

山西运城盐湖区蒲剧团一年演出400多场,95%在农村——

剧团成为戏迷的家

付明丽

核心阅读

蒲剧是山西四大梆子之一,入选第一批国家级非物质文化遗产名录。在山西临汾、运城两地,蒲剧颇为盛行,逢年过节、庙会赶集等重要日子,唱几出大戏必不可少。

近20年来,盐湖区蒲剧团排了50多部戏,推出了《祝你幸福》《孝祖虞舜》《巡盐御史》等原创剧目。凭借这些戏,剧团的演员们获得了中国戏剧梅花奖、山西省杏花奖、上海白玉兰戏剧表演艺术奖等一系列奖项。

每年的农历五月二十五,山西襄汾县西街村都要举办关帝庙会。今年,村里请了运城盐湖区蒲剧团来唱戏,5天6场戏,比往年都热闹。

蒲剧形成于明末清初,源于晋、陕、豫交界的黄河三角洲地带,是山西四大梆子之一,入选第一批国家级非物质文化遗产名录。在山西临汾、运城两地,蒲剧颇为盛行,逢年过节、庙会赶集等重要日子,唱几出大戏必不可少。

“从大年初一到现在,大家还没休息过,10月之前都排满了”

晚上7点,太阳的余热还没散去,晚霞将天空染成橘红色。一天劳作结束,村民们摇着蒲扇,搬着马扎,三步并作两步往西街文化广场走去,想抢个好位置。

广场一处民房的砖墙上,张贴着一张红纸演出布告,剧目是《大明廉吏曹于汴》。不少村民都是来看这出戏的主角——运城盐湖区蒲剧团团长、中国戏剧梅花奖演员孔向东。

这部戏有段时间没演了,孔向东和大家一大早就开始排练。这会儿,他正在后台换装,水衣、胖袄、蟒袍,一层层穿下来,还没登台,额头上已经沁出一层汗。“今天8场戏要换8次衣服,三伏天唱戏就像蒸桑拿。”他笑着说。

晚上8点,好戏开场,慷慨激昂的唱腔让人听得过瘾。两个半小时的演出,台下不时爆发出热烈掌声。

演出结束已近晚上11点,剧团就近住在村里的小学。被褥铺在教室地板上,就是一张简易的床。这次比较幸运,房间里有空调,大家可以睡个好觉了。

第二天一早,孔向东便接到演出邀约电话,翻了翻日历,实在排不开。“从大年初一到现在,大家还没休息过,10月之前都排满了。”他说。

▲演出开始前,盐湖区蒲剧团演员在后台排练。

►盐湖区蒲剧团下乡演出蒲剧《赵氏孤儿》。

以上图片均为盐湖区蒲剧团提供

版式设计:沈亦伶

运城是有名的“戏窝子”,这里的百姓爱听戏,也爱唱戏,不少村子都有古戏台。送戏下乡加上商演,盐湖区蒲剧团一年要演出400多场,95%在农村。

“我们要把最好的剧目、最精彩的演出送到乡间去,让百姓在家门口就能听到好戏。”孔向东说,这是一个基层剧团的使命。

今年4月的一天,听说孔向东要来唱戏,87岁的解大爷和老伴骑了十几公里电动车从别的乡镇赶来,他们带着干粮和水,看了上午场,又看夜间场,在村里待了整整一天。

“老乡的口碑是最珍贵的奖杯。不好好唱戏,对得起这些老乡吗?”演出结束,孔向东特地加了一段《清风亭》片段,这是他获得中国戏剧梅花奖的剧目,老乡们每次都听得如痴如醉。

不管酷暑三夏还是数九寒冬,不管是在剧院舞台还是山间僻壤,剧团演出都不惜力气、不打折扣。一年冬天,剧团演出《三别牛背梁》,当天下了很大的雪,演员们穿着单衣,台下只有十几个观众,大家一样认真唱到最后。

“接地气”,这是当地百姓对孔向东和盐湖区蒲剧团的一致好评。有一次,一名观众找到孔向东,说他的母亲80多岁了,过生日想听戏,但是行动不便。孔向东便开车去他家,当面给老人唱了一段。为了让更多老人看到戏,盐湖区蒲剧团还经常去敬老院慰问演出。

多年下乡演出,盐湖区蒲剧团与广大戏迷结下深厚情谊。“每次下乡,乡亲们总是高接远送,不是亲人胜似亲人。”孔向东说。

“改编传统戏,不能照葫芦画瓢,必须要让观众看到新东西”

盐湖区蒲剧团前身是成立于1962年的运城盐湖区蒲剧团,由原晋南戏曲学校首届毕业生组

建而成,百姓亲切地称之为“运城娃娃戏”。

这样一批英姿勃发的青年亮相舞台,曾在当地引起不小轰动。一次演出散场后,因拥挤而丢失的鞋子就收集了一大堆,观众的看戏热情可见一斑。

曾有一段时间,戏曲市场受到冲击,加上剧团管理经营不善,一场戏报价三五百元都没人看。主要演员有的调走,有的停薪留职,戏都没法排。2003年,31岁的孔向东“临危受命”,成为盐湖区蒲剧团团长。

在盐湖区政府的支持下,剧团招聘优秀演员,重新组建队伍。那时候,办公楼还在修建,剧团就驻扎在盐湖区西留村,演员住在村民家中,甚至戏台耳房也住进了人。

在孔向东看来,好剧目是剧团生存发展的命根子,必须排好戏、出精品。剧团一边恢复、移植优秀传统剧目,一边打造原创剧目。“改编传统戏,不能照葫芦画瓢,必须要让观众看到新东西。”孔向东说。2004年,剧团改编《赵氏孤儿》,邀请了专业的灯光和舞美设计团队,这对省级院团来说可能是常规操作,但在当地的县级团里还是独一份。

“那时候,大家心里铆着一股劲。”孔向东带领剧团在一个多月的时间里打磨了几本传统大戏和一批折子戏,开始下乡演出,3个月演了150余场。不到一年,演出收入增加了许多。

近20年来,盐湖区蒲剧团排了50多部戏,推出了《祝你幸福》《孝祖虞舜》《巡盐御史》等原创剧目。凭借这些戏,剧团的演员们获得了中国戏剧梅花奖、山西省杏花奖、上海白玉兰戏剧表演艺术奖等一系列奖项。

只有多推新人,剧团才能永葆活力。去年,剧团为青年演员排练了大型传统戏《麟骨床》。这是上世纪70年代末老中青三代蒲剧艺术家改编创作的经典剧目,有深厚的群众基础。青年演员薛琳饰演女主角牛文嫣。这是一个反面人物,一共10场戏,从唱腔、道白到表演都极为

吃重。为了顺利完成,薛琳每天排练十几个小时。20岁第一次登台时,薛琳曾紧张到忘词。用了18年时间,从演折子戏再到五六部本戏的主演,她已经能独当一面。

41岁的周小平也是剧团的中坚力量。他从小跟着爷爷看戏,“天天守着家里的广播匣听戏,五岁听的戏,现在都能记得。”初中毕业后,周小平去剧团跑了五年龙套,之后考进艺校。他天生嗓子好,是唱须生的料。2005年,孔向东到艺校挑人,一下就选中了他。这些年,从市里到省里,周小平获了不少荣誉,他主演的《芦花》《孙安动本》《贩马》也有了诸多戏迷。

现在,盐湖区蒲剧团有80多人,平均年龄40岁左右,老中青三代不断档。还有几个十四五岁的学生在团里锻炼学习,他们每天雷打不动坚持练功,期待着能早日登台。

运城市13个区县都成立了戏迷协会,他们也排戏和下乡演出

为了让更多人了解蒲剧、喜欢蒲剧,孔向东开通了“东方有戏”抖音账号,4年发布了900多个短视频,还定期推出直播访谈节目。53岁的薛吉孟便是一名忠实粉丝。

薛吉孟年轻时离家闯荡,“北漂”的日子里,在网络直播间听蒲剧成为他的精神寄托,“最多的时候几百人同时在线,我跟孔团长就是在网上认识的,他跟大家分享过不少戏曲知识。”后来,只要盐湖区蒲剧团有大型演出和活动时,薛吉孟都会回来支持,“剧团就是我和家乡的纽带。”

今年7月,27岁的外国博士生伊来到中国采风,为他的研究课题《中国戏曲文化》寻找研究案例。薛吉孟带他看了一场盐湖区蒲剧团的演出。

“你能看懂今天的戏叫什么名字吗?”“《火焰驹》!”

“那你能说出里面的几段戏吗?”“卖水、表花、打路……”

台上,伊来与孔向东对答如流,还有模有样地学唱了两句,引得台下观众连连叫好。“这是我第一次听蒲剧,也是第一次在村子里看戏。之前了解京剧多一些,这次我迷上了中国的地方戏!”伊来说。

邀请戏迷上台互动是盐湖区蒲剧团的传统。12年前,也是在这样一个场合,运城市民邵雪爱上台唱了几句《空城计》,从此便一发不可收拾,“台下观众满满的,还有乐队给我伴奏,戏瘾一下子就被勾起来了。”那时,邵雪爱退休不久,有时间有精力,她便与一些戏迷朋友正儿八经地排起戏来,“每天高高喊上几嗓子,美得很,退休生活都有了奔头!”

邵雪爱排的第一部戏是《清风亭》。“孔团长能不能来指导我们一次?”邵雪爱抱着试试看的心态联系了孔向东。没想到,孔向东不仅带来剧本、谱子,还把之前的导演请了过来。

戏迷有需要,盐湖区蒲剧团从不怕麻烦。2020年,盐湖区成立戏迷协会,迟迟找不到能容纳300人的场地。最后,剧团提供了场地,还给大家张罗饭。“剧团就像我们戏迷的家。”邵雪爱连连称赞。

现在,邵雪爱是运城市剧协戏迷协会的会长。如今,运城市13个区县都成立了戏迷协会,他们也排戏和下乡演出。孔向东经常跟大家聚在一起交流,“有这么多志同道合的朋友一起努力,相信蒲剧艺术之花会在更广阔的天地绽放。”

《澳门双行线》用创意和心意,将个体生命的微观纪录、城市形象的整体建构和城市文化的演进传承,进行了较为全面的呈现

美食的滋味绘就万千动人故事的起点和落点,不同食材的碰撞搭配点亮着文化的特色。中央广播电视总台大型文旅真人秀节目《澳门双行线》近日收官,节目用“人间寻常味”和“精致仪式感”的光影探寻之旅,讲述有温度的故事,带领观众走进多姿多彩的澳门。

节目以精巧的视角、多维度的艺术创新构筑影像之美,展现独具“风味”的城市风采。节目名《澳门双行线》包含着四重内涵:“一国两制”成功实践的光辉之线、烟火人间与文化遗产的体验之线、人生感悟与未来畅想之线、平凡人物见证非凡澳门的闪光之线。

《澳门双行线》以美食作为故事和文化的载体,带领大众开启融合美食和文旅、历史和文化、时间和空间的多彩光影之旅。节目中,主持人与嘉宾们一起,穿梭大街小巷,品尝丰富的澳门美食。12个主题,24条线路,海滋味、新潮味、典藏味、乡愁味、农情味等不同的美食滋味,串联起澳门的山海、渔村、葡韵、非遗等,让观众近距离体悟这座城市的风土人情。在充满市井之气的熙攘街巷里,家常的食材,简单的烹饪,组成了大众的寻常口味。人与人之间的守望相助、家的坚实温暖、手艺的代代传承,都在这寻常滋味中升腾。同时,精选的食材、考究的技艺,又让当代都市的时尚与潮流在精致氛围中不断释放。

节目将真人秀的实地探访、沉浸参与、趣味体验和纪录片的纪实建构、深度采访、背景解说等多种元素融为一体。在内容呈现上,节目打破了美食文旅节目内容相对单一的窠臼,聚焦澳门独特美食的同时,将历史文化与现代生活融入其中,更具观赏性。在影像呈现上,节目拍摄技术实现了“电影化升维”,构图精巧,情节生动,悬念迭出。

多元文化交融是澳门城市气质的关键词。传统的粤菜、大航海时代串联的葡萄牙饮食、归国华侨带回的东南亚美食、祖国其他地区的菜系,都在澳门汇集。《澳门双行线》着力将圆融中西、交融古今、而不同的典型风貌展现出来。镜头中,美食风味互融互补,中西建筑风格混搭、各国民众和谐相处、不同语言交织互通……节目糅合了澳门的文化背景与历史脉络,也糅合了人的故事与情感,表现出澳门人民勤勉向上、和乐幸福、创新超越的品质。

多维度创新带动了节目的热点传播。在新媒体传播层面,节目采用分众化传播运营思维,设计了吸引不同受众关注的标签类别与互动话题,用内容创意、特色选题、精致画面与深厚内涵打造更多正能量热点,通过开阔的视野展现澳门风采。

《澳门双行线》用创意和心意,将个体生命的微观纪录、城市形象的整体建构和城市文化的演进传承,进行了较为全面的呈现。

展现独具『风味』的城市风采

张丽平

▲《澳门双行线》节目剧照。张丽平供图

书写人与自然和谐相处的篇章

贾磊磊

这个暑期档,纪录电影《雪豹和她的朋友们》上映,展现了青藏高原东北部这片人迹罕至的荒野上,动物们顽强生存的故事。

与剧情片将预先设定的事件按照某种叙事逻辑编织在一起不同,自然类纪录片所再现的自然界具有瞬息万变的偶然性,而这正是该类纪录片吸引观众的原因之一。可以说,自然类纪录片为我们了解世界建立了直接而真实的观点。

摄影师奚志农因拍摄国家一级保护动物滇金丝猴、报道保护藏羚羊的“野牦牛队”为人熟知。从2016年到2022年,奚志农与3位生活在青海三江源的牧民摄影师拍摄了纪录片《雪豹和她的朋友们》。在这部电影中,似

乎每一个镜头背后,都暗藏另一种可能出现的情节,主题关乎片中主角的命运。这种带着很强偶然性因素的叙事,使人们对纪录电影深怀敬意,保持观看的强烈欲望。小雪豹从陡峭的山洞中消失那一刻,我本以为这部关于雪豹家族的纪录电影就要结束了,因为从凌厉的峭壁上掉下去,即便对成年雪豹来说也是九死一生。然而,夏去秋来,在食物极度匮乏的生存环境中活下来的母雪豹重新开始觅食的时候,在山崖上惊恐攀爬的小雪豹竟然奇迹般地回到了母亲身边。也许这就是自然类纪录片的特有魅力。看着各种动物的生存境遇以及它们在这种境遇中顽强生存的故事,人们仿佛感受到那坚韧的生命力穿

屏而出。

几乎所有以动物生活为题材的纪录电影,都会讲述母爱与成长的亲情故事。《雪豹和她的朋友们》也延续了纪录电影这一主题。雪豹妈妈为了养育自己的孩子,冒着重重危险毅然决然地走下山去。雪豹如此,牦牛、藏狐等其他动物们也是如此。动物与人类一样有深切的母爱,想方设法保护自己的后代。

青藏高原东北部的荒野地带环境严酷,又带着一种天然的壮美。影片为我们带来群峰中飞掠的流云与旷野上如茵的草地,以及在这种如诗如画的天地间各种动物竞相寻找生存之道的真实故事。这种靠大自然的神奇笔力挥写的无字之书,像一股清新溪流,进入我们

的视野。

在整个拍摄过程中,《雪豹和她的朋友们》摄制组始终秉持保护野生动物的理念。尽管他们的主要工作是拍摄野生动物,在拍摄对象面临生命危险时,他们却将保护野生动物放在了第一位。在拍摄途中,老年雪豹因受伤过重而生命垂危,摄制组想方设法为它治病,待其伤病痊愈后,他们又将老雪豹放回它自由成长的大自然中。为避免在拍摄过程中引起雪豹天敌的注意,他们特意将摄影机架在远离雪豹栖息地的高山峻岭之上。他们不仅在拍摄雪豹的生活,也在保护它们的踪迹,使它们能够在变幻莫测的大自然中获得更多生存空间。

艺坛