艺界观察

红土高原上的皮黄声

——云南省京剧院以守正创新书写边疆国粹传承新篇

本报记者 刘 淼

这个秋天，云南省京剧院把2026年第二轮全国巡演的首站放在了北京。两台大戏、一场折子戏，全院“全梁上坝”，连演3场。

不久，从第十一届中国京剧艺术节又传回消息：新编京剧《古滇长歌》获优秀剧目奖。

戏是演出来的，奖是评出来的。北京的3场演出和《古滇长歌》的获奖，检验的其实是同一件事——一个院团走的路子对不对。云南省京剧院给出的答案并不复杂：京剧本体守住，云南地气接住；功在台上练，戏往人堆里唱；云南的戏，终究要唱出云南。

新编京剧《古滇长歌》剧照。 云南省京剧院供图

一颗种子，扎根红土高原

1964年，周恩来总理在北京观看京剧表演艺术家关肃霜主演的民族京剧《黛诺》后给予高度评价，并留下嘱托：“你们在云南，适合演民族戏。”这句话此后被云南省京剧院上下反复提起。这不只是一句鼓励，更像是给这个院团划定了方向——京剧的程式化美学，得跟云南的民族文化接上。

60多年间，云南省京剧院沿着这条路径，在继承传统的基础上深挖云南的历史与民族文化资源，创演了一大批反映少数民族历史与现实生活的剧目。这批戏最见功夫的地方不在服装布景，而在人物：不同民族的角色都立得有血有肉，台上唱的是他们的日子和情感。

“京剧不是‘外来者’，而是可以扎根边疆、开出奇花的艺术种子。”云南省京剧院党委书记、院长朱福说。在他看来，京剧在云南最重要的价值，是成为铸牢中华民族共同体意识、促进民族团结的艺术载体；最重要的使命，是用国粹之美讲述云南故事，用舞台之光凝聚民族情感。

三条路径，拓展国粹边界

丰厚的民族文化资源怎么变成舞台精品，云南省京剧院的办法是“三条腿走路”：挖掘本土历史与民族文化，创排原创剧目；移植改编全国优秀戏曲作品，再作创造；复排整理传统剧目，让经典不褪色。三条路走法不同，贯穿其中的一条线却很清晰——以京剧艺术促进各民族交往交流交融。

2025年创排的新编历史京剧《古滇长歌》，是这条线上最重的一台戏。该剧为云南省重大重点题材创作扶持项目、国家艺术基金资助项目，曾获第十八届云南省新剧（节）目展演优秀剧目奖。此次在第十一届中国京剧艺术节上获奖，标志着云南京剧在本土题材创作上取得了又一次突破。

移植改编自莆仙戏的《团圆之后》走的是另一种路径。该剧由京剧表演艺术家、国家级非物质文化遗产代表性传承人叶少兰担任总导演，在保留原作人性拷问的基础上融入云南京剧的艺术处理。2026年3月，该剧启动全国巡演，赴浙江金华、兰溪、绍兴等历史文化名城演出。“立足云南、面向全国，云南京剧完全有能力在全国舞台上发出自己的声音。”朱福说。

从《黛诺》到《古滇长歌》，从《凤氏彝兰》《白洁圣妃》到《闻一多》，云南省京剧院不断拓展题材边界，让京剧的表达空间从庙堂宫廷延伸到西南边陲。

上下联动，深植人民沃土

京剧艺术源于人民，更应回归人民。朱福说：“以演出为中心，不是一句口号，而是日复一日的坚守与行动。”院团把这句话做成了日程表：自2009年起，“文化大篷车·千乡万里行”和“百团千队”红色文艺轻骑兵持续下乡，至今已完成各类文化惠民演出1000余场次，服务群众36万人次。操场上、大树下、田埂边，都当过观众席；“文化大篷车”开到哪里，党的声音就传播到哪里，它也成了党和政府联系人民群众的“连心桥”。

云南省蒙自市南湖社区京剧课堂坚持了20年，从20余人发展到122名会员，每年培训超300人、演出20余场、服务群众超10万人次，入选教育部县域品牌社区学习中心全国典型案例。

专业院团引领艺术高度，基层社团深耕文化土壤，两头接上，传承才有底。朱福说：“京剧让各族群众深刻体会到，我们伟大的祖国是各民族共同缔造的，我们灿烂的文化是各民族共同创造的——这正是铸牢中华民族共同体意识最生动的课堂。”

开放合作，从边疆走向全国

2025年11月，云南省京剧院与重庆京剧院、成都京剧研究院、贵州京剧院共同组建京剧“西南联盟”，按照资源共享、剧目共创、人才共育、市场共拓、品牌共建的路子，打破地域限制。同年12月，与北方昆曲剧院签署“京昆共建·唱响京城”战略合作协议，京剧与昆曲第一次以体系化的方式携手；2026年5月，又与北京京剧院签署战略合作协议。这些动作，呼应的是《戏剧振兴三年行动计划（2026—2028年）》对院团协同发展的要求。

线上是另一方舞台。依托“戏卷天下”新媒体矩阵，两台大戏、一场折子戏双平台同步直播，全域触达855.7万人次，《龙凤呈祥》在视频号单平台的点赞量破百万，成了这轮巡演里传播最广的一出戏。

文旅融合，国粹赋能区域发展

2026年，剧院与云南保利剧院管理有限公司联合推出“遇见云南有好戏·名家名剧月月看”惠民展演季，每月一台精品大戏，市民、游客一起进剧场。

“京剧作为国粹艺术，自带文化吸引力和品牌价值，能够提升云南文旅产品的文化内涵与品质感；云南京剧将京剧与民族文化深度融合，这种风格具有不可替代的地域辨识度。”在朱福看来，“有一种叫云南的生活”这个品牌，需要文化内容去填，京剧恰好填得上。

巡演收官、《古滇长歌》获奖，对云南省京剧院是一个节点，不是终点。传统戏曲的观众结构在变，青年演员的成长需要时间，剧目积累更不是一两年的事。谈到今后的功课，朱福列得很具体：“系统整理关肃霜先生的艺术资料，通过复排经典剧目、培养传人、举办纪念演出等方式，让关派艺术在新时代持续发光。”

从1964年那句“你们在云南，适合演民族戏”算起，60多年过去了。云南京剧的回答，写在《黛诺》《古滇长歌》的戏里，也写在“文化大篷车”碾过的山路和南湖社区课堂的胡琴声里。

光影舞台

近日，“欢乐飞飏”优秀舞蹈作品展演在北京市西城区缤纷剧场举行。

本次展演集结赛事优质原创佳作，汇聚首都基层文艺力量。整场展演节目风格多元、题材丰富，涵盖古典舞、民族民间舞、现代舞等多种舞种。参演队伍阵容强大、实力出众。从基层社区文艺爱好者到高校舞蹈社团，大家以舞传情、以艺聚力，用接地气的原创作品展示百姓美好生活。

图为展演现场。

本报记者 祝 静/文
北京市西城区文化馆供图

一句话一部剧

“稳砖、找平、挂线！这盖房子和做人是一个理，根基扎稳，才能经得住风雨！”

——周志刚（评剧《人世间》人物）

评剧《人世间》：

以乡土声腔为平凡建设者立传

本报记者 于 帆

近日，中国评剧院推出的年度原创评剧《人世间》在北京完成首演。该剧改编自作家梁晓声获茅盾文学奖的同名长篇小说，以第一代建筑工人周志刚为核心，将百万字“平民史诗”压缩为两个多小时的舞台呈现，用评剧质朴而有力的声腔，为一位普通建设者的人生留下了一部有温度的传记。

从百万字文学巨著到浓缩的舞台作品，取舍重构是改编绕不开的难题。编剧孔培培介绍，创作全程始终在尊重原著底色与适配评剧舞台规律之间寻找平衡。主创果断收拢叙事视角，锚定周志刚这一普通建设者形象，以“建家、守家、护家、拆家”铺展完整人物弧光，串联上山下乡、国企转型、改革开放、棚户区改造等关键节点。剧本历时9个月、五易其稿，力求摒弃脸谱化英雄塑造，聚焦人物真实困境与内心挣扎，借一个普通工人的一生，折射一代人扎根故土、奉献家国的时代情怀，传递“老屋可以拆，但亲情与人间善意不会消散”的创作内核。

导演张平介绍，剧组坚守评剧本体、靠近当代生活，打造兼具现实主义底色与诗化表达的当代评剧。创作以老一代建设者的视角回望时代变迁，跳出宏大抒情的表达路径，聚焦市井小人物之间的骨肉羁绊与烟火日常，不刻意美化人物，坦然呈现生活里的缺憾与人性的复杂。周志刚身上的固执与坚守、周秉义面临的责任两难、周蓉对理想的执着追寻、郑娟藏于岁月里的隐忍坚韧，一组立体鲜活的人物群像，将这段时代故事落到实处。

真正让周志刚这一角色在舞台上立住的，是评剧声腔与人物气质的契合度。张平将全剧的表演基调概括为“沉、硬、融”，“沉”是表演忌浮躁，追求细腻内敛；“硬”是人物塑造要扎实，如同钉入时代的钉子；“融”是内在情感体验与戏曲外部程式表达合一。饰演周志刚的评剧名家孙路阳，依托魏派花脸粗犷深沉、节奏鲜明的声腔底色，找到了适配人物沉毅、执拗、刚强性格的表达路径。导演定下的“沉、硬、融”表演基调，借魏派声腔的流派特质落到可听可感的舞台表达上，二者在周志刚这个人物身上彼此呼应、形成合力。

剧中周志刚有一段时长近11分钟的唱段，集各类板式之大成。孙路阳坦言，这或许是评剧男声唱腔有史以来最长的一段。由于角色需要在舞台上完成从50多岁到70多岁的岁月跨越，排练过程里，他始终尝试去触摸父辈的精神内核。“演员是架在历史和当下的桥梁，我们演绎前辈不是为了复刻一张面孔，而是为了让那些跨越时空的精神去扣动更多人的心。”孙路阳说。

流派交融是该剧声腔的鲜明特色。剧中，周志刚的魏派唱腔沉稳厚重，周秉义的马派唱腔克制温情，李素华的新派唱腔婉转灵动，郑娟的白派唱腔细腻内敛，周蓉的李派唱腔刚柔并济，冯化成的张派唱腔跌宕多情，多流派交融碰撞，丰富现代评剧声韵层次。

音乐创作守正出新，以板胡、板鼓等传统评剧乐器为根基，适度吸纳现代音乐语汇，依人物命运定制板式，既保留评剧通俗亲切、长于叙事抒情的原生优势，又贴合当代观众审美。舞美摒弃冗余繁复，以“老屋、抹刀、全家福”三大核心意象贯穿全剧。“老屋”承载亲情故土，“抹刀”象征建设信仰，“全家福”见证家庭聚散和解。简约诗意的舞台，将时代变迁、人心取舍、家国温情藏于细节之中。

据主创团队介绍，首演只是剧目打磨的起点。后续剧组将广泛吸纳专家、观众意见，持续优化唱腔韵律、舞台调度与叙事节奏，进一步平衡戏曲程式与现实叙事。

“我只愿把自己的心，留在这山海间，让家乡不再是遥远的念想。”

——姜小琊（民族歌剧《琅琊合伙人》人物）

民族歌剧《琅琊合伙人》首演——

四个“农二代”，一台喜歌剧

本报记者 祝 静

一声琅琊鸡啼鸣，演出大幕缓缓开启。近日，原创民族歌剧《琅琊合伙人》在山东青岛首演。朝阳掠过海面，琅琊镇的山海风光铺展舞台；歌声响起，赶集的乡亲接踵而至。深耕琅琊鸡育种的姜小琊、以画笔重塑乡村面貌的韩叶、怀揣民宿梦的田澄、擅长短视频传播的村干部郝客陆续登场，一群青年“农二代”结伴创业，开启在琅琊镇的追梦之路。

《琅琊合伙人》是2026年度国家艺术基金资助项目，由青岛演艺集团出品、青岛市歌舞剧院创排演出。作品以乡村全面振兴为核心命题，依托琅琊独有的山海气质，借“合伙人”叙事框架，探索农文旅多元融合新路。

“农二代”何以合伙？全剧分两个阶段展开：4人因共同理想相聚琅琊古镇，携手创业；初获成效后，乡亲们投票加入合伙人队伍，其间因误会与利益分歧险些散伙，最终众人冰释前嫌，同心共建家乡。姜小琊以科学技术激活产业，韩叶用艺术点亮乡土，田澄深耕民宿，郝客当好传播纽带。他们跳出“单打独斗”的叙事，书写抱团协作、利益共享的实践。

该剧主创阵容扎实。导演廖向红曾执导歌剧《运河谣》《义勇军进行曲》，青年剧作家冯必烈编剧，青年作曲家沈丹作曲，丁丁、刘红曼、李奥分别担任舞美、服装、灯光设计。青岛市歌舞剧院演员李政泽、张莉莉、王文娜、张熙、马振龙等担纲主演。全剧由青岛市歌舞剧院歌剧团、说唱团、合唱团、交响乐团、民族乐团协同完成舞台呈现。

“当下，歌剧舞台上聚焦乡村振兴新农人题材的原创剧目并不多见。”廖向红说，剧目围绕美食、美居、美景铺展农文旅融合路径，尤其是琅琊鸡的巧思设计，让故事兼具现实厚度与童话质感，“剧中4位青年正是新时代新农人的缩影——怀揣理想、富有智慧、心怀乡土情怀，更懂得抱团协作、合力追梦。”

这份真实源自扎实的采风。冯必烈表示，创作前期主创团队多次走进琅琊镇、张家楼街道驻村采风，剧中琅琊鸡育种、山海民宿等情节均来自当地乡村振兴的真实实践。“创作中，我着力平衡民族歌剧的传统范式与年轻化表达，避开说教化叙事，把乡村创业里细碎的矛盾、观念碰撞打磨成富有张力的戏剧冲突。”冯必烈说。

在民族歌剧本体之上，该剧融入了喜剧表达与青岛本土人文特色，延续了青岛市歌舞剧院创排的文华大奖获奖剧目《马向阳下乡记》所坚持的喜歌剧创作脉络。青岛市歌舞剧院党总支书记、院长白洁介绍，剧院整合各业务板块优势，由本院演员、演奏员独立完成全部舞台呈现。“剧院坚持创作与人才培育并行，探索民族歌剧年轻化表达。全体演职员秉持‘大家都是合伙人’的协作理念，用心打磨这部现实题材作品。”白洁说。

演员对角色亦有真切把握。剧中饰演姜小琊的李政泽说，塑造这个人物要抓住归乡初心、青春理想与合伙成长线。饰演琅琊鸡“咯咯”的马振龙介绍，这个拟人化角色既是育种主线的载体，也能跳出叙事与观众对话，为全剧增添童趣。

据介绍，该剧先后历经10余轮专家研讨，剧本反复打磨近20稿，集中排练3个月。此前完成两场试演后，主创团队全面收集专家意见与观众反馈，围绕唱段编排、舞台调度、人物细节持续调整优化，最终以成熟面貌登上舞台。

据悉，首演之后，这部作品还将继续打磨提升，走向更多舞台，让这群青年“农二代”的合伙故事被更多观众看见。