

唱响云南声音 舞动云南形象

云南省第12届新剧目展演

云南省新剧目展演是云南省规格高、影响大、范围广的专业舞台艺术展演和文艺评奖活动,从上世纪90年代初举办以来,已成功举办了11届。两年一届的新剧目展演,是云南舞台艺术新创作作品的大展示、大检阅、大交流,充分展示了云南省舞台艺术的繁荣景象,推出了一大批在全省乃至全国有影响力的舞台艺术精品,如舞剧《阿诗玛》、京剧《凤氏彝兰》、《白洁圣妃》、花灯剧《梭罗寨》、《淡淡的茴香花》、《金银花、竹篱笆》、滇剧《瘦马御史》、《朱德与唐淮源》、话剧《打工棚》、《撤家》、白剧《阿盖公主》等,分别获得文化部文华奖、中宣部“五个一工程”奖等。

为了深入贯彻落实党的十八大精神,扎实推进社会主义文化强国建设,掀起文化建新高潮,促进舞台艺术作品的创

作和生产,创作一批真正为群众所喜爱的优秀作品,推动云南省文化大发展大繁荣,2013年12月17日至今年1月1日,云南省举办第12届新剧目展演,主题为“唱响云南声音,舞动云南形象,打造艺术强省”。

历时17天的展演取得了圆满成功,包括省、州(市)、县文艺院团和省级艺术院校等在内的18个单位的21台剧目参演,艺术种类丰富,有京剧、滇剧、花灯剧、彝剧、话剧、交响乐、民乐、舞蹈诗、歌舞等。展演期间,春城的舞台上百花争艳,万紫千红,新作迭现,新人辈出,充分展示了近两年来云南省在剧目创作与人才培养方面所取得的显著成绩。

本次新剧目展演的举办方式有所创新、调整。在奖项设置方面,共有综合类、

新剧目奖;单项奖5个,即表演奖、编导奖、作曲奖、舞蹈奖、舞美设计奖,奖项设置更为合理,奖金额度有所提高。在评委组建方面,不仅有省级权威专家,也有各州、市推荐的专家及部分省外专家,评委来源更加广泛,评审过程更加公平、公正。在艺术产品运作方面,延续票务走市场的方式,展演的受众更加普遍,真正实现了文化惠民。另外,本届展演取消了开、闭幕式晚会,代之以两台参演剧目作为开、闭幕式演出,突显了“节俭办会、务实求效”的工作原则。

此外,本届展演的参演剧目也无一不创新,无一不精彩。21个参演剧目涵盖了京剧、滇剧、花灯剧、话剧、舞剧、大型歌舞、舞蹈诗、舞剧、史诗剧、交响乐、民乐、音乐会等形式,题材涉及民族、历史、现代、典型人物等领域,是一次创作内容与表现形式的大荟萃、大展示。展演中涌现出一批优秀的艺术人才,尤其是一些基层院团,几年磨一剑,带来了让评委和观众连连称赞的艺术精品,呈现了不凡的创作实力。

主办:云南省文化厅

现代京剧《红烛魂》

历时一年多、十易其稿,由云南省京剧院创作演出的现代京剧《红烛魂》,于2013年11月30日首演并参加了本届新剧目展演。该剧以昆明“一二·一”惨案为背景,描述闻一多从1938年至1946年的一段生活,用京剧表演艺术的特有手法展示著名爱国知识分子闻一多追求民主和平、反对独裁内战的民族气节和大爱精神。《红烛魂》在立项之初就得到云南省委宣传部、云南省文化厅的高度重视,得到了社会各界的关心和支持。在整个创作过程中,得到文化部的支持和指导,被列为文化部新剧目创作重点、第七届中国京剧艺术节的推荐参加剧目。

云南省京剧院创建于1960年,2006年,经评选进入国家重点京剧院团行列。几十年来,云南省京剧院立足云南,面向全国,走出国门,在努力继承、发展京剧传统艺术的同时,运用京剧艺术形式反映地域文化及少数民族的历史和现实生活。剧院先后创作、改编和上演了《通天犀》、《战洪州》、《盗库银》、《铁弓缘》、《多沙阿波》、《黛诺》、《椰香秀》等一大批优秀

剧目,由关肃霜主演、北京电影制片厂摄制的戏曲艺术片《铁弓缘》在1980年获中国电影百花奖最佳戏曲片奖。

新时期以来,云南省京剧院在人才培养、剧目创作和剧院管理工作等方面迈出了新的步伐。近年来,剧院涌现出一批具有较高艺术造诣和艺术潜力的中青年演员,在全国京剧赛事中多次获奖。1990年,剧院创作上演的新编历史剧《南疆血碑》,进京参加“纪念徽班进京200周年演出”,获文化部首届文华新剧目奖、文华导演奖;1996年,剧院创作上演的新编历史剧《梦断碑寒》赴京参加纪念程长庚诞辰185周年演出,获文化部第七届文华新剧目奖、文华表演奖;2001年,在南京举办的第三届中国京剧节上,剧院参演的新编京剧《凤氏彝兰》获优秀剧目奖,并分别荣获优秀编剧、导演、表演、音乐唱腔设计、舞美设计、灯光设计、道具设计等单项奖,囊括了全部奖项,此外,《凤氏彝兰》还获得2003—2004年度国家舞台艺术精品工程提名剧目奖,在2006年荣获中国少数民族戏剧学会金孔雀大奖,在第七



周凯饰演闻一多

届中国艺术节上荣获第十一届文华大奖、文华剧作奖、文华导演奖、文华表演奖(两主演双获);2008年,剧院创作的新编京剧《白洁圣妃》荣获第五届中国京剧艺术节优秀剧目展演一等奖,并二度荣获中国少数民族戏剧学会金孔雀大奖,在2008年、2012年分别荣获中央电视台青歌赛金奖,2011年荣获第二十五届中国戏剧梅花奖表演奖。

自1980年以来,剧院曾应邀赴法国、意大利、奥地利、瑞士、列支敦士登、芬兰、瑞典、越南、日本、新加坡、泰国等国及我国香港等地区演出,均载誉而归。

花灯剧《甸甸凤尾花》

大型现代花灯剧《甸甸凤尾花》由云南省曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心创作、演出,是一部描述在大灾大难面前,政府和人民上下一心、共度时艰,讴歌人间真情的优秀戏曲艺术作品,是一曲基层党员干部及普通民众面对灾情,突破阻隔,用爱酿制真情,用真情唤起良知,用人类朴实的良知汇聚起一股无穷的力量,最终战胜灾难的颂歌。

该剧以云南连续4年的干旱为背景,讲述了长河乡双鹤村基层干部带领群众抗旱的故事,塑造了基层共产党员赵大牛、铁大妈、钱书记、孙玉石等人物形象。村长赵大牛,舍生忘死,寻找水源,踏着父辈的足迹,为群众分忧解难;赵大牛的母亲铁大妈在大旱面前,灵魂得到升华,重新挺起了腰板;长河乡党委书记钱英,少年老成,一片丹心感动了赵家母子,深得群众的爱戴,基层党组织建设在大旱来临时得到了加强巩固。

云南省曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心下设滇剧团、花灯剧团、乐团、技术部、滇剧



剧照

花灯剧保护传承培训部等8个部门,以保护传承非物质文化遗产滇剧、花灯剧为主,同时努力打造文艺精品,培养优秀艺术人才,创作演出了一批获得国家级、省级奖项的舞台艺术作品。

戏是朴实的,情是真诚的,爱是永恒的。《甸甸凤尾花》风格写实,主题思想鲜明,人物性格突出,演员表演到

位。随着剧情的展开,现场每一位观众都能感受到基层党员干部面对灾难那种无私的付出,坚信人间有了真情大爱就没有战胜不了的困难。

《甸甸凤尾花》的演出成功,充分展现了曲靖滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心的创作、表演实力,并折射出该中心艺术工作者对花灯剧发展孜孜不倦的探索和创新。

歌舞诗画《坡芽歌书——爱情密码》

大型壮族歌舞诗画《坡芽歌书——爱情密码》由云南文山壮族苗族自治州民族文化工作团创作演出。

国家级非物质文化遗产《坡芽歌书》是绘在一块土布上的81个符号,经云南文山地区壮族文化专家们研究确认是81首壮族情歌的歌名及代码,再根据坡芽村民兼歌手农凤妹等人演唱的歌书内容,整理还原而成,它歌颂人类几千年来传统的爱情观,是中国壮族版的《梁祝》,是云南文山版的《罗密欧与朱丽叶》。《坡芽歌书——爱情密码》就是以富宁独具代表性的《坡芽歌书》为主要创作元素,对这种特殊文化形象进行演绎,集中表现富宁壮族生活的民间百态。

整台演出由引歌、原野、月夜,相约四部分组成,以歌为主,舞蹈为辅,以人的成长为叙述点,以主人公从提提时期到少年时期再到青年恋爱时期为线索,通过演员的精彩表演、特色的舞台设计、漂亮的民族服饰等,集中展示了壮家儿女一派欣欣向荣的生活场景及精神面貌。《坡芽歌书——爱情密码》的演唱风格柔美舒缓,但不失强烈对比,起承转合,抑扬顿挫。舞蹈扮演讲述者的角



剧照

色,大胆运用现代舞的手法,用肢体语言讲述壮族青年男女相见、相识、相爱、相知、相爱的故事。

文山壮族苗族自治州民族文化工作团成立于1959年,是镶嵌在“三七之乡”的一颗璀璨明珠,集中了壮、苗、彝、傣、布依、汉等多个民族的演职员,演员平均年龄24岁。该团多次被文化部和国家民委选调进京演出,并受文化部委派访问过日本、越南、俄罗斯、美国、澳大利亚等多个国家和地区,演出活动赢得了广泛的赞誉。该团先后创作了《铜鼓舞》、《踩月

亮》、《迎亲人》、《鼓魂》、《花山情》、《霓》、《盘江春》、《巴乌与口弦》、《水母鸡》、大型民族民间歌舞《七乡风采》、舞蹈诗《敲响铜鼓》、民族歌舞乐《鼓舞七乡》、大型民族歌舞《踩山舞云》等。其中,《铜鼓舞》荣获20世纪经典舞蹈提名奖;《七乡风采》、《敲响铜鼓》荣获云南省新剧目(节)展演金奖;《鼓舞七乡》获全国歌舞、杂技主题晚会优秀剧目三等奖;《踩山舞云》入选第十届中国上海国际艺术节参演剧目,并获得了云南省第八届新剧目(节)展演金奖及云南省第二届少数民族文艺汇演金奖。

原创交响乐《高原情怀》



《丽江风》演出场景

2013年12月27日,由昆明聂耳交响乐团倾力打造的云南原创交响乐精品《高原情怀》作为云南省第12届新剧目展演参赛剧目,在云南大学庆来堂亮相。“这是云南音乐史上第一部具有重大影响力的原创交响曲,是一部有云南地方特色的交响乐佳作。”著名作曲家杜鸣心这样评价。

《高原情怀》由云南省著名作曲家陆棣创作,将云南多个民族的传统乐器、音乐元素融入西方交响乐中,全面展示了云南红土高原的“高原情怀、大山精神”,全曲由《序奏》、《木鼓声在佧山响起》、《绿宝石之梦》、《阿里里》、《打歌乐》五部分组成。该作品于2013年4月27日首次登台演出,反响热烈;首演结束后,陆棣赴上海、北京,历时近2个月,充分听取了专家意见,完成了作品的修改工作;9月20日,《高原情怀》赴银川、成都、贵阳参加2013西部交响音乐周展演。

陆棣原名陆尊棣,生于1934年,中国音乐家协会会员,第一届中国音协创作委员会委员,云南省歌舞剧院一级作曲。1950年,陆棣在上海美专音

乐系随陈正平学习钢琴,同时随汪培元学习和声,随俄罗斯音乐家艾克沙科夫学习作曲。1956年毕业于华东艺专(现南京艺术学院)音乐系,在校期间向上海音乐学院邓尔敬教授学习作曲。工作期间曾得罗忠镕、朱践耳二位老师专业指导,所作舞蹈音乐《追鱼》、《胶林之舞》、《橄榄歌》获文化部作曲奖,主要作品有:歌剧《葫芦信》(合作)、合唱《阿诗玛组歌》、民族管弦乐曲《云南幻想组曲》、钢琴独奏曲《佧山小木鼓》(获全国奖)。

在《高原情怀》这部交响乐作品中,陆棣探索融合了云南民族民间音乐元素与西方现代作曲技法,用自己独特的和声语言和表现技法,展现了神秘朦胧的音乐意境、热烈欢腾的节日场面和催人奋进的嘹亮号声……不仅倾吐了作者对这片红土高原的深情厚谊,更体现了高原人民质朴乐观与宽厚豪迈的精神风貌。

昆明聂耳交响乐团于2010年3月7日正式挂牌,由原云南省歌舞剧院交响乐团与原昆明市交响乐团组建成立,中国交响乐团首席指挥李心草

担任名誉团长。云南省歌舞剧院交响乐团成立于1997年,其前身为云南省歌舞剧院管弦乐队,它为云南省音乐事业的发展做出过巨大贡献;昆明交响乐团成立于1987年,是中国西南地区唯一一支走出国门并在欧美等国举办过重大音乐会的职业交响乐团,2008年北京奥运会期间曾赴国家大剧院演出,2012年人民音乐家聂耳100周年诞辰赴北京、上海、昆明巡演,2013年参加西部交响音乐周展演,赴银川、成都、贵阳巡演。新组建的昆明聂耳交响乐团成长在人民音乐家聂耳的故乡,乐团把普及交响乐、提高群众文化素质作为义不容辞的工作。

在展演音乐会中,除了第一交响曲《高原情怀》外,昆明聂耳交响乐团还推出了《中国畅想曲第九号:拉祜野调》、《丽江风》和《阿诗玛》3部原创交响乐。

《丽江风》是作曲家那少承为纳西民歌手、合唱团与交响乐队创作的又一民族交响力作,它将纳西族民歌的原生态演唱融入合唱及交响乐之中,展示了纳西民歌古老而独特的魅力,是对民族传统文化的继承和动态发展的一次有益尝试。

那少承,白族,国家一级作曲,中国音乐家协会会员,云南艺术学院音乐学院客座教授,曾任云南楚雄彝族自治州民族艺术剧院及民族管弦乐团音乐总监,是云南省一位长期工作于基层、在极其艰苦的条件下坚持不懈地研习理论作曲,终于自学成才的老作曲家。1998年,那少承获国务院政府特殊津贴;2006年4月,荣获云南文学艺术成就奖。2004年4月,由云南省文化厅及昆明市文化局主办的《那少承云南民族交响乐音乐会》在昆明成功举办;在2006年5月的上海国际音乐节中,他作为音乐总监、主要作曲和指挥,曾率楚雄州民族管弦乐团于上海音乐厅成功演出了《云中火把》彝族音乐会。

滇剧《赛装姑娘》和《情写春秋》

滇剧是云南省的主要地方剧种,有200多年历史,流派纷呈,剧目众多,名家辈出,被誉为“滇粹”“省粹”,深受广大人民群众喜爱。滇剧以昆明官话为舞台标准语言,丝弦、胡琴、襄阳三大声腔分别渊源于秦腔、徽调和汉调,加之丰富的板式调式和杂腔小调,恢弘时如黄钟大吕,高亢激越;委婉处如小桥流水,优美抒情。表演既承袭中国戏曲大统,又有浓郁的云南地方特色。

在本届展演中,云南省滇剧院两台新剧目《赛装姑娘》和《情写春秋》入选参演。

《赛装姑娘》的故事发生在只有太阳和月亮每天涉足的美丽彝山,全剧以赛装会上彝家五彩嫁衣为线索,引出族人迁徙秘密及两代人的爱恨交织。以妮妮为主人翁的一群彝族年轻人,有马樱花般骄傲的个人理想,有火塘般火热的创业热情,也有棠棣花蜜般芬芳的爱情。她们在放飞青春、追逐梦想、发展彝绣的故事中,展示了精彩耀眼的彝族传统文化,勾勒出今日彝家的山村新貌及明亮情怀。

《情写春秋》是一个夕阳晚恋的动情故事。40年前,一对名为陈凌云和李美红的青年男女在大观楼前倾心相许,以“执子之手,与子偕老”的承诺定下终身。不料由于家庭变故,两人天涯隔

断,音讯杳无;星移斗转之间,彼此各自成家,都到了花甲之年。一个偶然的机会,两位单身老人邂逅重逢,倾诉坎坷人生,冰释前嫌,重新牵手,但怕招致儿女的反对,只得秘密结婚。陈凌云突然病倒,李美红不得已亮出妻子身份,暴露出她就是陈凌云保留40年照片的“红颜知己”,引来陈子女的拒斥、责难和纠纷。陈凌云去世了,为消除“争夺遗产”的顾虑,李美红出示了陈和她给孩子们的遗嘱,深爱浓情,字字句句撼动着子女的心灵,在泪雨滂沱的倾诉中,两代人的鸿沟终于消除,一个新的家庭终于团圆。

《赛装姑娘》站在云南观世界,借山乡变化喻现世,书写永恒而丰富的人心。该剧深重中写轻盈,现实中见虚幻,诙谐幽默的人物情节,清雅多元的舞台呈现,表达的是对云南这片土地的赤子深情。该剧也是传统滇剧对如何表现爱情、如何表现少数民族题材、民族歌舞元素如何与滇剧表演融合的一次大胆尝试和探索,被称为“新派滇剧”。据导演李鹏介绍,新派滇剧的“新”体现在表演手法、唱腔、音乐、身段的改变和创新上,该剧首创了传统滇剧与云南少数民族舞蹈、现代元素相融合;其次,该剧改变了以往戏剧长而慢的节奏,每一分钟都有很多信息传递给观众。

相比《赛装姑娘》的综合创新,现代滇剧《情写春秋》更能体现传统滇剧戏曲艺术的韵味。《情写春秋》选取夕阳晚恋作为主题切入,结合当下中国的老年化社会现状和空巢老人晚年生活中存在的各类问题,将社会现实搬上戏剧舞台,让更多的人了解老年人的生活,引导年轻人关爱自己身边的老人。随着剧情的推进,人性、人情、人伦激烈碰撞,体现了大德大孝、大善大美,感人至深,具有极强的现实意义,是一出不可多得的滇剧代表性佳作。作为两剧的出品单位负责人,云南省滇剧院院长郭维平介绍,无论是现代滇剧《情写春秋》的题材创新,还是新派滇剧《赛装姑娘》的综合创新,都没有偏离滇剧本体。

云南省滇剧院是滇剧示范性、代表性艺术表演团体。2008年6月,国务院公布滇剧为第二批国家级非物质文化遗产项目,确定云南省滇剧院为首家保护单位。近3年,云南省滇剧院坚持面向大众、服务基层,积极探索、不断创新,以“出人、出戏、出精品”为发展方向,不断加大滇剧的保护力度和利用深度,创作演出了一批专家称赞、百姓喜欢的戏剧精品,培养了中国戏剧表演梅花奖、国家一级演员及青年优秀演员等专业人才,沉寂多年的“滇粹”创新传承呈现出旺盛生机。



《情写春秋》剧照



《赛装姑娘》彝族服装秀