

海南保亭黎族苗族自治县民族歌舞团——

“乡亲们有期待，我们就有动力”

曹文轩

核心阅读

节目受欢迎，归功于“土”；演员“土”，演员来自黎苗山村，之前无一人接受过专业训练；乐器“土”，伴奏乐器都是黎族的竹木乐器，如鼻箫、牛铃、灼吧、哩咧等；演出形式“土”，民歌、舞蹈均来自黎苗族民间，有些是原汁原味搬上了舞台。而“土”，源于对家乡和民族文化的热爱，“用心用情的作品才有魂”。

▲舞剧《甘工鸟》剧照。
▲海南保亭黎族苗族自治县民族歌舞团赴国外交流演出时，演员与观众们现场互动。

以上图片均为黄秀霞摄

版式设计：赵偲汝

我们也支持你。”父亲平日寡言少语，一席话却让蓝元金打消了离开的念头。

首演在雨林怀抱的新政镇报什村，这个村庄位置偏远。“当时跟过年似的，村里人都来了，场地摆满五颜六色的塑料凳，墙头、树上、房顶上都是人。”蓝元金回忆说。演出结束后，村民们迟迟不散，送野花、拉家常、设宴招待。一位90多岁的老人说，这是自己这么多年第一次看表演，拉着他们的手久久不放。

掌声和感谢，让这群初出茅庐的年轻人感觉自己像个“明星”。蓝元金说：“从那以后，练习动作时脑袋里都在模拟上台表演的场景。”

保亭曾经是国家级贫困县，环境闭塞，山隔着山，河望着河。歌舞团从客运站租来的中巴车仅有20个座位，人和道具一起挤在里面。有的村子路途险峻，湿滑泥泞，众人就大包小包手提肩扛。雨林里蚂蟥非常多，如果不慎被咬，本地的孩子也有办法，掐一把路边的“飞机草”捏碎敷上，血就止住了。不管遇到什么样的困难，大家的想法很一致：“把戏送到乡亲们家门口，大家都在盼着。”

20年，弹指一瞬。从队员到队长，再到副团长、团长，蓝元金说自己越来越离不开家乡。从外面回来的朋友邀请他一起外出务工，被他拒绝；演出有了名气，演艺集团来高薪挖人，他也从没想过离开。为何？“当着家乡父老的面表演，心里踏实。”曾经的国家级贫困县早已脱贫摘帽，村村水泥路通到家门口，茅草屋变成平房，小洋楼，乡亲们生活越来越好。

歌舞团的演员们每年一半的时间都在送戏路上奔波。今年10月，歌舞团成立即将满20周年，37名演职人员正加紧排练，期待给乡亲们

端上“新菜”“热菜”。

演得“土” “用心用情的作品才有魂”

舒缓的黎调悠扬入耳，排练室里，歌舞团原创大型民族舞剧《甘工鸟》正在预演。演员们身着民族服饰，头戴草帽；竹竿翻动，舞步袅娜。别看现在的表演成熟流畅，创排之初，他们直发愁。

“甘工鸟”是黎族群众家喻户晓的爱情传说。几年前，也曾有剧团对其创作改编。2020年初，歌舞团收到县里通知：把“甘工鸟”升级改版，再次搬上舞台。

众人摩拳擦掌，同时也有点忐忑，以前大家都是排简单剧目，没排过复杂的故事。舞剧情节连贯，故事性强，要重写剧本，编导团队一时不知从哪入手。

解决问题还是靠老办法——下乡采风。歌舞团的编导团队分成几个小组，用一个月时间，先后寻访保亭、白沙、东方、五指山等地老人，听他们讲述自己眼中的“甘工鸟”，同时寻访老艺人，记录音律曲调，为配乐做准备。那段时间，排练厅的灯总是亮到深夜，采风归来的众人席地而坐，复盘当日收获，齐心协力把口口相传的故事像拼图一样渐渐还原。

“从小听到的故事一定要演好。”为了贴合故事，演员们跟着网上教学视频学习剪辑，先剪出配乐的小样，再跑到广州和制作人沟通。经费有限，做服装和舞美道具常常自掏腰包。

彩云萦绕，七仙岭山下，万人广场人头攒动，热闹非凡。农历七月初七，是海南保亭黎族苗族自治县一年一度的民间传统节日——嬉水节。每年这天，海南保亭黎族苗族自治县民族歌舞团(以下简称“歌舞团”)都会精心准备一场大戏，今年也不例外。《仙岭善水》《仙来嬉水》……台上，载歌载舞，节目轮番上演；台下，掌声不断，观众叫好连连。

“十里八村的乡亲们都来了！大家拿出最好的状态！”给演员们鼓劲的人叫蓝元金，是歌舞团团长。他一会儿盯着舞台上的演员目不转睛，时不时跟着动作比划几下；一会儿探出头看看观众们的反应，观众笑，他也跟着笑。

每年惠民演出超过百场，服务群众超万人。“乡亲们有期待，我们就有动力！”今天演出格外成功，蓝元金兴致高昂，拉着记者来到排练室。阶梯墙上，一幅幅照片记录着歌舞团20年成长历程，宛若“时间走廊”……

扎得深 “当着家乡父老的面表演，心里踏实”

2003年，22岁的蓝元金从部队退伍，是去大城市还是回老家？犹豫之际，朋友带来消息：县里刚成立歌舞团，正在招聘演员。毫无歌舞基础的蓝元金心动了。“当时的想法很简单，先做两个月，攒点钱，把春节过了再做打算。”

面试后，蓝元金还真收到录用通知。哪知刚进团，碰到两个难题：一是训练苦，团里请老师做两个月的强化训练，压腿、下腰，蓝元金疼得龇牙咧嘴，起不来床。二是工资低，前两个月更少。

有人萌生退意，蓝元金也动摇了。“你的根在这儿，再坚持一下，要是还不适应，出去打工

一部聚焦林业改革的电视剧

任姗姗

浩瀚林场，皑皑雪原，齐声的号子，切割机嗡嗡作响，灶台边热气腾腾……开场的长镜头，上世纪90年代“三道沟”风光扑面而来。在央视一套黄金时段、腾讯视频播出的电视剧《父辈的荣耀》，是一部值得细细品味的剧。

《父辈的荣耀》聚焦林业改革，通过生活在“三道沟”林场几个普通人家的悲欢离合，折射中国林业沧桑巨变的20年，诠释“绿水青山就是金山银山”的主题。不论是编剧赵冬苓密密麻麻长达60万字的剧本，还是看起来与普通观众颇有距离的林业改革题材，都说明这并非一部容易讨巧的剧。难，恰恰让总导演康洪雷产生创作冲动，因为他选择剧本的第一个标准就是“必须非常难”。

从军旅题材电视剧《激情燃烧的岁月》《士兵突击》《我的团长我的团》，到改编文学名著《青衣》《推拿》，再到革命历史题材《我们的法兰西岁月》，康洪雷的作品总是让人印象深刻的地方。2006年，《士兵突击》播出后，钢七连的连训“不抛弃、不放弃”成了金句广为流传。

在北京乘坐地铁，康洪雷会特别留意年轻人用手机播放什么。他发现，看剧的人越来越

少，“刷”短视频、购物的人越来越多。“年轻人更关注现实了，充满假定性的故事还能慰藉他们的心灵吗？”《父辈的荣耀》破题思路是，按照艺术规律去讲故事，就让故事依着生活的节奏，从容不迫，娓娓道来。

《父辈的荣耀》将20年的沧桑巨变浓缩在三代林场人的命运里。以宋留喜为代表的第一代林场工人是拓荒者，在深山老林筚路蓝缕、安营扎寨，“眼瞅着一棵棵倒下，却没给后人留下福”。以顾长山为代表的第二代林场工人，面对上世纪90年代末的林业减产、限伐，迫切寻找新的出路。以陈兴杰为代表的第三代年轻人重新创业，他们走出“三道沟”，又回到“三道沟”，用知识和智慧回馈养育他们的家乡。

“思想的转变是最难的。他们曾长期在‘靠山吃山、靠海吃海’的惯性下生活。他们如何面对一系列翻天覆地的变化，如何解决这一系列现实问题？”康洪雷说，这是他的创作初衷。

提起康洪雷的作品，人们会想到许多有特点的人物，他们真挚、朴素的情感里闪烁的人格光辉，将普通人平淡无奇的生活照得透亮。《父辈的荣耀》里也有牵动人心的顾长山、那存花一

家。顾长山夫妇善良、朴实，又有着一股子韧劲，要养育自己的儿子，又接济工友、邻居的孩子，物质并不宽裕，生活磕磕绊绊，但一家人紧紧抱在一起爬坡又过坎。生活并不全是琐碎，是那些代代传承下来的美德支撑他们始终向着希望的方向走去。中华优秀传统文化中的“老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼”“勿以善小而不为，勿以恶小而为之”以及深沉的家国情怀，就体现在顾家人的日常里，体现在宋留喜、顾长山和孩子们的选择中。顾家人的喜悦和悲伤有很强的代入感，用观众的话说，让人“笑着、哭着、牵挂着”。

“演员得像人物，造型得有岁月的斑驳，故事才能让人有切肤之感。”康洪雷邀请林业工人到剧组给演员们上课，讲自己刚入职的状态、工作的细节，展示工服、鞋帽和工具。组织演员去当地体验生活，与工人们交谈，渐渐抹去自己在生活中的影子、表演上的一些惯性。在康洪雷看来，观众之所以会喜欢一个人物，恰恰是因为这个人身上的特色或者说某种局限性。只有每一个人都有特点，人物的群像才鲜活，一部戏的味道才能出来。

扮演男主角的卢子祥跑配乐、下乡、出省演出连轴转，因为过度劳累而生病住院。

2022年6月，历时两年多打磨，升级改版后的《甘工鸟》在保亭县影剧院首演。谢幕后，回馈他们的是经久不息的掌声。

凭着这股劲头，歌舞团成立以来，编排的节目屡受肯定。黎族舞蹈《跳跃的竹竿》、苗族舞蹈《谁谁谁》分获第一、二届全国少数民族优秀舞蹈作品，舞蹈《稳赛啊稳赛》《犁田谣》获海南省第一届少数民族文艺汇演一等奖，舞蹈《赛娘》获第十七届海南省东西南北中广场文艺汇演比赛一等奖……

歌舞团原团长黄秀霞说，节目受欢迎，归功于“土”；演员“土”，演员来自黎苗山村，之前无一人接受过专业训练；乐器“土”，伴奏乐器都是黎族的竹木乐器，如鼻箫、牛铃、灼吧、哩咧等；演出形式“土”，民歌、舞蹈均来自黎苗族民间，有些是原汁原味搬上了舞台。而“土”，源于对家乡和民族文化的热爱，“用心用情的作品才有魂”。

练得勤 “在这里，人人都是多面手”

“如果没来歌舞团，我不确定自己现在会在哪里。”2004年，18岁的黄蝶云从职校毕业，学习酒店管理却爱唱歌跳舞，老团长下乡选拔，一下就选中了她。“从没想过自己编排的‘土节目’也能走出大山，走向国际。”黄蝶云说。如今，她和歌舞团的足迹已到达20多个国家和地区。

黄蝶云说，第一次走出国门，大山里的孩子第一次出远门，有太多没见过的新鲜事，有些不自信。“出国，代表着国家的形象！”候机厅里，大家拿出定制黎苗服饰，统一着装后，排列整齐登机，精神面貌焕然一新。

还有一次在国外演出，黄蝶云、朱静攀等8个演员轮番登台，完成了长达一个半小时的演出。结束时，演员集体谢幕，台下观众发出惊叹声，不敢相信仅8个演员就能撑起这么热闹的一台表演。

“在这里，人人都是多面手。”朱静攀说，现在歌舞团的37个演职人员都是能唱、能跳、能演、能吹奏乐器。“台上一分钟，台下十年功，要想让观众满意，秘诀无他，唯有一个‘勤’字。”十几年下来，朱静攀、黄蝶云成长为团里的“台柱子”，县里的黎族竹木器乐传承人。

歌舞团就像个大家庭。“团队氛围好，年轻人才会发自内心的爱这个集体，留得长久。”蓝元金说。这么多年，老演员们都是自觉地“传帮带”。黄蝶云记得自己不懂节目编排，团长不嫌她年龄小，让她从最简单的广场舞大胆尝试。卢子祥痊愈归队，接替自己的老演员二话不说让出演了两个多月的男主角。

近年来，歌舞团积极融入保亭旅游业发展，还成立了艺术培训中心。为帮助歌舞团演员成长，县里拨付专款，每年送两人到北京舞蹈学院进修舞蹈、编导等课程。

现在，歌舞团的演员们又有了新想法。“互联网时代，观众的审美习惯和口味也在变化，我们也需要与时俱进。”蓝元金说。年轻人对流行音乐和短视频感兴趣，他们更愿意主动探索尝试，让传统文化焕发新光彩。海南保亭黎族苗族自治县民族歌舞团下乡路上的见闻、精心编排的表演，正在被更多人看到。

▲《父辈的荣耀》剧照。
《父辈的荣耀》剧组供图

细节考验导演功力，点点滴滴的细节决定了一部剧的品质。大到剧组依照当年林区人家的状况，1:1搭出1.8万平方米的“三道沟”，小到房间的内饰、墙与墙的接缝处、工服的搭配，康洪雷要求都得符合当年的状况。拍摄中，林业工人们去剧组参观，很多人感慨“这就是我们当年的生活啊”。播出后，剧中屋檐上的冰凌、灶台边的灰，凡是用心之处都被观众一一捕捉。

“人们评价那些经典名著，无论诞生在何时，总会被诠释出当代意义。电视剧也许难以匹敌文学的丰厚、哲学的深刻，但不能丧失对生活的洞察。”康洪雷说。让观众通过作品感受人性的美好、获取精神上的滋养，优秀电视剧的醇厚与魅力、创作者的匠心与功力，也许正是源于此吧。

中小学阶段是人格养成的重要时期，戏剧教育对学生的个性培育、社会属性培养发挥了较为重要的作用

中小学戏剧教育前景可期

郝戎

戏剧教育作为一种重要的艺术教育形式，近年来逐渐得到广泛认同。戏剧教育由表演、文学、音乐、美术等艺术形式深度融合而成，综合性、集体性较为突出，对受教育者在综合学习训练、自我意识表达与社会交往、协同合作等能力的培养方面具有显著作用。中小学阶段是人格养成的重要时期，戏剧教育对学生的个性培育、社会属性培养发挥了较为重要的作用。

在国家大力普及戏剧教育的背景下，中央戏剧学院于2016年设立戏剧教育系，这也是国内高校首次把戏剧教育专业方向升级为“系”，以培养人才。该专业方向旨在培养具有较高文化艺术修养、基本掌握戏剧创作理论与技能、能从事大中小学戏剧教育工作并组织开展校园文艺活动的复合型人才。2023年，戏剧教育专业首次作为师范专业方向进行招生录取。未来，中央戏剧学院将进一步扩大戏剧教育(师范)专业的招生规模，强化示范引领作用。

以戏剧教育作为艺术教育的重要形式，将戏剧教育专业赋予师范属性，推动中小学戏剧教育全面综合素质培养势在必行。这既是对标美育人才培养的需求，也是完善学科、专业定位和功能布局的一项重要举措。通过对北京十余所学校的调研，我们发现目前中小学戏剧教育面临一些困惑。比如，对戏剧美育建设的必要性和戏剧师资的专业化需求尚未达成共识。对于绝大多数学校，戏剧师资相对音乐、美术等学科而言显得匮乏，选择开设戏剧课的学校相对较少。同时，戏剧教育专业毕业生到中小学就业面临瓶颈。当前我国中小学教师资格证任教学科类别尚无戏剧学，成为戏剧教育专业学生毕业出口的一大难题。

面对这些实际问题，发展中小学戏剧教育、加强戏剧师资配备，进而加强美育建设及艺术教育，亟须有针对性的解决方案。

首先，应选择一些有代表性的中小学作为教研基地，研发美育课程，形成具有示范性的中小学戏剧美育教学成果。在此基础上，作为设立戏剧教育专业并赋予戏剧教育师范属性的先行者，中央戏剧学院应积极推动戏剧美育科研、教研成果的使用，助力构建戏剧美育的学术、学科和话语体系，助力教师进入国家层面美育课标和教材的研制团队。

其次，要更好培养中小学戏剧教育师资队伍。对标师范专业认证体系促进戏剧教育专业建设，完善人才培养方案，明确人才培养定位和要求，依据师范专业认证标准规划课程与教学，构建学科教育课程、教师教育课程、人文社会与科学素养课程等几大模块，合理设计课程结构，增加教育学、现代教育技术、班级管理教师教育训练模块，补充选修课程群，促进学生的综合素养发展。积极拓展与中小学的交流合作，与中小学教师联合开展教研，有针对性地参与中小学美育实践，为学生深度实习、见习和未来就业提供资源。从人才引进、教学经费投入、教师技能实训场地设备等方面，保障专业转型后的建设资源和发展条件。

再者，需要助力学生多元发展。毕业生如具备多元能力、复合型知识结构，将更契合社会需要。因此在培养过程中应有针对性地建构学生的多学科能力储备，促进学科融合与应用能力，训练学生利用戏剧教育规律和方法进行课程研发设计的能力。这是当下中小学在美育课程建设方面亟须补充的能力，也必然成为毕业生在行业准入和未来职业发展中的竞争优势。

戏剧教育前景可期、方兴未艾，发展中小学戏剧教育更是功在当代、利在千秋。

(作者为中央戏剧学院院长、教授)

艺 坛