

文化中国行

多彩贵州文化新风采

编者按

日前,我省发布了《贵州省打造全国重要演艺市场三年行动方案(2025—2027)》,培育打造有影响力和竞争力的演出市场,塑造打响“贵州好戏”品牌,助推多彩贵州文化强省和世界级旅游景区目的地建设。

贵州好戏连台,近期就有两部新剧亮相。

7月30日晚,贵州省第八届少数民族文艺会演在贵阳开幕,由贵州省民族歌舞团打造的民族歌舞剧《山河同心》作为开幕式剧目,也是该剧的首演。

今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,该剧以深沉的家国情怀和绚烂的民族文化为主线,生动展现了贵州各族儿女在抗日战争中的民族大义,甫一上演即赢得观众阵阵的热烈掌声,成为本届会演的开门红。

《山河同心》何以赢得观众掌声?其背后蕴藏着怎样的创作理念与艺术匠心?本期文化周刊专访了该剧主创团队,由他们来揭开《山河同心》艺术魅力与精神内核的层层面纱。

《山河同心》导演杨梅

在丰富的民族文化中讲述抗战故事

贵州日报天眼新闻记者 赵相康 赵珊珊 摄影报道

杨梅是歌舞剧《烽火家书》总导演,曾参与指导或主演实景剧《西夏盛典》、舞剧《山水谣》《白鹿额娘》、舞蹈《妾奈》等作品,并获得中宣部“五个一工程”奖、全国群星舞蹈大赛金奖;2009年,她在“庆祝中华人民共和国成立60周年”大阅兵后的群众庆祝游行中,担任舞蹈总监和行进表演总导演。

作为一部带有浓郁贵州风情的歌舞剧,该剧以抗日战争期间贵州军民在中国共产党的领导下浴血鏖战,抵御外侮为背景,以有着600多年忠勇爱国传统的安顺屯堡云峰寨为故事线索,以屯堡百姓与当地的苗族、布依族等各民族兄弟相亲相爱、团结一心的深厚情感为讴歌对象,以具有中华优秀传统文化符号意义的“地戏”为情感纽带,讲述了相邻三个村寨的青年男女纯真的友谊、爱情的纠葛,以及在面临国家危亡之际表现出的民族大义与流血牺牲。

在杨梅看来,如何通过歌舞剧精准展现贵州多彩的民族文化和抗战历史,难度显而易见。为此,她提前一个多月从北京飞往贵阳,参与到该剧创作中。

为了更真实地反映贵州的抗战故事,她带领主创团队先后走进遵义、安顺等地采风,希望在采风中获得更多创作灵感。

杨梅告诉记者,《山河同心》汇集了贵州众多优秀演员,男主角由贵州师范大学音乐学院声乐教师陈昕饰演、女主角由省民族歌舞团青年女高音朱嘉迪饰演,此外,还有留韩博士李家森的加入。在屯堡采风中,除了主创演员外,还有不少演员首次接触地戏,但贵州演员踏实刻苦,很快就掌握了地戏的表演方法。

《山河同心》力求真实反映抗战时期贵州人民的英雄气概和民族气节。为了让演员情感更加真挚,杨梅要求演员在演出中必须用自己的声音真实表现出情感来。演出现场,即便是没有音效,演员发出的嘶吼也能让观众感动。

“幕布起得有些快了”“演员的帽子不用戴了”……7月29日下午5点,演员在后台化妆,杨梅利用彩排前的间隙,和工作人员过字幕、调灯光、排走位,一遍又一遍地打磨细节。

演出正式开演前,记者问导演此时此刻的感受如何,杨梅表示,尽管有经验,但仍然感到紧张和期待。

正式演出的舞台上,飞机轰鸣,战火四起,剧情在声光电营造的逼真氛围中徐徐展开;融入地戏等贵州民族元素的音乐,旋律优美,演唱朗朗上口;演员演出更是超常发挥。

近2个小时的演出,观众沉浸其中,好评如潮。

长达50多天的排练,经历了剧本、音乐、人物等各种问题的打磨提升,杨梅和贵州演员一起完成了这台内容生动、感染力强的民族舞台大戏。

“这部剧表现出来的情感非常真挚,有父子情、家国情、爱情等,演员也很好地表现出来了,对侵略者的憎恨和参加抗战的坚决。”杨梅告诉记者,在彩排中,有观众向她反馈,看出了这部剧并非渲染仇恨,而是唤醒对先烈的缅怀。

一部好剧的成功离不开观众参与,一个好故事的传播更离不开观众的口口相传。杨梅希望该剧能一直演下去,有机会还将走进校园,让年轻一代通过艺术形式了解抗战历史,了解贵州文化。

杨梅告诉记者,她曾于2019年在兴义参加演出时到过贵州,时隔6年再次踏上这片土地,她感觉变化很大,尤其是在城市更新和基础设施建设上,桥梁、高速公路发展迅速,可以说是翻天覆地。她说,这次来贵州除了感受贵州凉爽宜人的生态环境,丰富多彩的民族文化,还体验到贵州的美食特别多,她喜爱贵阳这座有烟火气的城市。

《山河同心》编剧杨启舫

艺术表达各民族守望相助

贵州日报天眼新闻记者 赵珊珊 赵相康 摄影报道

《山河同心》将故事放在抗日战争爆发后的大背景下,描绘了贵州屯堡汉族儿女与布依族、苗族等各族同胞,在国难当头之际从淳朴乡情出发,以地戏等传统形式宣传抗日,最终毅然脱下戏袍、换上戎装,携手奔赴前线保家卫国的故事。

该剧编剧杨启舫,是知名剧作家、词作家,中国音乐家协会理事,中国音乐文学学会副会长,代表作有歌剧《太行奶娘》,音乐剧《站台》等,2011年至2024年连续14年担任中央电视台中秋晚会策划、总撰稿。

杨启舫在接受记者采访时介绍,《山河同心》的创作承载着多重时代深意与艺术追求。“首先,它旨在展现中华民族共同体意识,聚焦民族团结融合这一主题。其次,今年恰逢抗战胜利80周年,剧组希望以艺术形式铭记历史、致敬先烈。”

同时,贵州丰富多彩的民族风情与深厚的文化底蕴,成为激发创作灵感的源泉。为将这些宏大叙事和丰富素材有机融合,剧组多次深入贵州采风,最终选定安顺天龙屯堡作为故事的核心背景。“天龙屯堡有600多年的厚重历史,当年先辈为国家戍边来到贵州,骨子里流淌着忠勇爱国的热血传统。”杨启舫介绍说。

从接到创作任务到节目登上舞台,时间十分紧张。“创作团队于4月初正式投入工作,剧本创作经历了约两个月的高强度工作。为确保能在开幕式节点首演,剧组采取非常规的‘流水线’作业模式:编剧完成部分剧本后,作曲家随即投入谱曲,创作出的小样立刻发往排练场,演员们同步开始编舞和排练。”杨启舫感慨,整个创作、作曲、排练过程紧密衔接,环环相扣,最终保障了这部大型民族歌舞剧的顺利诞生。

杨启舫表示,《山河同心》的创作初衷并非仅为参与一次活动。“我们在创作之初就考虑到,这部剧应该具有更持久的生命力和更广阔的舞台。”他说,计划未来将这部剧带到全国巡演,让各地观众通过《山河同心》了解贵州,感受这片土地上各民族在历史长河中如何守望相助。

“贵州的少数民族文化多姿多彩,堪称民族风情的盛宴。”杨启舫坦言,20年间因各类创作项目频繁来访贵州。无论是为深入生活采风,还是在创作灵感枯竭时寻求新的触动,贵州总能给他带来惊喜和启发。

杨启舫用“多姿多彩,魅力无穷”来形容贵州,“贵州的山水、风情、人文,独特而不可复制,是原生态文化的宝库,也是艺术创作的富矿,值得我们一再再来,这里的文化总能给予我们新的创作灵感和艺术滋养。”

27 黔标 专访

实现从歌者到剧中人的转变

贵州日报天眼新闻记者

赵珊珊

赵相康

摄影报道

对戏剧中女主角“隆月明”的扮演者、贵州省歌舞剧院歌手朱嘉迪来说,这是一次全新的舞台挑战。

《山河同心》的故事发生在一个多民族和谐共居的山寨,朱嘉迪扮演的隆月明是一个苗族女孩,她与汉族男孩陈叶茂、布依族男孩李石头从小一起长大。剧情围绕陈叶茂参加共产党剧社,最终说服大家“脱掉戏服,穿上军装”、共同抗日展开。朱嘉迪认为,这份不同民族间的情谊是故事的核心。

这是朱嘉迪首次出演歌舞剧,并且担纲女主角,她坦言压力不小。整个剧组经历了50多天的高强度排练,“导演带着我们,从一个手势到一个眼神,一点一点地抠细节。”朱嘉迪说。对她而言,最大的改变是从单纯的歌唱演员变成了需要兼顾唱、跳、演的舞台剧演员,实现从歌者到剧中人的转变。“舞台表演需要把情感放大,让最后一排观众也能感受到你在演什么”,这和她熟悉的“站着安静唱歌”很不一样,也是一次全新的体验。

从接触“隆月明”,到理解、成为“隆月明”,朱嘉迪用了一周多的时间。“最初的排练是通过不断给自己心理暗示来完成的,但这样的表演始终‘差口气’。”朱嘉迪分享道,导演杨梅在培训时告诉她,“你回家把脸洗了,头发放下来,照着镜子想,剧中18岁的隆月明是什么样子?”于是朱嘉迪开始跳出自己,反复体会一个18岁苗族少女的情感:面对喜欢的人时,那份悄悄萌生的情愫该如何表达?和长辈、邻居说话,又该是怎样的语气?

不断地尝试、重来,朱嘉迪对“隆月明”有了更深刻的认知。在她看来,隆月明这个角色本身就是多民族交流交融的一个缩影。她在故事里与不同民族的伙伴并肩前行,有文化碰撞中的理解,也有困境中的相扶相持。正对应着剧中那句台词“山河相连,人心相依”。

为了更深入地理解角色和故事背景,《山河同心》剧组曾多次前往安顺屯堡采风。“在天龙屯堡观看地戏《精忠说岳》后,对于地戏这一艺术形式有了更深刻的理解,于是当我们用自己的语言来演绎的时候,情境便不自觉地浮现于脑海。”朱嘉迪感慨道。

在排练和演出中,一些场景让朱嘉迪感触很深。她看到不同民族的服饰在舞台上交织穿梭,各民族语言的歌谣汇成同一首旋律,大家为了共同的目标携手努力。“这就像现实中各民族交往交流交融的缩影”,朱嘉迪说,“大家相互欣赏文化,彼此支持。就像剧里的角色,用真诚打破隔阂,用团结创造力量。”

首演顺利完成,朱嘉迪感觉既激动又兴奋。“50天的努力和奋斗,终于能呈现给观众了。”她相信这部凝聚了大家心血的剧目会很精彩,也期待接受观众和业内人士的检验。

《山河同心》剧照。贵州日报天眼新闻记者 闻双 摄

《山河同心》海报。

《天眼》海报。

贵州好戏 两台新剧 主创谈

《天眼》导演钟海

余沁泽 摄

《天眼》以铿锵有力的唱腔与跌宕起伏的剧情,激发观众热情,赢得观众阵阵掌声与喝彩。

该剧以“中国天眼”之父南仁东为主角,呈现其带领团队历时23年建造世界最大射电望远镜的历程。导演钟海在接受贵州日报天眼新闻记者采访时,阐述了该剧的创作理念与艺术实践。

钟海,一级编剧,曾编导演影视剧、话剧、京剧、评剧、歌舞剧数十部。在钟海看来,南仁东团队的事迹有两重意义:既体现了中国科学家自主攻关的执着,也承载了人类探索宇宙的共同愿望。《天眼》从筹备到登台,用了5年多时间。创作团队多次前往平塘大窝凼实地走访,搜集了大量文献资料。

在将科技题材搬上舞台的过程中,创作团队充分运用了京剧的艺术特点。“比如剧中勘探选址的11年,我们用传统武戏的身段来表现,演员通过翻滚、腾跃等动作,展现跋山涉水的

以现代戏曲风格 转译传统程式

贵州日报天眼新闻记者 赵珊珊 实习生 熊天翔

索结构的技术攻坚部分,我们创新设计成集体舞蹈,演员通过肢体组合模拟索索形态,让观众能直观了解4000多根索索的力学结构与实验过程。”钟海说。

此外,剧中加入了虚构的布依族女孩“萤火虫”这一角色,以她的疑问引出大众对射电望远镜最直接的好奇。“这个角色的灵感来自采风时当地儿童的提问,这其实也是多数观众关心的问题。我们对其进行了戏剧化处理,让剧情更具观赏性。”钟海表示。

舞台设计采用简约风格,以移动平台结合冰屏投影技术展现不同场景。投影中加入部分历史资料,以增强剧作的纪实感。音乐创作则融合了京剧传统唱腔与贵州少数民族音乐元素,形成了特色鲜明的现代戏曲风格。

“全剧坚持‘以歌舞演故事’的戏曲本质,在保持京剧艺术本体的前提下,对传统程式进行现代化转译。”钟海说,通过技巧化动作,让观众瞬间理解科技难关。而面对亲情离别与团队冲突,大段核心唱腔直击人心,避免陷入“话剧加唱”的创作误区。

钟海表示,希望通过京剧艺术形式,让更多观众了解大国重器背后的科研故事,认识中国科学家的精神追求。

《天眼》主演冯冠博

把握好舞台实感和京剧精髓

贵州日报天眼新闻记者

赵珊珊

实习生

熊天翔

南仁东的扮演者冯冠博,在满场的期待和热烈的掌声中上场。

“这次创排的《天眼》,对角色、对京剧表演,都是一种挑战。”贵州京剧院院长、剧中“天眼之父”南仁东的饰演者冯冠博开门见山地说道。京剧讲究“无动不舞,无声不歌”,有着深厚的程式化传统。然而,《天眼》是一部具有强烈科技感的现代戏,这就要求演员必须放下一些习惯性的传统技巧和表演方式。“我们需要重新回归一种状态化的舞台实感,但又不能丢掉京剧‘唱念做打舞’的精髓。”冯冠博解释道。

如何在这看似矛盾的要求中找到平衡点,成为整个排练过程中团队探索的核心。团队尝试了各种方法,试图将现代舞台的呈现模式与戏曲独有的美学有机融合,打造一种适合现代戏的表演方式。“这很难,舞台上呈现尤其难。”冯冠博坦言,“我们经历了3年不断地修改,剧本打磨了无数遍,舞台呈现方式也经历了至少3个不同版本的彻底推翻重来。唱腔、舞台调度,排出来觉得不行,就整个推翻重来。直到这次,才觉得相对

满意,有信心拿出来演给观众看。”

“这是个弘扬家国情怀、展现大国重器的题材,我们文艺工作者要有担当,把南仁东先生这样的科学家和国之重器的好故事呈现给观众,让他们了解科学家的伟大,这本身就是一种深刻的爱国主义教育。”冯冠博并不追求在外形上完全复刻南仁东先生,“我们演绎的,更多的是他内在的气质、精神和力量。这种精神力量的传达,希望能与观众产生共鸣。”

凭借此前在历史京剧《阳明悟道》中的出色表演,冯冠博斩获第31届中国戏剧梅花奖、第32届上海白玉兰戏剧表演艺术奖主角奖。冯冠博表示,《天眼》中的演绎方式,与《阳明悟道》截然不同。“一个是传统的表达方式,有水袖、髯口、程式化的技巧;一个是纯现代的、充满科技感的戏,穿着现代服装。”冯冠博对比道,“表演风格完全不一样,采取的方式也必须不同。《天眼》的演出中关键在于把握‘度’:既要有真情实感,避免传统程式带来的‘做作’感,让观众能接受;又不能完全失去戏曲独有的表现力和韵味。”

《天眼》剧照。余沁泽 摄

《山河同心》剧照。贵州日报天眼新闻记者 闻双 摄