

湘剧之美，被更多人“发现”

王云娜

核心阅读

涟源湘剧深受民风民俗影响，融合了梅山武术、湘中曲艺等艺术成分，形成独有的地域特点：动作以粗犷火爆为美，兼具滑稽幽默；声腔高亢激越，白口多用方言俚语。2021年，涟源湘剧成为国家级非遗。

多年来，演员们一直保持着苦练基本功的好传统，克服伤病等困难，不断提升技艺水平。流动舞台车开到哪里，精湛的表演就送到哪里，每年开展的送戏曲进万村、进景区等活动达到200多场次。“周末剧场”经常座无虚席，有时候过道里都挤满了人。

春日里难得的晴好天气，湖南省涟源市湘剧保护传承中心又一次送戏下乡。白色流动舞台车徐徐拐上乡村小道，车辆稳稳熄火，77岁的戏迷李希林迎了上去，帮着搭舞台、挂幕布、摆道具。李希林是一名退休职员，住在城里，这些年，但凡下乡“追”戏，他都会提前到场帮忙。

乡亲们不断涌入，李希林在最佳位置入座。熟悉的板鼓声响起，戏台上正在演折子戏《拦马》，出自湘剧传统剧目《杨家将》。宋将焦光普和杨八姐在辽境偶遇，在打斗试探中，两人确认了彼此的杨家将身份，共商对策，阖家归家。

“弹腔唱词和打斗衔接流畅，一气呵成。”20多分钟时间里，李希林连眼睛都舍不得眨，直呼过瘾。

湘剧是湖南省代表剧种。涟源湘剧深受民风民俗影响，融合了梅山武术、湘中曲艺等艺术成分，形成独有的地域特点：动作以粗犷火爆为美，兼具滑稽幽默；声腔高亢激越，白口多用方言俚语。2009年，涟源湘剧列入湖南省非遗名录，2021年成为国家级非遗。

涟源市湘剧保护传承中心的前身是涟源湘剧团，成立于1950年。打那时起，一代代艺术家走进群众当中，送上一出出直抵人心的精彩表演。他们以执着与热爱传递戏曲之美，使涟源湘剧成为如今当地居民文化生活中不可或缺的一部分。

“功夫戏的精彩程度不亚于大片”

无技不成戏。《拦马》需要两名演员相互配合，完成数个翻扑、梭扑、轻跳、摸爬滚打等高难度动作。全剧最危险的场景之一，是焦光普跃上椅子、直躺在椅背上的“横梁探身”动作。要想让扮演焦光普的同事稳稳地“定”在窄小的

▲涟源市湘剧保护传承中心送戏下乡时，来看演出的村民坐满了观众席。
▶涟源市湘剧保护传承中心在“周末剧场”演出传统戏《打猎》。

刘原摄
版式设计：赵恩汝

椅背横梁，饰演杨八姐的彭攀文必须用力扶住椅子，让它保持平衡。

一次排练时，她过于用力，“咔嚓”一声，手腕处骨折，“演得太投入，当时不觉得疼。去医院的路上才回过神，痛得哭出声来。”手伤刚好，彭攀文就重回排练场，一天也不耽搁。耗时半年打磨，他们终于成功拿下这出戏，演遍了涟源市的每一个角落。

这出戏在涟源湘剧团成立之初就登上舞台，是李希林最钟情的一出“功夫戏”，几十年来百看不厌，“精彩程度不亚于大片”。精湛的技艺，赢得无数喝彩，这也成为该中心人气最旺的一出折子戏。

“武戏，来不得半点虚的。”作为当家武旦，入行已20余年的彭攀文，每天的头等大事就是练功，唱念做打，一个不少，“一天不练，自己知道；两天不练，内行知道；三天不练，观众知道。”

“涟源湘剧的一大特点就是武戏比较多，表演难度大。即便有童子功，也必须日复一日训练，才能保证艺术水准。”涟源市湘剧保护传承中心主任谭三章说。

多年来，演员们一直保持着苦练基本功的好传统，克服伤病等困难，不断提升技艺水平。流动舞台车开到哪里，精湛的表演就送到哪里，该中心每年开展的送戏曲进万村、进景区等活动达到200多场次。

“搬了四次家，唯一不变的就是到‘周末剧场’来看戏”

从涟源火车站附近嘈杂拥挤的老街，转入狭窄陡峭的文艺路，爬坡数十米，闹中取静处，是一处小小四合院。院子一侧，便是能够容纳800名观众的大剧院。

一个基层文艺单位，拥有自己的剧场难能可贵。以此为阵地，2018年，涟源市湘剧保护传承中心在全省率先推出“周末剧场”，定期开展免费演出。该中心人数不多，只有演员28人、乐师13人，但考虑到观众要“换口味”，大家每年都会复排一两部大型传统经典剧目、三四出精品折

子戏，轮番上演。

67岁的市民申乐文，已数不清自己是多少次从这些剧目中汲取力量，获得安慰。

2021年，现代湘剧《千里寻党》在剧院上演。队伍被数倍于己的敌军包围、遭受重创，红军将领妥善安置受伤战士，历经艰险突破围追堵截，孤身一人，揣着一个干粮袋，握着一个指南针，踏上了“千里寻党”的征途，最终回归革命队伍。

“革命先辈为了理想信念，连流血牺牲都不怕，我们在生活中还有什么困难不能克服？”看完《千里寻党》，申乐文深受触动。

“周末剧场”经常座无虚席，有时候过道里都挤满了人。申乐文说，几十年来，她搬了四次家，房子越住越大，生活越来越好，唯一不变的，就是到“周末剧场”来看戏，“涟源湘剧，陪伴着我从青年到老年，让我感到充实。”

排大戏，以什么为主题？党的十八大以来，全面从严治党逐渐向纵深发展。虽在小县城工作，周钟鸣对此也感受颇深，决定以此为创作主题。

用什么故事做载体？涟源流传着一个廉吏故事：在清朝，任职京畿道监察御史涟源人谢振定不畏强权，怒烧“违制车”，被誉为“烧车御史”。

人人都铆着一股“戏不成功誓不休”的劲儿。没有启动资金，怎么办？全体员工发起“众筹”，自筹90万元。这部戏需要演员近70人，人从哪里来？周钟鸣把退休的老演员请回来帮忙，还请来涟源艺校的师生支援，最后，连道具师和一些戏迷都上台当了群众演员。

最终，《烧车御史》顺利上演，并入选国家艺术基金资助项目，次年又参加全国基层院团戏曲会演，获得了很高的关注度。

“《烧车御史》让人拍手称快！”涟源戏迷单丽军连连称赞。

送戏次数越多，涟源湘剧在乡亲们当中的影响力就越大。家门口的演出，常常产生意想不到的效果。

涟源市茅塘镇枫林村的肖老和周老，是30多年的老邻居。几年前，两人在地界划分上产生矛盾，闹得沸沸扬扬。二老的孩子都在外地务工，得知此事后十分着急，分头打电话劝慰父母，又联系村干部调解多次，仍未化解矛盾。

2019年，涟源市湘剧保护传承中心送戏来到枫林村时，听村干部说起这件事，又得知二老都是戏迷，决定专门为他们俩排演一出《六尺巷》。两天后，流动舞台车再次开到枫林村。

《六尺巷》讲的是康熙年间文苑殿大学士张英的故事。有一年，张家人与吴姓邻居发生占地纠纷，就写信给张英，让他找关系“摆平”吴家，张英却寄回一首诗：“一纸书来只为墙，让他三尺又何妨……”张家人收到后，立即让地三尺，吴家人被感动，也退让三尺，“六尺巷”由此而来。

这出戏，让二老很受触动。演出完毕，时任涟源市湘剧保护传承中心党支部书记罗义申把他俩喊在一起，讨论《六尺巷》的故事情节。二老红了脸，当即握手言和，结成“好兄弟”。

“因为热爱艺术，他的责任心增强了，文化课成绩有所提升，在家也变懂事了”

年过半百的罗立新，10多岁起就在涟源市湘剧保护传承中心担当司鼓，掌握了大量锣鼓经、唱腔和曲牌等涟源湘剧板式，是湘中地区的打击乐高手、非遗传承人。

2016年，罗立新带着打击乐走进校园。地处偏远山区的涟源市湘江镇长春联校，是罗立新去得最多的学校之一。这里的学生酷爱湘剧乐器打击艺术，但苦于没有经费，请不起老师。罗立新得知后，主动前去免费授课。

每周五坐近两个小时的班车，再在山路步行半个多小时，才能到达校园。这些年来，寒来暑往，罗立新从未间断。有一次，她的脚受伤，可为了不让孩子们失望，她咬牙忍痛坚持去上课。

在她的带领下，孩子们的变化看得见。七年级学生小杰是一名留守儿童，在学校不爱学习、性格内向，回到家里就调皮捣蛋。学习打击乐3年，他不仅掌握了乐器技艺，性格也大变样。排演节目需要团队配合，小杰跟同学之间的交流多了起来，性格逐渐开朗。能够走出大山，走向市级甚至省级大舞台，对他而言是极大的鼓舞。2020年和2021年，长春联校打击乐组参加娄底市非遗成果展，两次都获得一等奖。孩子们还带着节目参加了长沙市举办的元宵晚会。

“因为热爱艺术，他的责任心增强了，文化课成绩有所提升，在家也变懂事了。”罗立新了解到小杰的进步，很是欣喜。

不仅是长春联校，近年来，罗立新先后到长郡蓝田中学等40多家学校和单位，免费授课1500余节，参训学员达3万多人次，深受广大师生欢迎。

除了舞台上的演出，这些年，涟源市湘剧保护传承中心还整理、“抢救”了涟源湘剧有关资料，将实物与文字、图片、蜡像、微缩场景及影像等结合起来，打造了非遗展厅。在这里，市民可以全面了解这个古老剧种的发展历程、文化价值，更加热爱自己家乡的地域文化。

湘剧艺术之美，正以更多样的形式被更多人“发现”。

湘剧艺术之美，正以更多样的形式被更多人“发现”。

湘剧艺术之美，正以更多样的形式被更多人“发现”。

湘剧艺术之美，正以更多样的形式被更多人“发现”。

湘剧艺术之美，正以更多样的形式被更多人“发现”。

电视剧《许你万家灯火》剧照。蒋安全供图

“一代人有一代人的使命”，这使命是责任，亦是荣耀。中国核工业人拼搏的故事，传递着理想照亮现实的力量。

日前，由中央广播电视总台、中国国际电视总公司、中国核工业集团有限公司等联合出品的电视剧《许你万家灯火》在央视和海内外各新媒体平台播出。该剧由中国自主研发、具有完全自主知识产权的第三代核电技术“华龙一号”诞生过程为主线，展开了中国几代核工业人的奋斗画卷。剧目播出后引起广泛关注，微博等话题阅读量2亿以上，讨论量超过15万。

《许你万家灯火》首次在荧屏上展示中国核电工业的发展之路，揭秘核电站内部的运行场景，讲述核电工业建设者的故事。几代核电人对事业的热爱与奉献，在宏大的历史叙事与引人入胜的情节中徐徐展开，“小家”与“大国”的命运紧密相连，以小见大，见微知著，让角色形象鲜活、丰满、接地气的同时，也让高精尖的核工业领域更贴近大众生活。剧中人物设定的烟火气，还拉近了历史年代与当下年轻人之间的距离，展现了中国青年非凡的志气、骨气、底气，刻画了青年人在攻坚克难中始终秉持创新发展的品质。

对于揣摩时代轮廓的作品，还原度往往是决定其年代质感的关键因素。《许你万家灯火》在这方面下了很大功夫。剧组在拍摄过程中1:1复刻了10多个主要场景，包括第一座陆上堆主控制室、核电厂院以及核电办公楼、医院、图书馆等，对故事发生的环境进行真实还原。值得一提的是，拍摄完成后，所有场景均得到完整保留，后续将作为弘扬核工业精神的爱国主义教育基地，供人们参观游览。

创作者还格外注意场景与情感的贴合。该剧开篇，主角叶家明在媳妇生产前，还在与专家商量核电厂建设方案。在那个缺电的年代，医院也面临供电短缺。一边是新生儿即将诞生的喜悦，一边是黑暗中的恐惧，随着婴儿的啼哭声，光明和希望仿佛同时到来。这种具有情感冲击力的画面，给观众带来震撼和沉浸感。可以说，该剧在视听层面弥补了观众对于核工业的抽象化想象，让更多人对该行业有了具象化感知。剧中光影布局和画面的转场切割，营造出特殊的历史厚度与美感，配乐也与剧情相辅相成，让该剧兼具科学的严谨之美和人文主义的浪漫情怀。

许你万家灯火，许的是灯光常亮，亦是心中有光。中国核电事业发展的背后，有人，有家，更有国。几代核工业人的奋斗历程，展现的是时代变迁，更是当代中国崛起之路。

许你万家灯火，许的是灯光常亮，亦是心中有光。中国核电事业发展的背后，有人，有家，更有国。几代核工业人的奋斗历程，展现的是时代变迁，更是当代中国崛起之路。

许你万家灯火，许的是灯光常亮，亦是心中有光。中国核电事业发展的背后，有人，有家，更有国。几代核工业人的奋斗历程，展现的是时代变迁，更是当代中国崛起之路。

许你万家灯火，许的是灯光常亮，亦是心中有光。中国核电事业发展的背后，有人，有家，更有国。几代核工业人的奋斗历程，展现的是时代变迁，更是当代中国崛起之路。

许你万家灯火，许的是灯光常亮，亦是心中有光。中国核电事业发展的背后，有人，有家，更有国。几代核工业人的奋斗历程，展现的是时代变迁，更是当代中国崛起之路。

许你万家灯火，许的是灯光常亮，亦是心中有光。中国核电事业发展的背后，有人，有家，更有国。几代核工业人的奋斗历程，展现的是时代变迁，更是当代中国崛起之路。

许你万家灯火，许的是灯光常亮，亦是心中有光。中国核电事业发展的背后，有人，有家，更有国。几代核工业人的奋斗历程，展现的是时代变迁，更是当代中国崛起之路。

许你万家灯火，许的是灯光常亮，亦是心中有光。中国核电事业发展的背后，有人，有家，更有国。几代核工业人的奋斗历程，展现的是时代变迁，更是当代中国崛起之路。

许你万家灯火，许的是灯光常亮，亦是心中有光。中国核电事业发展的背后，有人，有家，更有国。几代核工业人的奋斗历程，展现的是时代变迁，更是当代中国崛起之路。

许你万家灯火，许的是灯光常亮，亦是心中有光。中国核电事业发展的背后，有人，有家，更有国。几代核工业人的奋斗历程，展现的是时代变迁，更是当代中国崛起之路。

电视剧《许你万家灯火》——传递理想照亮现实的力量

蒋安全

歌剧《鸾峰桥》剧照。张桂汉摄

歌剧《鸾峰桥》——

艺术诠释脱贫实践

胡一峰

近日，福建宁德市畲族歌舞团、福建省歌舞剧院等联袂创作的歌剧《鸾峰桥》，入选“新时代舞台艺术优秀剧目展演”，登上中央歌剧院剧场的舞台。作品以上世纪80年代时任宁德地委主要领导深入基层调研，指导群众理头苦干、摆脱贫困为背景，以歌剧艺术的独特形式生动呈现了当地脱贫攻坚的做法及成效。

脱贫攻坚是近年来艺术创作的重要主题。《鸾峰桥》聚焦扶贫思想的强大力量，“识贫”“战贫”“脱贫”三个层次环环相扣。古往今来，一切有力量艺术作品总是着力于刻画个体的悲欢命运，从而为宏大主题找到具体可感的落脚点。在《鸾峰桥》中，从贵州嫁到下乡乡的女子翠红的人生就是这样一个落脚点。全剧开场，翠红因为实在熬不下苦日子，弃家出逃。

这一强烈的戏剧冲突，揭示出下乡村民“穷自足”的无奈。

在接下来的故事里，下乡乡的脱贫之路和翠红的回归之路，双线并进，交织进行。乡党委书记大周牢记“精神脱贫、勤能补拙”的经验，带领村民积极探索致富之道。我们看到，在舞台上，一群鲜活的、接地气的人物形象逐渐丰满。其中既有代表引领者和组织者的大周书记，也有代表外部环境的吴厂长，更有作为脱贫主体的村民。村民们精神面貌的转变过程，充分展现出奋发向上的力量。

创作者充分发挥歌剧艺术之长，设计了《欲说还休》《米糕的味道》《心中的光》等精彩唱段，并注重作品的戏剧性和音乐性的融合把握，在提升人物形象丰满度的同时，丰富和升华了

歌剧唱段的艺术表达。

《鸾峰桥》还深度开掘闽东地区特别是畲族乡土美学密码，把当地特色风物和地域音乐元素融入作品之中，有效增强了作品的亲和力与感染力。比如，上层为“人字形”结构的鸾峰桥高悬舞台，有着突出的视觉效果，同时直观地表明了故事主题。这座桥是连接下乡乡与外界的通道，也是为人们遮风挡雨的“乡村议事空间”。而桥的榫卯结构既彰显传统智慧，又与“我们是木料，你也是木料，党组织是工匠帮我们建桥”的点题之句形成呼应，使贯穿于全剧的人民性理念更加鲜活。

《鸾峰桥》叙事有层次，人物有成长，唱段有特色，以本土化的审美表达，把生活之事、事中之理、理中之情表现得既有厚度又有温度。

艺坛