

云南玉溪百支师生合唱团——

用歌声，唱出直抵人心的力量

杨文明

核心阅读

“分数不该是农村孩子的全部，想用音乐温暖学生。”

每个人对音乐的热爱，把合唱团凝聚了起来。玉溪教师合唱团每个团员虽然是微光，却带领着学生一起追光。

调侃李国航是“买一送一”，陈四云纠正：“是‘买一送四’，三个朋友也跟我一起加入了！”

一座城的支持

2023年底，玉溪市有了118支师生合唱队伍。今年一季度，又增加了20多支。他们的尝试并不孤独，因为他们背后是一座城市的支持。

玉溪师范学院附属小学是教师合唱团的排练基地。当普海玲有机会到师院附小工作的时候，她却纠结了：“我走了，若水的孩子怎么办？”

杨进宏说：“若水只是一个团，你带好教师合唱团，就可以带动更多人，让合唱成为玉溪的名片。”

同样学习音乐、在城区公立幼儿园工作的姐姐普海兰说：“你去附小，我申请去马家庄。”

两人找到江川区教体局，很快得到肯定答复。玉溪教师合唱团和玉溪师范学院附属小学合唱团凑到一起，《小雅·鹿鸣》很快出圈，还登上了央视元宵晚会的舞台。

不久后，普海兰跟若水合唱团共同演绎的《螃蟹歌》，也在网上爆火。鲜为人知的是，《小雅·鹿鸣》走红的那段视频，其实是师生合唱团首次合练，而《螃蟹歌》是若水合唱团为当地春晚准备的歌。

合唱团唱的歌不是最难的，或许也不是唱得最好听的，为什么能走红？杨进宏和普海玲说，让他们走红的，或许是听众的共鸣——歌词代表的传统、孩子代表的传承，才是那股直抵人心的力量。

3月，合唱团在当地的专场演出一票难求，平时基本只用一层的玉溪聂耳大剧院，甚至开放了三层。

组建门槛低、群众可以广泛参与的合唱，在玉溪得到越来越多的支持。今年初，玉溪市政府又召开专题办公会，研究推广合唱。玉溪市聂耳文化中心主任赵琳介绍，2009年以来，玉溪市先后举办七届“聂耳音乐（合唱）周”活动，今年还将举办首届“聂耳合唱节”，为聂耳故乡持续注入更优质的文化元素。

临别前，普海兰提议若水合唱团来段表演，孩子们选择了《螃蟹歌》，唱到兴奋处，双手比划着“小夹夹”。从国歌到山歌，从《诗经》到童谣，歌声是孩子的翅膀，让他们可以更好地飞向远方。

人们说“一群人带火了一座城”。杨进宏却说：一个人的坚持、一群人的尝试、一座城的支持，共同孕育出了如今的玉溪合唱。

图①：普海玲和若水合唱团的孩子们。图②：若水合唱团在上海演出。以上图片均为云南省玉溪市教育体育局提供

版式设计：张芳曼

优秀戏曲作品应与时代同频共振

谢涛

优秀的戏曲作品应当与时代同频共振，使璀璨夺目的古老艺术焕发新的魅力和风采，融入当下人们的生活、走进当代观众的心坎。

从艺40多年，我体会最深的，就是文艺创作永远都不能脱离生活，不仅要坚守文化传统，还要与时代呼应。

围绕太原解放70周年、改革开放40周年、庆祝建党百年、决战决胜脱贫攻坚等重大时间节点和重大主题，我们创作了一系列现代戏。

反映不同时期本土人文精神的大太原街三部曲《上马街》《起凤街》《迎新街》，表现脱贫攻坚成果的现代戏《圪梁梁上》，都是从小人物的视角演绎大时代的发展，以传统戏曲演绎时代新篇章。

而《范进中举》《烂柯山下》《傅山进京》《于成龙》《庄周试妻》等作品，则是因为接续传统戏的历史脉络、注重人文意蕴的时代表达而获得成功，是晋剧艺术守正创新的成功实践。

尤其是新编历史剧《庄周试妻》，从风格样式到人物塑造，从剧本特色到创意构思，融汇了多种戏剧表演体系，美学阐释灵动大气、富有诗意，蕴含着对人性的深入思考。

对于戏曲表演者，守正创新不是口号，而是用真诚、真情、真心去塑造每一个角色。作为一名老生，我在跨越性别与年龄挑战的同时，努力塑造形神兼备的艺术形象。

新创剧目人物的塑造，有些东西是本行当甚至艺术门类中不够或没有的，因此需要寻找、借用其他行当或剧种的表演方法，通过人物情感的抒发、细微身韵的流露、心理活动的传达、舞台气氛的营造，把塑造人物所需的程式“化”为一体。

《范进中举》中的范进，如果只用老生行当的程式去表现就有局限，创作中需要融合丑角、穷生的台步和技巧去体现人物性格，其中扫把功、髯口功、椅子功以及丰富的声腔运用，为的就是更饱满地展示人物内心的丰富性。

《傅山进京》中的傅山则截然不同，这种舞台形象在晋剧舞台上没有出现过，因此剧作在借鉴京剧派和晋派艺术的同时，抓住“倔老头”这个形象特点，把生活中的观察与戏曲表演程式打破后融合在一起，取得了很好的效果。

《烂柯山下》中朱买臣在最后一场有大段的道白，我通过语速的快慢缓急，语音的轻重顿挫，辅之以眼神、水袖、袍带的表演，体现其动操操的内心情感，展现人性反省的多层次。

无论演过多少场，在不同的时间、不同的场合，面对不同的观众，在演绎中都可能产生新的感悟。在塑造人物时，我格外注重人物身上最能与观众产生心灵共鸣的一面。

如《范进中举》中的范进，我着力表现出他竭尽全力却不被接受、不被认可的失意，因为这种情绪是共通的，每个人都可能从范进身上看到自己的影子。塑造《烂柯山下》里的朱买臣形象时，我努力表达出当代人对于婚姻的价值取向和认知。

主角遇到的情感问题和困惑，是现实生活中普遍存在的，整部作品就像是穿着古装的现代戏。不少观众反馈，自己在看过这部戏之后深有感触，开始反思夫妻之间应如何更好地相互理解和沟通。

在《于成龙》中，我希望能够跨越300多年的时光，将他清正廉洁、一心为民的精神内核与忧国忧民的士大夫情怀，以最动情的方式重现出来。在道出“罗城的百姓，好呵！”这句台词时，我哽咽了，感觉于成龙冥冥之中又回到了这片土地，罗城的观众似乎也感受到了这种情愫，用热烈的掌声给予了回应。

任何形式的戏曲艺术，只要契合时代的审美需求和艺术风尚，就不会失去观众。无论在乡村还是城市，无论是学校还是社区，无论在舞台还是讲台，我始终不敢忘记并一直践行着“传承与弘扬晋剧艺术，让晋剧为时代服务、为人民服务”的初心。

认认真真唱好每一出戏，把最好的艺术奉献给观众，把晋剧中蕴含的中华优秀传统文化血脉传下去，在时代之光中映照出更璀璨的光彩，这是晋剧人的使命。（作者为中国戏剧家协会副主席）

《范进中举》剧照。

谢涛供图

4月13日，周六。云南省玉溪市江川区九溪镇马家庄小学室外，若水合唱团一声部的孩子们趁着休息撒欢玩耍；室内，二声部的孩子们一遍遍练习歌曲。

教室的墙上，最显眼的是聂耳像。玉溪是国歌作者聂耳的故乡。这里的人们爱音乐。从这样的土壤里，生长出了一个合唱团。

一个人的坚持

学的是音乐，主要承担的教学任务却是数学，兼教科学，马家庄小学老师普海玲的工作，是云南不少山区小学老师的常态。

自己热爱的音乐很难有机会施展，普海玲心情不好的时候，会弹起教室里故障频出的老钢琴，不少学生循着音乐围观、喝彩，让普海玲心里生出几分波澜；音乐课毕竟时间有限，能不能组织兴趣班？

孩子需要关爱，普海玲觉得：“分数不该是农村孩子的全部，想用音乐温暖学生。”没有经费，没法购买乐器，权衡之下，普海玲选择了组建合唱团。

报名没设门槛。马家庄小学一共130多个学生，报名的有60多个。2020年11月，若水合唱团得以组建。普海玲来者不拒，要求也很简单：按时参加排练，回去录视频上传。为了便于跟家长沟通，普海玲建了家长群，往往一条微信丢到群里，便石沉大海。她只能不断安慰自己：至少家长没反对。

录制伴奏、范唱，点评每一条视频，单是批改作业，普海玲经常一坐就是半天。随着排练强度逐渐加大，有的家长反对、有的孩子喊累，不少团员打起了退堂鼓。每个孩子退团，普海玲都会打电话劝家长半天。“城里学音乐要花钱，咱们这儿不收一分钱，多么难得的机会！”普海玲有言在先，退团可以，走了不能后悔。她解释说，合唱教给孩子的，不仅是音乐技巧。她希望让孩子们在合唱中学会表达，在团队交往中感受快乐，在不断实践中拥有若水般坚韧的品质，明白坚持的意义。

训练枯燥，孩子需要激励。普海玲千方百计给孩子们争取演出机会。她说：“登台表演对孩子来说是另一种锻炼。”其实，团里有的孩子爱唱歌，却并不擅长唱歌。尽管如此，普海玲从未主动劝退过任何一个孩子。“8首歌只会唱一首，也会让孩子登台。我跟孩子说，不用对口型，站好队形就行。”

得知2021年第十一届世界合唱比赛可以通过上传视频免费参赛，普海玲很快完成报名。时间紧，她和孩子们连中秋节都在排练。没有录音棚，拍视频需要找声场，她请来大学老师帮忙。大树下、围墙角、老钢琴、简陋的设施装备，没有统一的着装，一镜到底录完寄走。等待格外漫长。孩子们不断跑来问普海玲是否获奖，普海玲怕孩子们失望，只能安慰：“以前咱们两个月才能排一首歌，这回咱们排三首只用了一个月，还能跟全世界最好的合唱团同台竞技，已经足够厉害。”

可其实，普海玲比孩子们还着急。得知获得视频大赛VP4组银奖，普海玲喜出望外，知道自己的坚持没有白费，第一时间发了朋友圈。一次偶然的机会，一个朋友看到普海玲的朋友圈，和玉溪市教育体育局德育科科长杨进宏闲谈时提起马家庄小学的合唱团。

合唱，不再是一个人的坚持。

一群人的尝试

打动杨进宏的，并不仅仅是成绩。“大多数合唱团都是为了了一次比赛，一场演出临时组建，但若水合唱团却是常态化排练。”杨进宏想要一探究竟，周末悄悄来到了马家庄。

“高高的青山上，萱草花开放，采一朵送给我小小的姑娘……”2021年11月，走进马家庄小学，孩子们的声音一下子抓住了他。

杨进宏问普海玲：自己能做些什么。普海玲的回答很直接：一是缺钢琴伴奏，自己指挥没人弹琴，自己弹琴又没法很好地指挥；二是钢琴需要调音，旧钢琴一踩踏板就咯吱响，雨天琴键按下就起不来。

听说了普海玲的故事，没有一个志愿者犹

豫。调音师免费调音，爱心人士捐赠电子钢琴，杨进宏成了若水合唱团的“大管家”，每周末的训练，也都有了志愿者的陪伴。

“不会教体育的数学老师不是好指挥”，看似调侃的一句话，背后其实是长期以来山区学校对体育、美育的忽视。分数不是学习的全部，玉溪不应该只有一个若水。“若水的孩子眼里有光。”杨进宏说，他希望这样的光，出现在更多玉溪孩子的脸上。

如何推广合唱？杨进宏想到了办赛。“大多数学校和家长最看重的还是分数，但校长也在乎学校的荣誉。”因为要比赛，被边缘化的音乐老师，有了自己的舞台。2022年，玉溪市举办首届“聂耳杯”中小学生合唱比赛。赛后，全市师生合唱团很快从七八支增长到了上百支。

临时组建的合唱团，整体水平并不高。如何提高合唱团的水平，让合唱团常态化？杨进宏提议组建全市教师合唱团。有人表示担心：占用老师的周末时间，还要老师自己承担交通食宿，怕是很难组建起来。但一句“你可以试试”，给了杨进宏勇气。

参加教师合唱团，除了专业素养的要求，还有一个优先条件——要在自己的学校成立合唱团。通知下发，玉溪全市一下子报了上百人，不得不进行筛选。杨进宏说：“我们不是为了组建一支优秀的合唱团，而是播撒全市学生合唱团的种子，因此，首要的考虑因素是区域尽可能全覆盖。”

最难的是招到足够的男团员。为了平衡各声部，杨进宏开始四处物色，玉溪市红塔区春和街道黄草坝小学老师李国航进入他的视线。李国航参与了一次排练，就决定留下来，只是提出条件，得带女友一起加入。杨进宏一口答应，可等李国航找到在另一所村小教书的未婚妻陈四云说明情况，陈四云却拒绝了：“周末难得一见，回趟老家都没时间，为啥还要排练？”李国航说：“团里的人都是因为热爱凑到一起，这个团真不一样！你不是也担心当语文老师荒废了音乐专业吗？”拗不过李国航，陈四云参加了一次排练。只一次，她就选择留下来。每个人对音乐的热情，把合唱团凝聚了起来。杨进宏

民族歌剧《八一起义》

戏剧叙事与音乐表现可圈可点

马也

由江西省歌舞剧院创作的民族歌剧《八一起义》近日在京演出，受到关注和好评。

全剧以1927年蒋介石在上海发动“四一二”反革命政变为开场。蒋介石向共产党人举起屠刀，第一次国共合作失败。刚刚成立6年的中国共产党能否“绝处逢生”？作品开场就渲染了紧张的氛围，直接切入矛盾。作品情境设置具体、真实、有力，结构十分巧妙，经典线性叙事与多时空交叉叙事相结合，显示出高超的戏剧叙事技巧，体现了主创队伍深厚的艺术创作功力。

题材重大，对于艺术创作来说，有有利的一面，也有被约束的一面。民族歌剧《八一起义》主题重大，展现了很高的艺术水准，创作

经验值得总结。

以“八一起义”作为素材，几乎可以满足所有舞台演出和影视创作的“戏料”：题材、背景、故事、人物、悬念。但是，一部优秀的革命历史题材作品应该在情节设置和技术技巧背后，有对于革命历史的深刻准确理解。这方面，民族歌剧《八一起义》做到了思想深度与情节的生动性、丰富性的较好融合。剧作不仅仅呈现历史事件，还要深入“历史动因”层面，即提出问题“为什么要起义”。思想的力量以及巧妙的情境设置，人物的行为动机、意志，都统摄、凝聚着全剧，使作品超越了具体题材和具体事件，从而具有了普遍的艺术价值。

这部民族歌剧注重群像塑造，意象丰富，场景多样，涉及多个场面，包括冲锋、攻城、火车、会议、争论，等等。剧中有历史伟人，也有普通士兵；有历史的宏阔，也有细节的精髓，如第四场男声三重唱，用了“工笔绣花”般的刻画方式。但是，最值得称道的还是全剧独特饱满的情感内涵和心理内容。

作为民族歌剧，《八一起义》的音乐表现可圈可点之处甚多。磅礴的音乐旋律与激烈的战斗场面相得益彰。音乐风格清新，歌词的诗化和性格化以及唱段的经营布置，都给人留下深刻印象。其中，《相伴一生》等曲目已经传播开来。以石倚洁、王丽达、杜欢、杨小勇等为代表的众多艺术家的高水平演唱，

也是该剧的亮点之一。

当然，任何一部舞台艺术作品都需要经历大量观演磨合。期待民族歌剧《八一起义》经过不断的打磨，常演常新。（作者为中国艺术研究院研究员）

艺 坛