夏之访谈

刘兰芳：大众曲艺，源远流长

□青岛日报/观海新闻记者　崔 燕

曲艺是新大众文艺的民间本源

“再回到青岛，走进这古香古韵的江宁会馆，最大的感受就是劈柴院的烟火气太浓了！”谈及再度到访青岛的心境，刘兰芳的言语间满是亲切。20世纪30年代著名曲艺人刘泰清就在劈柴院演出，并开设“泰清茶社”。青岛劈柴院是一座百年老城街区，也是北方曲艺人的精神圣地、民间曲艺人才的培育摇篮。

活动现场，基层文艺工作者王女士道出无数青岛观众的心声：“我小时候，每天晚上六点半都守在‘广播’前，听刘兰芳先生播讲《岳飞传》。她的评书，让我爱上了历史、迷上了传统文化，影响至今。今天亲眼见到先生，依旧声如洪钟、风采不减，恍若穿越时光，重温了童年的经典岁月。”在青岛，像王女士这样被刘兰芳评书影响的观众数不胜数，从耄耋老人到青年学生，被刘兰芳再度“圈粉”，也印证了曲艺作为大众文艺感染人、影响人的强大力量。

“那时候，老百姓劳作之余、闲暇之时，最爱的娱乐就是听书看戏。没有华丽布景，没有专业灯光，简简单单一段评书，就能让人忘却疲惫、沉浸其中。这种冒着热气、贴近民生的演出氛围，是我们老一辈曲艺人的珍贵记忆。”刘兰芳回忆道，无数曲艺前辈正是在劈柴院这样的沃土中起步成长。从街头的即兴露天演出积累观众口碑、打磨表演功底，在与普通百姓的近距离互动中读懂大众审美、摸清民心所向，最终走进专业茶馆、登上专业舞台，成就一番艺术事业。

如今，百年劈柴院重焕生机，江宁会馆戏台再现弦歌，老街区的曲艺文脉绵延不绝。“现代化城市能保留这样一处原汁原味的老院子，太难得了！这不仅是建筑的传承，更是文化的传承、精神的传承。”刘兰芳坦言，“艺术家回家”活动叠加多年来参与青岛各类曲艺活动的经历，让她真切感受到整座城市对传统曲艺的珍视。

刘兰芳从事曲艺行业60多年，走遍全国各大曲艺之乡、文艺阵地，更是多次来青岛，对这座城市的曲艺生态愈发了解，也赞誉有加。“青岛的曲艺演员功底扎实、作风踏实、坚守本心，青岛的观众更是懂艺术、惜人才、审美水准极高，这不是粗浅表演、套路演绎就能敷衍的城市。”刘兰芳直言青岛是业内公认的“硬场子”。

“能在青岛这座有着深厚艺术底蕴的城市站稳脚跟、收获认可的曲艺演员和曲艺作品，才是真正经得起大众检验、经得起时间沉淀的好艺术。”在刘兰芳看来，一座城市曲艺的繁荣，既要靠老一辈艺人的坚守，更要靠新生代力量的接续发力，而这也是她多年来频频奔赴青岛的重要原因。

为此，她早已付诸行动，正式收下王雷、黄蓉等4位青岛本土曲艺骨干为徒。“他们正处于艺术独立的黄金时期，有悟性、有热情，常年扎根青岛基层舞台，深耕惠民演出，熟悉本地观众的喜好，能为青岛曲艺注入新活力。”在刘兰芳心中，收徒不仅是技艺的传递，更是文脉的延续。

搭建曲艺传承梯队

从艺67年，刘兰芳斩获无数荣誉：国家级非物质文化遗产（北京评书）传承人、中国曲艺牡丹奖、百花迎春奖、中国金唱片奖、人民艺术家、70年70人杰出演播艺术家、中国文联终身成就曲艺艺术家等，但她始终谦逊低调，常以此告诫弟子与青年学子：“学艺先学德，时刻别忘了夹着尾巴做人，曲艺服务大众，名气再大，也不能脱离百姓。”

自律，是刘兰芳数十年如一日的生活与工作常态。这份自律也成就了她持久的艺术生命力，更成为她传递给青岛曲艺从业者的精神财富。如今，刘兰芳已是耄耋之年，但她依旧保持着规律的作息：每天早上7点准时起床，开嗓练声、温习稿件，夯实基本功；深夜依旧伏案创作、打磨脚本，推敲作品细节。在生活上，她严格自律，注重饮食，始终以最佳的身体状态面对舞台。即便常年往返各地演出、交流，行程满满，她也从未放松对自己的要求。她常告诫弟子与青年演员：“舞台尊重每一份付出，曲艺靠功底说话，放松懈怠，艺术就会退步。”

■演出中的刘兰芳。 王 雷 摄

“我回家来了，说《岳飞传》来了。”夏日的青岛劈柴院，82岁的刘兰芳站在江宁会馆的舞台上，声如洪钟、字字珠玑、句句入心，台下观众掌声和欢呼声与之热烈呼应。当几代人耳熟能详的声音响起时，已走过近一个世纪的劈柴院熠熠生辉，也在经典艺术的光芒中被赋予时间的魅力和活力。

这并非刘兰芳第一次踏足青岛。算上此次参与“艺术家回家”系列活动，她先后十余次到访这座滨海之城，与青岛曲艺界结下跨越数十年的深厚情谊。

“我门下有68名弟子，包括18名东北大鼓传人、50名评书弟子。”谈及曲艺传承，刘兰芳满是欣慰。如今，弟子遍布全国各个地区，扎根基层舞台，传承曲艺艺术。而在传承布局中，青岛是她格外看重的一站。在青岛期间，她不仅登台演出、参与活动，更把传艺育才当作重要任务，兼顾专业演员、民间爱好者与青年学生三大群体，全方位助力青岛曲艺人才队伍建设。

近年来，青岛大学生曲艺节蓬勃发展，成为岛城培育青年曲艺人才、推广校园大众文艺的特色品牌。得知这一消息后，刘兰芳欣然应邀，多次专程前来为大学生曲艺节站台助阵。她走进高校校园，和青年学子面对面交流，观看学生们自编自演的评书、相声、快板等节目，耐心点评作品、传授表演技巧，为年轻的曲艺爱好者加油鼓劲。

在刘兰芳眼中，青岛拥有众多高校，青年学子思维活跃、乐于接受新鲜事物，同时又对中华传统文化饱含热爱，这为曲艺的传承创新搭建起绝佳平台。“大学生有学识、有创意，敢想敢演，他们能给古老曲艺注入全新的活力，让曲艺以年轻人喜欢的模样融入新时代。”刘兰芳告诉记者，每一次参与大学生曲艺节活动，看到舞台上朝气蓬勃的年轻面孔，欣赏到兼具传统韵味与青春风格的曲艺作品，她都倍感欣慰。

此外，她还积极推动青岛曲艺界开展交流联动，促进本土演员与全国曲艺圈互通学习，借鉴先进创作与表演经验，丰富本土曲艺作品内容与形式。“青岛曲艺底蕴深厚、观众基础好，还有源源不断的青年力量加入，只要后辈肯下苦功、守得住初心，一定能闯出一片天地。”刘兰芳坚信，专业演员、民间艺人、青年学子三方合力，这片滨海沃土上的传统曲艺必将永葆旺盛的生命力。

让老曲艺创新传播载体

“今年是马年，我给大家来一段‘马年说马’。”舞台上，刘兰芳声音洪亮、激昂豪迈，举手投足尽显大家风范，引得台下掌声雷动。观众的掌声，穿越时空，是对一位艺术前辈的尊重，也是对一个时代的深情回望。

1944年，刘兰芳出生于辽宁辽阳一个普通家庭，5岁学东北大鼓，14岁拜师学艺，15岁考入鞍山曲艺团，从此与曲艺相伴一生。

1972年，刘兰芳专攻评书艺术，清亮高亢的嗓音、生动传神的表演、跌宕起伏的叙事节奏，让她迅速在曲艺界崭露头角。1979年，长篇评书《岳飞传》在全国百余家电台同步播出，瞬间引发全民追捧，成为跨越时代的集体记忆。此后，《杨家将》《呼家将》《薛家将》《陈毅传》《杨靖宇传奇》等百余部作品相继问世。题材兼顾传统历史演义、革命红色故事、时代楷模事迹，既完整保留传统评书“说、表、评、述”的艺术精髓，又兼顾不同地域、不同年龄观众的审美习惯。

“传统节目与现代一点都不矛盾，传统文化是中华民族的根与魂，没有传承就没有今天。”谈及传统曲艺的传承与创新，刘兰芳态度坚定。在她看来，传承不是墨守成规，创新不是颠覆传统，而是老书新说、旧书新评、寓教于乐，让传统曲艺贴合时代、走进人心，这也正是新大众文艺发展的核心逻辑。

一直以来，刘兰芳坚持“讲好中国故事”的创作初心。评书里，有精忠报国的岳飞，有舍生取义的杨家将，有为民请命的英雄豪杰，代代传递爱国情怀、忠义精神、善良底色；步入新时代，她主动拓展创作边界，推出《齐桓公老马识途》《彭大将军》等新作，深挖历史智慧、歌颂时代英雄，让传统评书在当代语境下焕发全新活力。

“曲艺虽然是一门老艺术，但要更紧密地追随时代步伐，适配当下大众尤其是年轻群体的审美偏好，才能走得更远。”刘兰芳保持着高涨的学习热情，坚持每天浏览网络内容、品读网络文学，研究当下流行作品的悬念设置、人物塑造手法，汲取新颖的叙事技巧；密切关注社会时事、民生热点，读懂当代人的精神需求；坚持践行“传统为根、创新为翼”的理念，在严守评书艺术范式的基础上，融入现代流行语言、生活化表达与时代元素，让作品实现“老少咸宜”。无论是年长的老听众，还是校园里的青年学子，都能听得懂、愿意听、有共鸣。她的评书在互联网有声平台上深受年轻人喜欢，播放量超几十亿。她在全国两会期间推出的《刘兰芳说两会》，以评书形式解读两会热点，内容生动有趣，播放量超1200万。

“青岛旅资源丰富，城市文化多元。曲艺是讲述城市故事的绝佳载体，青岛拥有百年曲艺历史、独特的海洋文化、浓郁的老城风情，完全可以依托评书、快板、相声等形式，创作一批文旅主题曲艺作品。”刘兰芳在受聘“世界最美海湾文旅推广大使”之后，更是主动思考曲艺与城市文旅的融合路径。她提出，要用通俗易懂、生动有趣的书韵，讲述青岛的历史变迁、人文故事、山海风光，让传统曲艺成为城市文旅宣传的“有声名片”，让更多人通过曲艺了解青岛、爱上青岛。

而不是扮演拍电影的人 贠子剑：拍电影，

□青岛日报/观海新闻记者　米荆玉

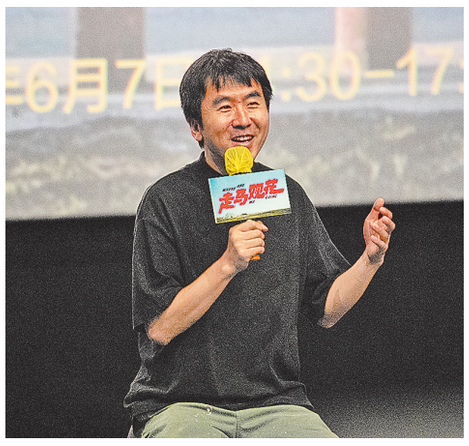
四个毕业生趁着青春上路，从城市、城镇走到无人区，一路见证故乡变迁、遇见坚持造梦的海归教授、邂逅乌托邦式的大篷车歌舞团，在各个节点找到未来的方向。由贠子剑执导的电影《走马观花》近期上映。作为近期少有的公路青春片，该片聚焦一群“普通青年”的探索之旅，他们从戈壁走到大海，在一次次有笑有泪的遭遇里与生活和解，在“走马观花”的过程中实现生命的各站抵达。

从2012年剧本创作到2026年大银幕上映，《走马观花》真正走了一段漫漫长路。该片是导演贠子剑的首部剧情长片，他之前执导的纪录片《毕业后的大多数》获得影评网站高分认可。贠子剑接受采访时表示，《走马观花》力争让年轻人在电影里看到“自己”，同时去掉青春片雷同化、同质化的味道，“这是我的第一部院线长片，也可能认为它是我最后一部。我要把它按照我最大的可能来做。”

青春实录，直击生活

97分钟的《走马观花》堪称一部青春实录。新波、丁大宁等四个好朋友大学毕业后经历创业、感情、求职等各种碰壁，不得不从都市、城镇奔向无人区，在走马观花式的旅程里看清了世界，也看清了自己的潦草、幼稚、不完美。

在当下的电影创作环境中，导演坚持把镜头放低，坚持对现实的人、具体的人尤其是普通人的关注。“这部电影拍的就是‘三普’青年的故事——普通学历、普通智商、普通社会关系，他们没有奇遇，没有好莱坞式的浪漫爱情。《走马观花》关注‘三普’青年在进入社会后所面临的一系列问题。在剧本阶段，我会把故事讲给一些朋友听，他们的反应是‘这个人不是就是我吗？’”贠子剑认为，“当下还是要拍一些和现实有关系的电影，直面现实才会引发共鸣。现在的年轻人不进电影院，部分原因在于电影不讲当代、不讲年轻人的故事。电影还是要和大众产生关系，要不然怎么能叫大众电影呢？”



■贠子剑

《走马观花》在青岛华夏影城举办影迷见面会，主创团队分享了拍摄时的各种趣事。导演坦言剧本写得太大，场景从西部戈壁到三亚海滩，气候要有风雪雨雾、四季变化，雄心勃勃的公路片框架也让拍摄面临很多挑战。为了节省成本，影片以青年演员、素人演员担纲。这些演员在镜头里却呈现出一种自然质朴、原生态的质感，尤其在《给阿嬷的情书》获得高度肯定的当下，《走马观花》的素人气质让观众倍感亲切。

“大家看电影就是要在里面找到共情，好口碑的电影往往跟影迷有着很强烈的粘性。接下来，电影市场可能越来会分化：每年有几部大制作，更多的是和我们生活息息相关或者直面现实问题的一些电影。”贠子剑表示，“电影这些年经历了特效升级，学习了好莱坞叙事方式，但观众更需要的是和我们有关系的、温情的、真实的、跟当下相关的创作。为什么素人电影会有这么好的话题度？其实，可以想想为什么大家喜欢刷短视频——因为它直击我们的生活。”

保持质朴，潜心创作

从西部旷野走向东部沿海，从不羁青春走向成熟练达，《走马观花》绘制了“一幅中国青年的人文地图”。

《走马观花》采用了分段式的剧情设计，四个伙伴在旅程中彼此是对方的辅助。贠子剑表示：“以自我为中心的时候，觉得我们是世界的主角。但在他者眼里，你其实就是一个配角，而且，我们应该心甘情愿地去当这个配角，配角是每个人的工作。”

影片结尾，贠子剑设计了好兄弟们的海边重聚，为青春完成一次美好的收束。“我用了差不多半年的时间设计了这个结尾。结尾有句台词‘青春是不可靠的’，因为我觉得过了青春期以后，回望时会多少会有一点惆怅、失落。这句台词其实是戏谑：因为你很怀念，所以你觉得它不可靠，其实你很爱那段时间。”贠子剑说。

对于新生代文艺片导演来说，如何选择自己的成长范式？贠子剑关注到韩国导演洪常秀的创作方式。“他的制作成本特别低，而且非常有风格，会定向培养出一批艺术电影影迷。当制作成本足够低，甚至采用DV拍摄时，创作就不太会被资金困扰，保持了导演的个性，而专属的受众完全可以支撑这种拍片方式。”贠子剑认为，纪录片到剧情片的拍摄经历让他保持了创作者的清醒，“新导演往往讲究排场，拍电影时很大程度上在扮演一个拍电影的人——扮演一个导演，排场要大。经过前两年短剧的洗礼之后，大家才发现排场其实没有用，电影还是要保持质朴和诚恳。小成本电影已经取得了相当的成功，《过韶关》等电影都是很好的例子。”

以文塑旅 以旅彰文

@悦赏分享

欣赏话剧版“祥子”

分享理由：

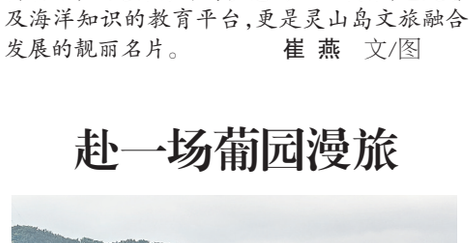
上世纪30年代，老舍在青岛创作了《骆驼祥子》，这部小说很快成为文学史上的经典，同时也引发了后续文化工作者的改编、创作。今年1月，青岛交响乐团2024-2025音乐季闭幕音乐会推出“歌剧《骆驼祥子》音乐会版”，京味儿文化通过音乐的形式展现给乐迷；8月2日，话剧版《骆驼祥子》将登上青岛大剧院的舞台，在小说《骆驼祥子》面世90周年之际，“祥子”回到小说诞生地，让岛城观众感受到这一文学经典形象的不朽魅力。

《骆驼祥子》以上世纪20年代北平人力车夫祥子的悲惨遭遇为主线，深刻反映了旧中国底层人民的苦难生活。此次，青岛大剧院引入山东世博演艺版话剧《骆驼祥子》，集结了导演陈水清、舞美设计专家高相发等业内精英，在尊重原著精神内核的基础上进行了创新性改编。该剧聚焦于祥子的心理变化，展现他如何从一个充满了心气儿的年轻人变成随波逐流的中年人、最终选择自我埋葬。

该剧在原著情节中融入当代戏剧美学理念，通过现代舞台技术与传统表演艺术的结合，使经典与当代观众产生情感共鸣，赋予作品新的时代解读维度。前有5月青岛话剧院版《茶馆》，后有8月《骆驼祥子》，青岛观众将从话剧中感受老舍作品的独特神韵。

米荆玉

聆听大海的声音



分享理由：

坐落于灵山岛的贝壳楼，是承载海岛人文底蕴、彰显海洋特色文化的标志性建筑。历经两代人数十年匠心深耕、迭代升级，这座特色场馆从海岛民俗展馆蝶变为集旅游休闲、海洋科普、收藏交流于一体的灵山岛贝壳博物馆，以贝壳为媒，向四方游客诉说独属于灵山岛的海洋故事。

灵山岛贝壳楼始建于1988年，由灵山岛本土人士肖永生牵头设计主持修建。馆内珍藏展出元代至上世纪五十年代万余件海岛生产生活老物件、珍贵历史影像资料，全方位还原灵山岛百年民俗风貌、渔家生活百态与本土海洋文化内核。目前，场馆突破本土民俗展示局限，汇集来自世界五大洲、四大洋的500余种贝壳及亚种标本，已成为灵山岛全新网红文旅地标。

世界贝壳展作为场馆核心特色展区，汇聚全球珍稀贝壳品类。天然贝壳形态各异、色彩绚丽、纹路精妙，尽显大自然的鬼斧神工。游客在观赏奇珍贝壳的同时，可以溯源海洋文明、感受海洋魅力。

踏海而来、以贝识海。如今的灵山岛贝壳博物馆，既是留存海岛乡愁的人文载体，也是普及海洋知识的教育平台，更是灵山岛文旅融合发展的靓丽名片。　崔 燕　文/图

赴一场葡园漫旅

分享理由：

一杯啤酒是青岛的豪爽，一杯鲜葡是青岛的雅致。燃情夏日，围绕“来青岛，与世界干杯”主题，国家4A级景区华东百利葡萄酒庄园打造首届华东鲜葡节，发布全新“葡园半日漫游路线”，为即将到来的青岛国际啤酒节狂欢提前点燃消费热情。

当7月骄阳洒向崂山九龙坡的千亩葡园，华东百利酒庄以“鲜葡”为媒，邀世界举杯。在这里，千亩葡园、地下酒窖、葡萄酒博物馆及湖畔景观四大IP，通过“新漫路、新鲜酿、新惠享、新球赛、新约局”五大主题板块，将传统葡萄酒文化融入夏日微度假、夜宵经济与体育观赛场景，致力打造葡园主题文旅漫游地标。从单纯的葡萄酒生产酿造到如今兼具烟火气的葡园漫游地，在“与世界干杯”的夏日长卷里，华东鲜葡节正以独有的烟火气，写下属于青岛的、另一种令人心动的标签。　马晓婷　文/图