨、精益求精。从最初对角色理解模糊，到最终在舞台上鲜活演绎，青年演员们在几个月的创排过程中，不断突破自我、磨合成长，用专业的表现交出了一份令人满意的答卷。

导演梁宇对年轻演员们的表现赞不绝口，他表示，在排演过程中，演员们的专注与敬业，远超预期，“他们把自己的青春经历融入角色，用真情实感演绎角色，让整部剧充满了青春气息，也让观众看到了青年戏曲人的热爱与坚守，这正是戏曲传承最珍贵的力量。”

以戏育人，以演促练，吉剧《悟空》不仅打造了一部优质舞台作品，更锻造了一支充满活力、潜力无限的青年戏曲队伍，让吉剧的传承有了新鲜血液，让地方戏曲的未来有了青年力量。

破圈远行

以文化为媒，让吉剧走向更广阔的舞台

长春首演收获了现场观众的一致好评，也让更多人看到了吉剧创新发展的无限可能。剧场内，观众时而被风趣的台词逗笑，时而被真挚的情感打动，年轻观众在剧中找到成长共鸣，资深戏迷品味到吉剧的地道韵味，不同年龄段的观众，都在这部作品中感受到了传统戏曲的全新魅力。即将毕业的长春高校学生李萌说：“这部剧演的就是我们当代青年的真实状态，迷茫却不放弃，看完之后充满力量，也让我爱上了吉剧。”

首演不是终点，而是吉剧《悟空》走向大众的起点。长春首演后，剧目开启了省内及省外巡演，陆续走进延吉、吉林、沈阳、大连等城市，让更多观众认识吉剧、了解吉剧、爱上吉剧。剧团也通过巡演收集市场反馈，持续打磨优化剧目，让这部青春吉剧走得更远、影响力更广。

传统戏曲的传承之路，从不是墨守成规、闭门造车，而是扎根生活、贴近时代、拥抱青年。吉剧《悟空》用青春赋能传统，用创新激活经典，用真诚打动观众，让人们看到了地方戏曲的无限可能，也让我们相信，当传统艺术遇上青春力量，定能书写出属于这个时代的戏曲新篇章，让本土文化在传承与创新中，绽放出更加耀眼的光芒。

(本栏图片均由本报记者裴雨虹摄)

从创意构思到成果转化的全链条人才培养体系，在跨领域教学与原创艺术探索中持续深耕突破。

获奖师生表示，艺术创作离不开文化积淀与技术创新，此次国际获奖既是个人专业能力的体现，更是学校内涵发展、实践育人成效与艺术创作实力的有力证明。学校鼓励师生立足中华优秀传统文化，面向国际舞台讲好中国故事。创作过程中，导师全程悉心指导，帮助学生深化对艺术表达、社会价值与时代使命的理解，让作品兼具艺术美感与人文思考。

“未来，学校将继续紧扣学校发展战略蓝图，深化‘教育+’产教融合，深耕中华文化根脉，聚焦时代精神表达，着力培育更多兼具创新能力与国际视野的复合型艺术人才。”吉林动画学院相关负责人表示。

「艺韵关东·丹青吉林」作品展举办

本报讯(记者郭悦)近日，“艺韵关东·丹青吉林——吉林省美术作品展”在吉林省悦如美术馆举行。本次展览由省文联指导，省美术家协会、吉林省悦如美术馆联合主办，集中呈现了我省美术创作的丰硕成果和新时代吉林美术家的精神风貌，展期3个月，用丹青墨笔讲好吉林故事。

展览聚焦吉林地域特色与时代精神，深度挖掘长白山文化、冰雪文化、民族民俗文化、工业文化等本土资源，精选中国画、油画、版画、水彩(粉)画等各类美术作品200余件，分为“长白气象”“关东风情”“守正创新”三个单元。“长白气象”单元以山水、风景油画为主，生动呈现长白山巍峨、雾凇晶莹、查干湖冬捕等生态美景；“关东风情”单元侧重人物画与主题创作，刻画老工业记忆、劳动人民形象、少数民族风情及城市新貌；“守正创新”单元汇聚中青年艺术家佳作，展现吉林科技创新成果，彰显了吉林美术创作在材料、技法、观念上的前沿探索。

步入展厅，现场艺术氛围浓厚，省内相关高校师生、专业画家、资深美术爱好者及社会各界观众近300人齐聚一堂，共赴艺术之约。参展艺术家、东北师范大学美术学院副院长刘福表示：“这次展览集中呈现了我省美术创作的整体面貌。其中，版画体现出很强的创新意识，既有传统图像表达，又加入了主观、抽象的表达，用独特的形象符号传递对艺术的思考与情感。”美术专业学生王新盼说：“对我来说，这场展览就是一堂生动的美术课。每一幅作品的笔触都特别细腻、情感特别饱满，给我今后的创作带来很多启发和灵感。”

同时，展览也搭建起创作、欣赏、交流与合作相互联通的平台，北京多家艺术品收藏机构负责人专程到场观展交流，共赏吉林丹青之美，共话艺术发展新机遇。“这次展览水平非常高，能真切感受到东北的风土人情和壮美的自然风光。尤其是风景画，特别灵动、有生命力，让人仿佛走进真实的自然与烟火生活里。”来自北京的观展嘉宾李涛说。

“长期以来，我省广大美术工作者始终坚持以人民为中心的创作导向，深入生活、扎根人民，潜心创作、守正创新。”省美协相关负责人介绍，此次参展作品主题鲜明、题材丰富、形式多样、风格多元，既展现了吉林美术家深厚的艺术积淀和鲜明的时代意识，也生动呈现了关东大地雄浑厚重的精神气质与吉林地域文化的独特风采。

据了解，此次大型美术展览落地文旅项目，是以艺术赋能文旅、以文旅反哺艺术的有益探索。作为主办方，吉林省悦如美术馆是一座以作品为中心、以展览为平台、以交流为纽带、以市场为延伸的开放型美术馆，持续推动艺术展示、公众交流与价值转化。

开展知识产权科普活动

本报讯(记者裴雨虹)近日，省图书馆依托世界知识产权组织(WIPO)发展议程框架下的技术与创新支持中心(TISC)职能，联动全国副省级以上公共图书馆以及高校图书馆、省图书馆联盟成员馆，启动知识产权科普系列活动，以展览、讲座、微课堂、书目推荐等多元形式传播知识产权相关知识。

本次活动亮点纷呈，其中“国韵物种·2026年中国地理标志产品展——舌尖上的国家印记”作为重头戏，在全国30多个省(自治区、直辖市)同步启幕。该展览由广东省立中山图书馆、吉林省图书馆等单位联合策划，61家主办单位、近300家参与单位创下图书馆界知识产权科普活动规模新纪录。

展览精选九大类、近240种食品类地理标志产品，涵盖西湖龙井、茅台酒、吉林长白山人参等知名物产，通过“序、展、鉴、趣”四大板块，普及地理标志知识与真伪鉴别方法。“以前只知道长白山人参好，今天才了解它的地理标志保护知识，以后买特产也能避开假货了。”市民王杰说。

除了线下展览，系列活动兼顾线上传播优势。省图书馆在抖音、快手等平台推出“知识产权微课堂”微视频，聚焦吉林梅花鹿、长白山矿泉水等本土地标产品，以轻量化形式解读专业知识。“视频通俗易懂，刷几条就能明白地理标志的意义，还能了解家乡特色品牌，很有收获。”网友小李在评论区留下感受。

名家讲座更是为活动添彩。4月24日，IncoPat数据库高级客户经理吴宝杰带来“专利信息检索基础”线上讲座；4月25日，中南财经政法大学知识产权学院院长黄玉焯直播解读“传统文化艺术资源数字化中的知识产权保护”，两场讲座累计吸引700余人在线观看。

此外，省图书馆还向读者推荐了20本知识产权主题书目，覆盖法律原理、专利运营、AI版权等主题，以书香赋能创新。

作为公共文化服务阵地，省图书馆多年来深耕知识产权服务，此次系列活动形成“全国联动、多馆协同、线上线下融合”的科普格局。活动相关负责人表示，未来，该馆将持续深化跨馆联动，推出更多“接地气”的知识产权服务，让尊重知识、崇尚创新的理念深入人心。

吉林动画学院师生作品荣获安徒生国际艺术奖

本报讯(记者马璐)日前，2025安徒生国际艺术奖全球评选结果揭晓，吉林动画学院漫画学院师生作品斩获金奖3项、银奖8项，以高质量艺术创作亮相国际舞台。

安徒生国际艺术奖由丹麦王国安徒生文化基金会、联合丹麦安徒生学会(哥本哈根)共同主办，是国际艺术领域颇具影响力的重要赛事。赛事旨在纪念安徒生的文化艺术贡献，鼓励全球兼具创新精神与人文关怀的艺术创作。本届大赛吸引了世界各地艺术家与院

校踊跃参与，吉林动画学院漫画学院参赛作品凭借出色的创意表达、专业水准与完整呈现，获得国际评委高度认可。

此次获奖作品风格多元，兼具思想性与艺术性。教师佟煜辉创作的《心猿不缚》以孙悟空为原型，通过黑白插画将东方亭台与西方哥特式教堂融为一体，诠释挣脱规训、打破壁垒的自由意志，彰显东方神话内核与反叛精神。教师赵润梅的《暖阳手札》描绘午后阳光里，女孩慵懒窝在沙发、小猫相伴的温馨场景，传递出治愈

人心的艺术力量。学生马溪遥的《去见你》以海边列车站台为场景，定格独行少女的背影，在蓝调光影中诉说奔赴与思念，浪漫又治愈……这些作品风格鲜明、技法成熟，从东方文化到生活美学，从情感表达达到思想探索，充分展现了师生扎实的创作功底与深厚的人文思考。

一直以来，吉林动画学院漫画学院坚守学校“五负责”办学宗旨，秉持“以实践带学习、以创作促成长”的育人理念，注重理论与创作相融、艺术与技术结合，紧密对接行业标准，构建