

黔剧：田间地头绽放芳华

王丹美斯

核心阅读

《腊梅迎春》创排期间，从艺十余载的演员郑涵月多次随团深入麻怀村，去过数十个扶贫点，走访了数百名干部群众。当地村民和院团的演员们越来越熟悉，不住感叹：“我们麻怀村是你们第二故乡咯！”

演员从黔剧经典唱段唱到新创作品，观众也大着胆子跟唱、学唱，甚至有刚学会走路的孩子蹒跚走到台口，想要爬上舞台。节奏不一的合唱响彻山间。

《黔剧动漫》走进省内小学校园甚至幼儿园。黔剧的一招一式、一板一眼经过动画人物的表演阐释，引得孩子们竞相模仿。在一片欢声笑语的交流中，许多小朋友迫切地举手提问，想要学习了解黔剧知识，尽情感受戏曲艺术的独特文化魅力。

“作为一个地方戏曲院团，能够5次走进国家大剧院，很不容易。”油妆未卸，贵州省黔剧院院长朱宏掩饰不住内心的激动。这是他时隔三年再次登上国家大剧院的舞台。这次带来的剧目，是新戏《腊梅迎春》。

演出结束时，舞台上的朱宏与演员们牵着

图②：贵州省黔剧院送戏下乡演出。图片均由贵州省黔剧院提供

以清新笔触抒写人生意义

李京盛

电视剧《去有风的地方》格调清新，情感暖心。它通过田园风的唯美画面，讲述了一个温暖治愈的故事。

在当下流行的电视剧创作中，我们常会发现一些基本元素的配备，例如：强情节、快节奏、多反转，等等。它们几乎成为创作规则，好像电视剧要给观众留下深刻印象，就必须具备这些。《去有风的地方》情节不强，节奏不快，反转不多，风格口味十分清淡，却在观众中间刮起了一阵“追风”热，展现了“影视+文旅”的特殊价值。

《去有风的地方》因何受到关注？

手在观众的掌声里谢幕，一次又一次。贵州人爱听的黔剧在首都饱受赞誉，《腊梅迎春》作为“百戏中华”国家大剧院非遗戏曲展演活动的首部剧目，一出场就赢得“碰头彩”。

“我兴奋地看到贵州省戏曲界的一朵鲜花——黔剧”。1960年6月，梅兰芳先生观看黔剧《秦娘美》后曾欣然题词。黔剧源于“贵州扬琴”，是民间一种分角色坐唱的表演形式，已有200多年历史。但直到1953年，黔剧才被搬上舞台，时称“文琴戏”，到1960年2月正式定名为“黔剧”。因此，梅兰芳在题词中也称黔剧为“青年的黔剧”。

这个年轻的地方剧种，一度发展艰难。而如今，在不断的艺术创新中，黔剧终于焕发新生，在梨园中别样绽放。

“熟悉、新鲜、好听！”

2019年，取材于“时代楷模”黄大发先进事迹的黔剧《天渠》大获成功，还受邀参加了国家大剧院“庆祝新中国成立70周年”演出。此后，贵州省黔剧院蛰伏了3年。院团上下并不急于打造新剧目，反而沉下心来，将工作重心放在下乡演出上。

年均百场以上的下乡惠民演出，他们忙碌在贵州的村里坝子、田间地头、农家院落。正是在奔波的路上，新戏《腊梅迎春》的灵感闯入他们心头。

《腊梅迎春》以贵州罗甸县麻怀村党支部书记、“最美奋斗者”邓迎香为素材创作。“我就是用嘴唱，也要把隧道打通！”邓迎香被称为“当代女愚公”，她的事迹和精神打动了无数人。在一年多的创排时间里，从艺十余载的演员郑涵月多次随团深入麻怀村，去过数十个扶贫点，走访了数百名干部群众。当地村民和院团的演员们越来越熟悉，不住感叹：“我们麻怀村是你们的第二故乡咯！”

凭借对邓迎香的传神表演，《腊梅迎春》“圈”了一大批粉丝。有观众红着眼眶感叹：“熟悉、新鲜、好听！”“我就想听啥是黔剧，没想到光顾着哭了，还得再看一次。”演出现场气氛热烈，院团所有人都深受鼓励。

“你们要经常到我们乡里来演出啊！”

“各位父老乡亲们，云千重，水千重，土家

歌舞迎客来……”在客串主持人的青年演员黄蕾的问好声中，2021年贵州千重岭第一届乡村文化旅游节德江县“科技卫生文化三下乡”文艺演出在德江沙溪土家族乡隆重举行。虽说隆重，但下乡演出历来没有舞台，先出发的工作人员只是在村里找了块空地，没想到，演员队伍堵在了半道上。

德江没有高铁直达，从贵阳出发，4个小时的行程多是盘山公路，先行的舞台车卡在一个急弯处动弹不得。原计划上午10点开始的演出几度推迟，等大伙儿顶着日头抵达后，来不及休息就要上台。自己动手挂横幅、搬音响、搭台子，黔剧院的演员们不只修炼了演技，幕后工作也是手到擒来，戏服被汗水打湿了一件又一件。已等待多时的乡亲们，就一直在简陋的广场上默默陪伴。

院团里流传着这样一句话：我们爬过最高的山，走过最险的路，去过最偏远的村寨，我们永远不会忘记自己的初心和使命。正是这样的觉悟，让演员们在小乡村挥洒热情。演员从黔剧经典唱段唱到新创作品，观众也大着胆子跟唱、学唱，甚至有刚学会走路的孩子蹒跚走到台口，想要爬上舞台。节奏不一的合唱响彻山间。

“太喜庆、太活泼了，你们要经常到我们乡里来演出啊！”有村民大声喊。这些十七八岁的年轻演员第一次真切感受到，在田间地头，黔剧仍是一道必点的“家常菜”。

离开时，乡亲们跟着客车一直送到村外，演员们不由地将脸贴近车窗，大声喊着：“乡亲们辛苦啦！”这幕告别的画面，深深印在了他们心头。

这些年，贵州省黔剧院开展送戏进乡村、进校园、进部队活动，累计行程约20万公里。演员们有时会开玩笑：“我们在省内演出奔波的路程能够绕地球几圈了。”

2021年，黔剧院演出超过280场，线上演出更是吸引观众近千万人次。2022年，伴随“我们的中国梦——文化进万家”活动的开展，黔剧这道“家常菜”全年演出近200场，观演超8.3万人次，黔剧真正走进了千家万户。

人才接续，剧目创新，观众多元

从艺40余年，朱宏深知黔剧要发展创新，首先要解决人才青黄不接的问题。

10年前，贵州省黔剧院就开启了新一代人才培养计划。朱宏在贵阳和北京之间来回奔走，希望中国戏曲学院附中能够开办一个黔剧班。时任附中校长徐超被朱宏的一片赤诚打动。这一年，黔剧院从全省900名报名者中选拔出30个有潜力的孩子，把他们送进了中国戏曲学院附中。经过6年的学习，这批孩

子顺利毕业。如今，他们已经成长为黔剧院的中坚力量。

今年21岁的魏英如便是其中之一。她演出毕业大戏时的照片，还出现在中国戏曲学院教育教学成果展上。来到黔剧院时，魏英如就为自己定下了一个“小目标”：“还有很多人不知道黔剧，我要把戏演好，让更多观众知道黔剧原来是这么唱的，原来这么好听。”

人才源源不断，黔剧才会有突破创新。2022年初，朱宏又将7名黔剧新秀招进剧院。

有了年轻血液的注入，黔剧院一边重拾折子戏，一边创作出《黔花新蕊》《扇韵》等创新作品，以黔剧表演的新颖形式诠释中华优秀传统文化。

黔剧的创新之路，不仅仅通向舞台，还可以走得更高、更远。

2016年，由贵州省黔剧院拍摄制作的60集戏曲情景喜剧《欢乐黔剧》在贵州电视台开播，大受欢迎，引起了社会各界的广泛关注。观众们津津乐道，时至今日，仍然有观众联系电视台，希望重播。

“要想让地方剧种发展下去，必须做出相应的改变，推陈出新。”对于朱宏而言，这是黔剧院创新的第一步。用情景喜剧的方式来对黔剧进行包装，不仅可以达到宣传和推广黔剧的目的，还能让更多观众在轻松愉快的观看中接受黔剧。

2021年，贵州省黔剧院又一鼓作气，拍摄制作了26集戏曲动画《黔剧动漫》《珍珠塔》《九驸图》《大学生村官》等作品，以动漫的形式在电视台、短视频平台播出，每集点击量均超过20万。伴随传统文化进校园等活动，《黔剧动漫》走进省内小学校园甚至幼儿园。黔剧的一招一式、一板一眼经过动画人物的表演阐释，引得孩子们竞相模仿。在一片欢声笑语的交流中，许多小朋友迫切地举手提问，想要学习了解黔剧知识，尽情感受戏曲艺术的独特文化魅力。

如今，朱宏正在忙活着为观众准备下一个“惊喜”——重现贵州第一部戏曲电影《秦娘美》。

《秦娘美》源于贵州侗族民间故事，上世纪60年代被改编为黔剧，从此成为黔剧经典剧目，还被拍摄成戏曲电影，在东南亚地区放映后曾经引发“黔剧潮”。时隔多年复排《秦娘美》，黔剧院十分注意将传统戏曲韵味与新的舞美科技手段相结合，让观众仍能醉心于原汁原味的传统剧目，新观众则能体验充满时代审美趣味的新式黔剧。

黔剧，始终在实践中不断发展创新。它牵引着越来越多观众的心。

图①：《腊梅迎春》剧照。
图②：贵州省黔剧院送戏下乡演出。
图片均由贵州省黔剧院提供
版式设计：赵德汝

该剧用舞蹈语汇呈现黑白版画作品，将版画硬朗坚挺的线条笔触与民间舞的气韵风格相结合，通过动态舞姿让版画“流动”起来，彰显了革命浪漫主义情怀

作为首届“大戏看北京”展演季的开幕演出，原创舞蹈诗剧《杨家岭的春天》近日在线上展播。

该剧以陕北延安木刻版画为叙事线索，回望80多年前艺术家们深入生活扎根人民并进行艺术创作的故事。《杨家岭的春天》以浪漫、诗意的笔触，从“厚土”“破晓”“永生”三个篇章铺展开来，凝练深情地记录了一群美术家、音乐家、文学家、舞蹈家到延安后思想情感的转变，完成了对一段革命历史的抒情写意。

延安木刻版画是中国美术的瑰宝。该剧用舞蹈语汇呈现《来了亲人八路军》《当敌人搜山的时候》《豆选》等黑白版画作品，将版画硬朗坚挺的线条笔触与民间舞的气韵风格相结合，通过动态舞姿让版画“流动”起来。不少剧情来源于版画，比如第一幕群舞“抗旱”，便是对古元创作于1943年的版画《抗旱》的动人再现。

舞台设置了双重空间，近景与远景、个体与群像相结合，生动还原艺术家与百姓同挑水、共抗旱等劳作场景。特别是“颤”的舞蹈语言，惟妙惟肖地刻画了“挑扁担”这一典型劳动场景，欢快而扎实的舞步让百姓的生活体验自然流露，令人印象深刻。在陕北秧歌质朴而热烈的场景中，在皮影鲜活而俏皮的氛围里，“深入生活、扎根人民”的文艺思想在延安开花结果。

在有限的篇幅中，《杨家岭的春天》极其凝练地将一系列重要的文化符号融入其中。自然的春天与延安文艺的春天互文，粗犷率真的陕北民风与纯真浪漫的革命精神同构，镌刻了上世纪40年代延安的红色历史。在生机勃勃的自然之春里，艺术家们在毛泽东同志《在延安文艺座谈会上的讲话》的精神引领下，积极投身文艺创作。结尾，全剧情感升华至高潮。文艺的人民性得以凸显：是延安的普通劳动人民的生活滋养了文艺工作者，也是赤诚报国的艺术家们给延安革命根据地带来了文艺的繁荣。

欢快热烈的锣鼓、粗犷豪迈的陕北秧歌和安塞腰鼓，烘托出浓烈的陕北地域风情。该剧彰显了革命浪漫主义情怀。观众看到，剧中的艺术家们在延安实现了思想的巨大转变，怀着全心全意为人民服务的信念，以笔为枪自觉投身火热生活与革命实践。结尾处有意放慢节奏的秧歌舞步，让飞舞的红绸以慢镜头的形式在剧场飘扬。红色的秧歌扇面，印证了他们在延安生活的真实底色。舞动的安塞腰鼓，象征着艺术家们从内心深处迸发的革命激情。在杨家岭的春天里，革命的种子生根发芽、开枝散叶，开出了一朵朵理想之花。

该剧不仅带观众重温了一段不能忘却的红色记忆，更给予当代文艺工作者启迪，激励大家坚守文艺理想、传承延安精神，不断为人民奉献更多更好的精神食粮，书写新时代文艺的春天。

《杨家岭的春天》剧照。国家大剧院供图

让延安木刻版画『流动』起来

崔一非

艺坛