

傳統戲曲守正創新 讓年輕人先走近再愛上

90後花式傳承川劇 殺馬特變臉火出圈

台上，川劇演員踱步騰挪，一回頭、一轉身、一抖扇、一擺手，瞬時變換角色的喜怒哀樂；台下，觀眾如癡如醉，一聲叫好、一陣鼓掌、一番意猶未盡，沉浸式感受人間悲歡離合。「變臉」作為川劇的看家絕技，有着強烈的視覺衝擊，往往成為人們認識川劇的初體驗。而隨着「90後」川劇演員全俊華將「殺馬特表情包」等元素融入傳統變臉表演，「花式變臉」在社交平台「破圈」走紅，讓川劇這門古老藝術獲得更多關注，也為傳統戲曲的守正創新寫下了生動的註腳。

●文/圖：香港文匯報記者 向芸 成都報道

●全俊華將殺馬特表情包融入劇情，引得觀眾頻頻拍照。

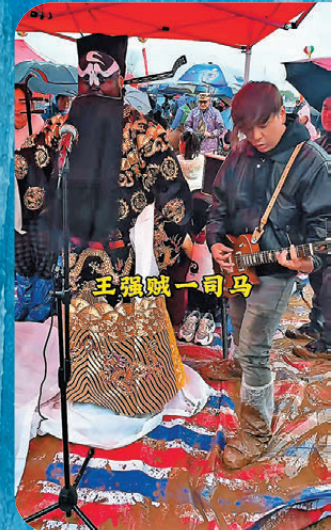
▲加上藍色劉海的臉譜從平面變為立體。香港文匯報四川傳真

話你知 殺馬特

「殺馬特」一詞源於英文單詞 Smart 的諧音，在中國網絡文化中常被描述為一個以青少年為主的亞文化群體，其特徵包括誇張的髮型、鮮豔的髮色和獨特的服飾風格。

傳統戲曲跨界融合案例

融合方向	代表案例	核心亮點
跨界音樂	豫劇+搖滾、崑曲「水磨新調」等	傳統唱腔+現代編曲
潮流破圈	川劇街舞、殺馬特變臉等	經典IP+網感表達
科技賦能	數字臉譜 NFT、AI修復崑曲唱腔等	數字藏品、高清修復
文旅沉浸	《芙蓉國粹》、《夢·紅樓》、《白蛇傳·情》等	實景互動+遊客深度參與，成為城市文旅名片
經典新編	川劇《柳蔭記》精簡版、歌仔戲《白蛇傳》、秦腔《斬韓信》現代版等	強化絕技、跨劇種融合
青年傳播	戲曲戲歌、戲曲直播、川劇快閃、校園傳承課等	體驗式教學，帶動線下觀演回流

●八斗才樂隊發布在抖音平台上的豫劇加搖滾創新唱法，吸引了大量網友點讚。視頻截圖

位於成都文殊院附近的蜀藝劇院，是遊客體驗川劇文化的重要點位之一，變臉、吐火、滾燈、水袖等川劇表演及長嘴壺茶藝、手影戲等非遺表演，常讓大家流連忘返。全俊華是蜀藝劇院的一名川劇演員，在壓軸環節為大家帶來精彩的變臉表演。

靈光一閃創意成演出「爆點」

香港文匯報記者在現場看到，表演落幕前的「彩蛋」環節，當全俊華移開扇子後，一張帶着螢光藍斜劉海的「殺馬特」臉譜出現在大家面前，配合演員間的互動調侃，他又將同伴的臉譜變成各種「表情包」，引得大家哄堂大笑、連連鼓掌。

川劇臉譜傳遞特定情緒、表現人物特徵，但許多觀眾並不容易理解。「作為『90後』，我剛好經歷過『殺馬特』的年代，刷到網絡爆款表情包時靈光一閃，就想試着把『殺馬特表情包』融入臉譜。」全俊華告訴香港文匯報記者，第一版臉譜沒有藍色的劉海，很多觀眾沒意識到這個笑點，反響平平；而添加立體髮型後，傳統平面臉譜「立」了起來，頭髮一甩，觀眾滿堂喝彩，不僅成為演出「爆點」，也讓他在社交平台上「出圈」。

全俊華和團隊之所以不斷創新，源於對傳統表演困境的清醒認知——程式固化、節奏偏慢、不少觀眾「看一次就走」。他提出這一創意時，心裏是忐忑的，周圍質疑和贊同的聲音也是各佔一半，「我最擔心的是師父不同意，沒想到師父看完後覺得我們這個創新很好，認為是融在劇情裏的表達，而不是只為了博眼球。」

刻苦練習掌握毛派變臉精髓

事實上，全俊華與變臉的淵源可追溯到兒時，「小時候看變臉，覺得太神奇了，總好奇機關藏在哪裏。真正入行後才懂得，變臉不只是技巧，更是人物、神韻、文化與技法的綜合表達。」

早年學習音樂的全俊華進入廣西木偶劇團後，學會了川劇變臉和木偶變臉，並一心想拜中國國家一級演員、川劇變臉大師毛庭齊為師。幾經轉折，全俊華終於見到毛庭齊。毛庭齊看完全俊華展示的手、眼、身、法、步等基本功後，覺得他是個可塑之才，重點向全俊華教授了毛派變臉的經典套路、表演中的身形展示以及體現臉譜人物特色的編排動作等。

在成都學習的十多天裏，每天早上8點到晚上9點半，除了兩頓簡餐，全俊華的心思全部撲在反覆練習每一個動作上。扎實的基礎功底和勤奮刻苦的學習態度，讓毛庭齊最終決定收全俊華為徒弟。拜師儀式上，在全俊華表演了一段變臉後，師父當眾評價道，「他很刻苦，從早練到晚，沒有一刻偷懶，一板一眼地認認真真地學。」

全俊華告訴香港文匯報記者，毛派變臉的最大特點是神韻和「神秘感」，扇子抹過或是空手拂過，就把臉譜變出來了。「比如我開場的黑臉臉譜，沒有任何眉眼和表情，以空手技法輕輕一抹，就變幻出無數臉譜，代表着佛本無相、亦有萬相、相由心生。」

用年輕人語言講好傳統故事

2019年拜師後，全俊華於2022年毅然辭職來到成都，「在川劇的根脈之地，隨時都能請教師父、和師兄弟切磋，創新時才有底氣、不走偏。」比如最近全俊華和朋友正在為福建歌仔戲《白蛇傳》創新設計臉譜，把川劇變臉技法融入地方戲，強化人物轉變與劇情張力。「以前只是通過演員的服飾進行區分，我們沒有任何參照物，根據劇情創新地做出幾個臉譜，師父覺得很好，只對腮紅的顏色提了一點小建議。」全俊華坦言，從「國家隊」來到民營劇團，自己的創新之路有了更廣闊的空間。「以前可能有很多『條條框框』，想推動變臉創新也只能單打獨鬥。但在成都，我想精進技法或是做一些創新，都可以找師父給到一些指引和意見，也可以和師兄弟們做一些交流和借鑒，很多想法都可以去嘗試、去探索。」

蜀藝劇院的演員基本是科班出身，既有專業能力，又有演出經驗，在短短一個小時的時間裏，讓遊客感受到變臉、吐火、滾燈等川劇絕技，對川劇有一個「入門感受」。全俊華說，如果觀眾看完這些絕技後對川劇感興趣，還可以去觀看折子戲，在更大的舞台、更好的舞美、更完整的劇情中去感受川劇的魅力。「我的創新不是要顛覆傳統，而是想讓更多年輕人先走近、再看懂、最後愛上川劇等傳統戲曲。」

●全俊華和同事用網絡熱門表情包「花式變臉」引得觀眾頻頻拍照。

●90後川劇演員全俊華 香港文匯報四川傳真

走紅惹爭議 創新不能丟「傳統魂」

「殺馬特表情包」變臉走紅後，爭議毫無意外地隨之而來。有網友認為，「技術牛！3D立體髮型還能快速隱藏，傳統技法一點沒丟」「守正創新！傳統不丟，又有年輕人喜歡，這才是傳承」「彩蛋式創新不破壞正片，分寸感很好，值得推廣」「復古殺馬特+非遺變臉，兩代青春碰撞，太有梗了」；同樣也有網友表示，「有點不倫不類，傳統藝術不該這麼惡搞」「嘩眾取寵，為了流量丟了傳統的根」「娛樂化過度，會不會讓年輕人只記住殺馬特，忘了變臉本身」「擔心帶偏行業，傳統藝術還是要以正統為主」……但效果無疑是顯著的，隨着話題全網刷屏，線下劇場的年輕觀眾激增，有外地遊客專程前來打卡，更有「00後」「10後」表示被圈粉。

面對各種評論，全俊華淡定地表示，「讓子彈飛一會兒」，師父曾明確叮囑「傳統的東西要用傳統方式演繹」，因此創新環節與傳統表

演始終涇渭分明，既避免對傳統的衝擊，又能帶來新鮮感。「網上說法不一，但觀眾到現場看完整段表演後就會發現，『殺馬特臉譜』只是演出尾聲的彩蛋，前面的傳統川劇表演才是主體，嚴格遵循傳統範式。」

傳承不能守舊 創新不是迎合

為了找到守正和創新的平衡，全俊華認為，首先要將師父教授傳承的內容練到極致，融會貫通後，再將現代或者時尚的元素融在劇情裏作為連接點。「傳承不能守舊，但創新不是一味迎合，更不能低俗惡搞。」在全俊華看來，針對不同年齡段的觀眾，要找準吸引他們的興趣點，這樣才能更好地吸引觀眾。「如果完全脫離傳統的『魂』，為了變臉而變臉，那它只是一個純粹的魔術。守正不僵化，創新不逾矩，才是最好的傳承。」

●重慶市川劇院與不齊舞團合作推出《幺不倒台》，將川劇的造型身段與街舞的動感節奏融合，並注入地道的重慶方言說唱。視頻截圖

跨界破圈 戲曲找到流行新解

事實上，近年來傳統戲曲不再固守戲台，而是以前所未有的開放姿態，結合搖滾、街舞、賽博朋克、國潮等新潮元素，探索青春表達從而實現跨界破圈。

來自河南洛陽的獨立搖滾樂隊八斗才樂隊，嘗試將傳統豫劇與現代搖滾進行「嫁接」，為古老戲曲注入時代音符。《朝陽溝》《孫子兵法》《東遊記》等代表作有着明快的節奏、濃郁的地方特色和獨特的表現力，既保留傳統豫劇的特色，又融入現代搖滾音樂的元素，讓更多的年輕人了解和愛上豫劇。

「川劇高腔亮一嗓子，硬是幺不倒台；古戲台上跳街舞，更是幺不倒台……」重慶市川劇院與不齊舞團合作推出作品《幺不倒台》，將川劇的造型身段與街舞的動感節奏融合，並注入地道的重慶方言說唱，上演了一場別開生面的川劇街舞。「幺不倒台」是川渝地區方言，在戲班裏是說角色演得好，觀

眾不讓你下台，這是對演員的高度認可，也是對跨界嘗試的認可。

而在「宋元南戲活化石」梨園戲的劇目《陳三五娘·大鬧》中，機器人邂逅了戲曲世界的女主角，這是創作者在原有經典上不做任何改變的再創作。在創作者看來，引入「賽博朋克」概念不是為了喧賓奪主，只是想用人工智能引導觀眾走進劇場，欣賞梨園戲「大鬧」的美。

除了「花式變臉」外，全俊華也在不斷探索更多「出圈」路徑。比如在社交平台上運營賬號，讓更多人看到自己的表演、練習片段以及製作變臉帽盒和服裝、手繪臉譜的過程；比如受邀在貢嘎雪山「日照金山」的時候，以「早地拔葱」的運鏡手法拍攝變臉的過程……在全俊華看來，傳統戲曲的創新，形式可以潮，內核必須穩；節奏可以快，韻味不能丟。

記者手記 找準連接點 非遺永遠年輕

採訪全俊華時，最打動香港文匯報記者的是他身上的篤定與清醒。他不是一夜爆紅的「網紅」，而是日復一日練功的戲曲人；他敢於把「殺馬特表情包」搬上舞台，卻確保所有傳統技法和故事性得以保留；他擁抱流量卻始終強調「創新不是博眼球，不能低俗惡搞……」

傳統藝術從來不是一成不變的。我們總擔心它會被時代拋棄，卻忘記其生命力就在於不斷回應時代，並與一代代年輕人共情。如今，這些看似「離經叛道」的嘗試，都在探索同一條路徑：用年輕人熟悉的符號降低觀賞門檻，並吸引他們回歸本體，感受傳統藝術的魅力。

今天的跨界，正讓傳統藝術重新成為時代潮流。傳統不是包袱，而是寶藏；創新不是冒險，而是傳承。當我們放下「年輕人愛不愛老東西」的偏見，找準傳統與當代的連接點，非遺就會永遠年輕，永遠有人熱愛。傳統藝術不缺底蘊和變化，只缺一個讓年輕人走近的機會。而這個機會，正由一代代年輕傳承人親手創造、活態傳承。