

舞台是课堂 人生是片场

徐纪周龙隐岩内开讲，分享从中戏到片场的创作人生

▲徐纪周在龙隐岩内开展“艺术大讲堂”讲座。 记者滕嘉 摄

□本报记者刘琪

“从1995年到2025年，我这30年最幸福的时间，一是在国图每天看书准备艺考的岁月，一是在大学侧幕条看戏的岁月。它让我从一个懵懂的少年了解了艺术的魅力，也找到了愿意为之奋斗一生的目标。”10月26日下午，2025桂林艺术节“艺术大讲堂”第三场讲座在桂海碑林博物馆内的龙隐岩举行。导演徐纪周以《舞台是课堂 人生是片场：从中戏出发的创作旅程》为题，与线上线下观众分享了他从艺考到执导多部热播剧的创作历程。

“希望未来能在桂林拍新作品”

徐纪周是中国内地知名导演、编剧、监制、制片人，毕业于中央戏剧学院导演系，曾获第6届华鼎奖最佳编剧奖、第18届白玉兰奖最具实力导演奖、第二届中国电视剧年度盛典“年度导演”奖等荣誉，代表作品包括《狂飙》《永不磨灭的番号》《心理罪之城市之光》《杀虎口》等。

“这是我第一次来桂林，真的太美了，希望未来能有机会在这里拍摄新作品。”讲座开篇，徐纪周毫不掩饰对桂林的喜爱。

谈及自己的创作之路，徐纪周笑称自己并非能掌控人生的“人生导演”，反而更像是“逃避生活的琐碎，躲进片场追寻热爱的追梦人”。在近两小时的分享中，他细数从艺考碰壁到执掌导筒的点滴，语言质朴却饱含真情，现场不时响起阵阵掌声。

“热爱”与“坚持”

徐纪周的追梦路，始终贯穿着“热爱”与“坚持”两个关键词。他并非出身艺术世家，高中时萌生学习艺术的想法，还曾遭到家人反对。1995年，他第一次走进中央戏剧学院校园，校园里浓厚的艺术氛围瞬间击中了他，“考中戏”从模糊的“梦想”，变成了必须实现的“理想”。

为了这个理想，他曾连续三年报考中戏，前两次均以失败告终。在老师的指点下，他每天骑车往返国家图书馆，饿了就躲在厕所里啃馒头、喝凉水，把所有时间都用在阅读剧本、观看影片、撰写影评上。那段日子条件艰苦，但他却表示自己的精神世界无比富足。终于在1997年，他以专业第一

名的成绩，成功考入中央戏剧学院导演系。

然而，大学生活并非一帆风顺。他自嘲是“零基础的老大难”，台词老师批评他“北京人说话光动嘴不动嘴皮子”，形体老师则称他的动作是“鸡爪炒虾米”。为了不被调整专业，他每天早起练功、晚上加练，甚至半夜在形体教室压腿时，还常听到隔壁女厕所传来表演系同学的练歌声。“那么多比你天才的人，比你还勤奋，这儿我能待多久？”他感慨道。

大三时，徐纪周迎来首次执导机会——为电视剧《中国刑警》拍摄一个单元。可到了片场他才发现，自己空有理论知识，却毫无现场掌控力，甚至无人听从指挥。他坦言那段经历“惨不忍睹”，却也让他意识到“从学校到片场还有十万八千里”。

毕业后，徐纪周也和大多数年轻人一样，面临着就业的压力。他想起黑泽明在《蛤蟆的油》中分享的经验，开始尝试写剧本，然后像“中关村卖盘的小贩”一样，带着自己的作品四处推销，希望能获得认可。直到28岁，他才终于迎来执导第一部长剧的机会。

“说自己内心真正想说的话”

如今，徐纪周已创作出18部作品。谈及“编剧”与“导演”两种身份的切换，他有着自己的感悟：“编剧工作让我每年都有机会回到国图艺考的岁月，非常孤独，但非常纯粹；而导演工作则要彻底‘打开自己’，像个‘艺人’一样，给所有人打鸡血，带领团队一起完成作品。”

在观众提问环节，有学生问及“如何平衡艺术表达与观众需求”，徐纪周给出了真诚的建议：“在创作阶段尽量平静，不要受太多干扰，摒弃功利心。至于能不能成功，有没有掌声，有时候更像‘命运的馈赠’。”他也坦言，当下影视行业面临不少挑战，环境较为严峻，因此更希望年轻创作者能坚守本心：“一定要写自己真正想表达的东西，说自己内心真正想说的话，只有这样，作品才有打动人心的力量，也才有可能获得成功。”

对于那些同样在艺术道路上摸索的学生，徐纪周更是不吝鼓励：“如果你们真的热爱艺术，没有太强的名利心，那就坚持做下去。因为无论遇到多少困难，只要想起这份热爱，你就不会后悔自己的选择。”

当缉毒风云邂逅戏曲之美

——观京话剧《戏悟》有感

□本报记者黄敏

桂林的秋夜，因艺术的绽放而格外动人。10月24日、25日晚，桂林大剧院内，2025桂林艺术节重要剧目——京话剧《戏悟》以其独特的艺术魅力，征服了满场观众。这部由北京风雷京剧团打造的创新力作，将传统京剧艺术的精髓与现代缉毒题材完美交融，为桂林观众带来了一场跨越时空的艺术盛宴，更在跨界探索中开辟了一片戏剧新天地。

跨界融合，以戏入魂

《戏悟》并非简单地将两种艺术形式进行拼接，而是实现了深度的融合。正如风雷京剧团团长松岩所言：“京话剧，跨界也要讲规矩，是‘话剧的壳，京剧的魂’。”这一创作理念在剧中得到了淋漓尽致体现。

剧中，缉毒警察大成因妻子离世患上创伤后应激障碍，时常将现实中的人物幻化成戏曲形象。这

一巧妙设定，不仅为京剧元素的自然融入开辟了道路，更在心理现实主义的层面上赋予了全剧诗意的表达方式。在专业的剧场环境中，虚实相生的艺术处理收放自如，令人赞叹。

“时迁偷鸡”的审讯段落尤为精妙。舞台上，京剧演员以无实物表演展现传统身段，一招一式韵味十足，既彰显了京剧艺术的独特魅力，又推动了剧情发展，更在虚实之间揭示了人物内心的挣扎与觉醒。这种融合不是简单的形式叠加，而是从戏剧内核生发出来的有机表达。

写意舞台，绘就正义画卷

《戏悟》的舞美同样令人耳目一新。黑白国潮风格的主视觉，融合京剧脸谱、戏台、水旗等传统元素，营造出写实与写意相结合的独特美学，既现代又传统，既真实又写意。

戏剧第四幕场景的处理堪称神来之笔。舞台上通常难以展现的车流、飙车、下雨等复杂场景，在《戏悟》中，通过飘飞的飞虎旗、趟马和天女散花等戏曲程式化表演得以生动呈现。大成警官眼中的

乘客变成了关羽、白素贞等角色，司机则化身为窦尔墩——这些戏曲人物的出现并非随意，每个人物选择都暗含深意，或象征忠诚，或暗示救赎。

剧中大成与毒枭淮鹏对峙，两人分别戴着颜色一黑一白的面纱，通过精彩的武生打斗，具象化了正邪之间的激烈较量。“黑”与“白”的博弈，不仅是技艺的展示，更是对主题的深刻诠释。戏曲中的程式化语言，在此被赋予了新的戏剧生命，成为探索人性深处的利器。

情感内核，致敬无名英雄

除了艺术形式的创新之外，《戏悟》最打动人心的的是其对缉毒警察这一群体的深情致敬。剧中人物的复杂性在专业剧场的呈现下更加鲜明立体，观众在欣赏艺术的同时，更能感受到缉毒警察工作的危险与不易，以及他们作为普通人的情感世界。

主人公大成的心路历程令人动容。从失去妻子的悲痛，到与毒枭斗争的坚定，再到最终战胜

心魔的成长，这一过程让观众真正走进了缉毒警察的内心世界。当真相揭露，有关“牺牲”意义的拷问直击心灵，台下有观众悄悄拭泪——这泪水不仅为剧中人物而流，更为那些在暗处守护人们安宁的无名英雄而流。

《戏悟》的成功在于，它既不是对传统的简单复制，也不是对现代的盲目迎合。它在尊重京剧艺术规律的基础上，大胆融入现代戏剧元素，让古老的艺术形式焕发出新的生命力。它证明，传统不是创新的桎梏，而是灵感的源泉。

幕落时分，掌声经久不息。一位观众的道白或许代表了大家的心声：“本以为传统与现代的结合会有些生硬，没想到如此浑然天成，既领略了京剧的魅力，又被缉毒警察的故事深深感动。”

《戏悟》在桂林艺术节的成功上演，不仅是一场视听盛宴，更是一次有价值的戏剧探索。它告诉我们，艺术的边界永远在拓展之中——当创作者怀揣对传统的敬畏与对现代的洞察，必能在跨界融合中开辟新的天地。而桂林艺术节这样的平台，正以开放包容的胸怀，迎接更多勇于探索的艺术佳作。

下转第三版▶▶

