

彩云之南飞出“金孔雀”

徐元锋

核心阅读

耿马是民族自治县，有10个世居民族、125项非物质文化遗产。这片文化沃土一直滋养着艺术爱好者们。

平均年龄不到30岁的耿马民族歌舞团，现有合同制演职人员35人，基本都是从乡村招募的歌舞爱好者，每年进企业、农村、校园、军营、社区、景区、街区演出不下200场。

阔别4年，刮目相看。

2023年末，再次走进云南省临沧市耿马傣族佤族自治县县城那个橘黄色的院落，这支平均年龄不到30岁的演出团队已经更名为“耿马民族歌舞团”。他们进步的路径清晰可见：2019年，作品《傣族女创拳》获全国第十一届少数民族传统体育运动会表演综合类一等奖；2022年，被表彰为全国基层文艺院团先进集体，作品《嘎朵》获得云南省群众文化艺术最高奖“彩云奖”……

人们说，彩云之南飞出了“金孔雀”。耿马是民族自治县，有10个世居民族、125项非物质文化遗产。这片文化沃土一直滋养着艺术爱好者们。

浸润在乡村，浸润在文化中

夜凉如水。晚上7点半，耿马县耿马镇芒片村文化广场上热闹了起来，村民从四面八方汇集于此。从文化活动室搬出来的长条木凳逐渐坐满了人，另有三三两两村民蹲在一旁的大青树下。大喇叭里正在播放歌曲《耿马的路》。穿着迷彩服的小伙子骑着电动车，给演出现场送来一箱矿泉水……

这是耿马民族歌舞团临时安排的一场“送文化下乡”演出。上午决定，晚上开锣。

晚上8点，演出开始，广场上打闹的孩子们安静下来。台上精彩不断，台下一排排长凳子也不住地往那挪，气氛越来越热闹。

进企业、农村、校园、军营、社区、景区、街区演出，耿马民族歌舞团每年不下200场。“这是一种艺术回流。”耿马民族歌舞团团长王峰说：“我们的歌舞来自村村寨寨，也要回到村寨，让村民检验。对我们来说，下乡演出最不能对付，那是很高的舞台。”

从2016年开始，县政府每年以购买服务的方式给这支队伍一定金额的财政补助，歌舞团的任务是开展70场文化下乡活动，并负责县里春节、泼水节、青苗节等节庆晚会。歌舞团每年还需完成5部以上作品的剧本创作和排演，密切联系指导5支以上乡村文艺演出队伍，争取每3年至少获得1次省级以上奖项。

虽然是冬日，草木依旧葱茏，从县城翻山越岭，路边高高的干果榄仁花果红艳似火，这是孟定镇允冒村。73岁的傣拳师布菜尚恩正在家里打铁，干瘦的他气力过人，一天能打制一二十把傣刀。他是歌舞团的傣拳师傅之一。为了创作关于傣拳的舞剧，王峰在孟定的乡野遍访会打傣拳的师傅。有的师傅要求拜师，需在山里“闭关”学习7天以上。经过王峰打磨硬泡，30多名团员终于能够集体拜师学拳。

许多人觉得傣族艺术“温柔似水”，刚烈尚武的《勐相歌坎·傣拳师》一亮相，英姿飒爽，十分吸睛。其实，在翠绿的耿马，还有许多类似的非物质文化遗产，歌舞团在王峰的带领下“挖就挖到根，干就干到底”。“我们的

传承不是穿几件老式衣服、加入几处元素，而是让演员学戏、读书，浸润在文化中，揣摩歌舞中的细节神韵，创作有血有肉的作品。”王峰说。

下乡演出锻炼了演员们。31岁的俸进丽深有体会，“有的偏远山区要走路进去，演完再走夜路回家，又冷又湿，半夜才能到。但想想山里人特别是那些老人热切的眼神和热情的挽留，一切都值了。”俸进丽说话时，眼里闪着光。

尊重生活，创新表达，引领风尚

在短视频平台，王峰发布的“UP耿马”有230多万浏览量，很多跳舞的短视频播放量都超过10万。

泼水节是妇孺皆知的傣族节日，耿马民族歌舞团连续推出4个《泼水舞曲》短视频，“载音音”“利叠叠”“UP耿马”这些片名背后都是原汁原味的傣族风情。

第一期就火了的“泼水舞曲”，用了一周时间完成。拍摄地放在孟定的寨子里，场景道具是现成的，村民就是群众演员。时任耿马县委宣传部常务副部长穆奕妍回忆，当时只有5000元制作经费和一台单反相机，成本是一压再压。负责拍摄剪辑的耿马县融媒体中心记者艾青说：“我们的镜头语言可能不是最美，但肯定是真诚和真实的。”片子里，彩钢瓦原味呈现、拖拉机成了道具，质朴俏皮之美洋溢其间，开心的场面特别有感染力。

视频中有段镜头是在山谷水流中拍的。那时节，山谷水宛如在冰箱冷冻过，演员们还是喊着“为了耿马”下水表演。因为只有一台相机拍摄，为了多角度呈现，同一段舞蹈动作要演好几遍。

“守正不守旧，尊古不泥古”，对传统文化的创新表达，需要把握好平衡点。以服装为例，王峰到博物馆里寻找“琵琶襟”等传统服饰元素，结合出境服装的要求重新设计。色彩更亮丽、更适合现代生活的设计很快在傣乡火了，村里的大姑娘、小媳妇看了视频后都跟风裁剪，引领了当地泼水节的着装时尚。

放手和信任是最大的支持。民间歌手岩罕更文化程度不高，但在当地影响大，他的粉丝还包了大巴车组团来看演出。县文旅局就以人才引进的形式，吸收他成为歌舞团的正式演员。前段时间，县长来团里调研，还协调资金给岩罕更搭建录音棚。

把歌舞表演当成最快乐的事，奉献出一个个美好的故事

2023年12月27日晚，歌舞团在县电影院表演舞台剧《勐相歌坎·傣拳师》。这是他们结束昆明、红河、普洱等地巡演回到家乡的汇报演出。对此，王峰很自豪：“2023年云南省文艺基金赞助的巡演只有两个，一个是我们团，另一个是杨丽萍老师的团队。”为了在巡演中精彩亮相，紧张的团员们经常排练到深夜。

歌舞团的前身叫“民族文化工作队”。10多年前，曾是小学音乐老师的王峰接手这支队伍时，队里只有7个人。如今已是副团长的李波回忆，10年前，队员的月工资只有千余元，而当时在餐馆当小工都能赚两三千；7个人演一整场节目，中途换衣服的时间都没有……

为了生存，王峰带大家走上商演的路子，走南闯北中增长了见识，扩大了队伍。大家慢慢意识到：观众爱看的，就是来自边疆的傣族歌舞文化。他们扎根故土的决心就此坚定。

歌舞团现有合同制演职人员35人，基本都是从乡村招募的歌舞爱好者。23岁的引少来自孟定镇罕宏下寨，入团8年。她从小爱跳舞，7岁起看碟片自学舞蹈。今年28岁的岩平，读中专时学的食品加工，算是半路人行。训练很苦，能坚持下来全凭热爱。刚开始排练，有的演员腿都压不下去，偷偷哭。歌舞团把练好基本功作为立身之本，劈叉、下腰、空翻、平转、倒立等动作，演员必须掌握，形体、表情、姿态训练等也是必修课，严寒酷暑，日出日落，雷打不动坚持训练。

歌舞团的进步，不仅是从默默无闻到获得大奖、得到认可，也不仅是演员们的技艺变得更专业，更重要的还在于对文化的理解。原创舞台剧《我是谁》讲了这样一个故事：一个跳傣族传统舞蹈的老艺人得了阿尔茨海默病，自己的儿子孙子都不认得了，但是一听到象脚鼓和铓锣声，就禁不住翩翩起舞，仿佛回到旧日时光，他最终得到孙子的理解，传统舞蹈也传承了下去。简洁的舞台语言，鲜明的文化元素，七八分钟，演尽一生，直抵人心。入团7年的能底在剧中扮演老艺人的孙子，他说：“舞台剧讲的就是我们的使命。”

这些年轻人，尊重传统、热爱艺术，把歌舞表演当成最快乐的事，奉献出一个个美好的故事，描摹着家乡的山魂水韵、世态人情。

版式设计：赵德汝

图为电影《人生大事》剧照。
《人生大事》片方供图

由中国文联和四川省人民政府主办的首届金熊猫奖颇有“国际范儿”。面向全球征集、来自100多个国家和地区的7000多部作品，角逐电影、电视、纪录片、动画片4个单元的25个奖项；具有全球影响力的知名人士组成评委会，超过一半的奖项颁给国外作品和创作者；300多位中外专家学者云集金熊猫国际文化论坛，为深化文明互鉴、密切文化交流献计献策。金熊猫奖不仅是一次影视文化交流盛事，也是一场文明交流互鉴盛会。

注重表现真善美等人类美好情感，是本届金熊猫奖获奖作品的共性。

获奖的优秀纪录片承载了人们超越自我、共鸣共情的现实力量。历时两年，辗转6省份，纪录片《小小少年》记录了6个天赋异禀孩子的成长故事，该片导演孙超获得最佳纪录片导演奖。《小小少年》没有解说和旁白，完全靠故事里人物的行动和语言推动情节发展。热爱跳舞的云南山村女孩云儿、痴迷机器人的天才少年、11岁的“昆虫专家”、14岁的摩托车女车手等，纪录片中，孩子们在小时候就找到了自己热爱的领域，确立了人生目标，爆发出充沛的能量与创造力。由中、法等国际团队联合制作的《雪豹的冰封王国》获得最佳纪录片摄影奖。在海拔3500米的三江源地区，摄制团队将野生雪豹罕为人知的自然状态呈现给观众，4K超高清呈现让人身临其境，雪豹与岩羊、牦牛、秃鹫、藏獒等动物的生存状态被赋予拟人化表达，让人难忘。

获得最佳纪录片奖的中美合拍纪录片《大熊猫“小奇迹”》，以大熊猫“小奇迹”的周岁生日为切入点，讲述50多年来中美两国大熊猫研究人员攻克人工饲养大熊猫繁殖难题，为大熊猫野化放归并成功融入野生种群做出的不懈努力。

反映平凡真情的影视作品可以抚慰人心。获得最佳编剧奖的电影《困在时间里的父亲》，借助阿尔茨海默病患者的视角，通过重复加碎片式感官叙事手法，真实呈现了迟暮老人被时间带走记忆后的日常，用既温柔又犀利的方式探讨衰老与遗忘，传递了父女间扎根于亲情的爱。让观众感触颇深的是，阿尔茨海默病抹去的不仅是记忆，还有爱与被爱的能力。男主角以丝丝入扣、不着痕迹的演绎，刻画了一个让人难忘的老人形象。获得最佳影片奖的电影《乔乔的异想世界》，通过一个10岁孩子的视角，传递“爱才是一种强大的力量”这一主旨，整体基调既乐观温和又理性克制。获得最佳动画形象奖的动画片《姆明山谷》，表现了人类朴素的真诚与爱。

初出茅庐的刘江江凭借电影《人生大事》获得最佳导演奖。影片中的不少情节源于刘江江的生活，他以独到的视角，阐释了平凡日子里浪漫深情、豁达的生死观以及向死而生的启示。演员王景春凭借《警察荣誉》派出所所长王守一的角色，获得电视剧最佳男配角奖。王景春似乎就是那个干了半辈子的基层民警，即将退休、世事洞明又自带喜感，力求每个动作、每个笑容里都藏着戏。电视剧《警察荣誉》中的大部分案件都有真实事件原型，具有现实主义风格。凭借电视剧《狂飙》广受关注的张颂文，在电影《不止不休》中饰演风尘仆仆、雷厉风行、坚守新闻理想的记者，获得最佳电影男配角奖。

获得电视剧最佳编剧奖的《我的天才女友》（第三季），用有力的笔触探讨友谊这一主题，揭示友谊如何在分割、打碎又重建中成长为坚韧独特的形态。获得最佳音乐奖的电视剧《万物生灵》，配乐如田园风光缓缓展开，淳朴的人间真情，对自然和生命的尊重，这些表达都让人动容。

“好作品是一座桥梁，能够连通世界。”正如本届金熊猫奖评委会主席张艺谋所说，只有蕴含巨大精神力量和崇高价值追求的作品，才能获得广泛的共鸣与共鸣。

好作品是一座桥梁

朱悦华

瓯剧《张协状元》

为古本赋新声

赵建新

不久前，瓯剧《张协状元》登上国家大剧院的舞台。演出一开场就给观众带来新奇和惊喜。为营造早期南宋戏班行走江湖的场景，编导让乐队人员现场升挂戏帘幕帐，各行当角色抬戏箱穿台而过，在一曲吹打乐中唱出即将敷演之故事。整个演出过程中，演员全场跳进跳出、插科打诨，完全通过形体技艺来表现外在场景和角色内在心理。每一场次的转换连字幕都不用，直接让角色在舞台上出示给观众。戏中庙判和庙鬼在不同场景三次“作门”的细节，更彰显了古典戏曲美学虚实相生、以简驭繁的原则。整出戏明白地告诉观众：“我是在演戏，你是在看戏。”这是古典戏曲游戏精神的回归。

在中国戏剧史上，“温州”（古称永嘉）和“张协状元”是两个重要的关键词。我国的戏剧，起源于先秦的俳优，但作为唱、做、念、舞熔于一炉的戏曲艺术，却经历了漫长的孕育时期，到两宋之交才诞生于东南沿海的浙江永嘉一带。800多年前，戏文《张协状元》在温州九山书会出现，标志着中国最早的成熟戏曲形态“南戏”诞生。今天，温州戏曲人以当地独有的剧种瓯剧再次创演《张协状元》，不仅是向经典致敬，更是传统戏曲艺术创造性转化、创新性发展的一次具有价值的探索。

瓯剧《张协状元》编导遵从了史从戏出以戏证史的理念，让当代观众得以管窥南戏

的古朴风貌。温州历史上经济发达，这里的书会才人继承了此前宋杂剧的表演技艺，又结合当地俚语俗曲，渐渐将歌舞小戏发展为“南戏”这一成熟的戏剧形态。作为中国戏曲的开山之作，《张协状元》存留着早期戏曲诸多的文本形态和表演样式，呈现出稚拙、古朴的风貌，其学术价值和意义早已被戏曲界所公认。自1920年叶恭绰发现《张协状元》剧本之后，学术界对中国早期戏曲的研究多以此为切入点，辑佚校勘、发微掘隐，取得了丰硕成果。但是不得不承认，早期戏曲的场上形态究竟如何，我们知之甚少。瓯剧《张协状元》立足文本，努力对南戏的作场样式和演出体制进行历史还原，让古老南戏走上当代舞台。

此剧相对完整地体现了南戏的角色体制。瓯剧《张协状元》人物全部由生旦净丑末五个行当敷演。“末”这一行当自古有之，但在当下戏曲舞台上除少数剧种外已不多见。此剧以来行扮大婆、强盗等人物，基本符合此行当在历史上的呈现类型。“丑”行是九山书会才人所创，其主要功能是与末、净形成插科打诨、相映成趣的喜剧效果。在这出戏中，丑扮由两个演员承担，一个演员饰演小二、王德用、黄门太监和强盗这组人物，一个演员饰演庙鬼和门官这组人物。丑扮人物的增多，无疑增加了丑角的戏份，加强

了喜剧张力，这是对南戏喜剧化表演特色的继承和强化。

对800年前的南戏进行完整精准的恢复，既不现实，也无可能。但是，温州瓯剧团的艺术家用循着古本字里行间的氣息，解读南戏基因，追溯南戏原貌，这本身就是一个探索和创新的过程。

除了舞美上的回归质朴至简，瓯剧《张协状元》的返璞向新，还“新”在以下几点。

一是剧作上老戏新编。《张协状元》原作53出、5万余言、近30个人物，改成瓯剧后共7场12个人物。主创把场景集中于古庙、京城街道和状元府第等处，以庙判和庙鬼作为串联人物穿针引线，紧扣张协高中前后的情感遭际和经历，剧情紧凑单纯，更适应现代演剧体制。同时，这出新戏继承了经典戏文《张协状元》谐谑风趣、谑不伤雅的语言风格。

二是形象上化扁为圆。原剧中的张协嫌贫爱富、虚伪负心，在性格塑造和戏剧行动上多有粗疏和矛盾之处，是传统戏曲中典型的“扁平人物”。瓯剧则立足现代美学观念，对主人公进行适度人性化处理，在成婚、拒认和杀庙等场次强化了外部环境压力，为个人行为寻求动力，努力让人物更加丰富立体。

三是声腔上旧曲新唱。瓯剧《张协状元》由6个演员分饰12个人物，其中一个演员所

瓯剧《张协状元》剧照。
浙江省温州市瓯剧艺术研究院供图

演角色多达4个。不同人物之间的行当跨度大，会导致彼此之间辨识度不高。为解决这一难题，编导充分利用瓯剧多声腔的特点，以“乱弹”为主要声腔，又辅之以徽调、昆腔、高腔、滩簧和时调等，让同一演员扮演不同人物时使用不同声腔，甚至同一人物在不同情境中也是如此，这就发挥了声腔和音乐调性上的差异，强化了人物情感色彩的丰富性。

瓯剧《张协状元》投入成本较低，但业界影响却很大。它为古本赋新声，在挖掘经典的同时，也为经典注入了时代生命力。它的成功创演再次证明，古典往往意味着现代，传统常常蕴含着时尚。

（作者为中国戏曲学院教授）

藝壇