

创作谈

关注

传承戏曲文化 拓宽创作之路

——关于北京柏峪燕歌戏传承发展的思考

□褚江川

团结奋进在乡村振兴的道路上

——《记住乡愁》迎来第九季

□郭文斌

“天下为公、民为邦本、为政以德、革故鼎新、任人唯贤、天人合一、自强不息、厚德载物、讲信修睦、亲仁善邻”，这十大中华优秀传统文化要素，大都在《记住乡愁》第九季“乡村振兴系列”《十八洞：苗鼓敲出幸福歌》《果洛藏贡麻：山海相连，牧歌远扬》两集节目中有所体现，而且以“同人民群众日用而不觉的共同价值观念融通起来”的方式进行了生动讲述。

两个村子，都饱含着习近平总书记的亲切关怀，承载着“天下为公、民为邦本、为政以德”的时代性升华。

“如果没有全国人民的扶持，没有各个单位的扶持，来帮助十八洞，是发展不起来的。那富起来，我们也要看到全国人民，共同富裕要互相帮助，看到你的困难，我就帮助你，你看到我的困难，你就帮助我，才算是真正的富，真正的有意义的富。”

十八洞村村民龙元章的这段话，既朴素又深刻。如果大家生活富裕了，但变生分了，甚至生出仇恨，那还不是真正的“富”。在《十八洞：苗鼓敲出幸福歌》中讲述了这样一则故事：古时候，曾有一只凶猛的野兽，在苗寨兴风作浪，为害乡民。为了保护族人，一名身强力壮的勇士挺身而出。然而，这位被乡亲们寄予厚望的勇士，却在战斗中独木难支，败下阵来。后来，大家就想了一个更好的办法，把大家召集起来，团结在一起，拧成一股绳，一个寨子的人不够，就把周边村寨的人都召集过来。大家点燃火把，喊声震天，轮番与野兽搏斗，火光照亮了夜空，靠着齐心协力，人们终于战胜了凶猛的野兽。为了庆祝胜利，大家用野兽的皮蒙成一面大鼓，成为苗族人凝心聚力的象征。《十八洞：苗鼓敲出幸福歌》正是用这样一则故事唤醒了千千万万颗感恩、团结的心。

在《果洛藏贡麻：山海相连，牧歌远扬》一集中，有这样一段对话——

村民俄藏加：打个比方，要搭帐篷，他拿来一根杆子，那家拿来一袋青稞，就这样全部凑在一起，第二天就成了一个家。主持人杨阳：这个家是大家凑出来的。

村民朝托：独木不成房屋，一个人成不了社会。“独木不成房屋，一个人成不了社会”。这样的民间哲学，扩而广之，不正是人类文明新形态所需要的吗？不正是构建人类命运共同体所需要的吗？富有感染力的民间表达，让纪录片意境传达的精神抵达观众内心。

2013年，习近平总书记从十八洞村提出了“精准扶贫”。从此，“精准扶贫”的理念从这一贫瘠的山乡苗寨传向全国四面八方。经过全党全国各族人民共同努力，广袤的中国大地上，一户户脱贫家庭命运改变，一个个脱贫山乡沧桑巨变。

2021年，我国取得了脱贫攻坚战的全面胜利。这也是中华民族在几千年发展历史上首次整体消除绝对贫困，实现了中国人民的千年梦想、百年夙愿。

“精准扶贫”提出的近十年后，《记住乡愁》将镜头再次聚焦十八洞村，可谓用心良苦。在“乡愁人”看来，从“精准扶贫”到“乡村振兴”，不仅需要我们打好“产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴”的组合拳，更需要我们从中华优秀传统文化中汲取团结力量，构建起全社会关注、参与、支持乡村振兴的大格局。全体中华儿女心往一处想、劲往一处使，就一定能够汇聚起实现中华民族伟大复兴的磅礴伟力。

(作者系《记住乡愁》第九季策划、宁夏作协主席)

2022年11月10日，北京门头沟区斋堂镇柏峪燕歌戏“社员剧团”应邀走出大山，带着传统剧目柏峪燕歌戏《小锦缎》，参加了由北京西城区文化和旅游局、北京戏剧家协会、北京天艺同歌国际文化艺术有限公司共同主办，繁星戏剧村承办的“第九届当代小剧场戏曲艺术节”（以下简称艺术节）。演出现场，村民演员们凭借轻松诙谐的爱情故事和戏曲行当齐全的原生态表演，赢得了观众的喜爱和专家们的好评，荣获艺术节“优秀剧目”，彰显出传统戏曲文化的强大生命力。

历史与文脉

柏峪村坐落于北京西山山脉、长城脚下，是门头沟区斋堂镇西北部最偏远的山村。柏峪村自古就是边关要塞，从元、明、清到民国，这里常年都有军人驻守，村民基本都是历代驻守边关将士的后裔，是典型的军户古村落。历史上各种文化形态在此交汇，多种民间戏曲在此蔓延和融合。

相传在柏峪村及周边古村落曾流传过多种戏曲，有燕歌戏、河北老调、山陕梆子、蹦蹦戏等，燕歌戏是一直流传至今的剧种之一。燕歌戏的题材较为丰富，戏码从王侯将相到庶民百姓无所不唱，唱词多融合了元曲之风，甚至有整段的引用，也会伴有俚语或白话，被称之为“南北九腔十八调”，深受百姓喜爱。经过一代代戏曲艺人的实践积累，燕歌戏在剧目、行当、声腔、曲牌、音乐、表演等方面得到了不断丰富发展，据说在鼎盛时期燕歌戏的剧目有百余出之多，每出戏的演出时长从1到6小时不等。

对于柏峪燕歌戏的历史起源，业内有不同观点。有资料显示，燕歌戏源自元代，由江南传入。《元史》载：元代有官县，登歌乐，分文武，舞于太庙。称“燕乐”，民称“燕歌”。“其师世居江南，乐生皆河北田里之人”。由天津关边关军士传之于此，并且落地生根，独居柏峪一村。另有资料称，燕歌戏可能是受江西“弋阳腔”影响而产生的“高腔”。据《门头沟区志》记载，柏峪燕歌戏始于明代，是由河北省易州传入柏峪村，并经长期演化、发展，同当地语音、民歌、小调融汇结合，最终形成了自己的独特风格。因此，柏峪村享有“军户古村燕歌戏之乡”的美誉。

保护与传承

柏峪燕歌戏被专家称之为北京戏曲“活化石”，有着重要的学术价值和人文价值。但由于过去戏曲艺术的流传只是靠艺人们的口传身授，随着年代的变迁和老艺人的相继离世，古老的燕歌戏曾濒临失传。近年来，作为北京西山文化带上重要的非物质文化遗产，柏峪燕歌戏的保护传承得到了北京市各级政府的高度重视，开展了卓有成效的抢救性保护工作。首先是组织燕歌戏的老艺人回忆、收集、整理传统戏的演出剧本，到2000年已经整理出13部戏的演出剧本，此时燕歌戏的老艺人仅有6位健在。2003年，在政府的资助下，为柏峪村成立的“柏峪社员剧团”，重新组建了30人的燕歌戏演出队伍。2005年，柏峪燕歌戏被正式列入北京市级非物质文化遗产名录。

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视非物质文化遗产的保护工作，从坚定文化自信、实现中华民族伟大复兴的战略全局出发，作出一系列重大决策部署，铺展开新时代传承弘扬中华优秀传统文化的生动画卷，不断满足人民日益增长的美好生活需求。得益于国家对非物质文化遗产的政策扶持，柏峪燕歌戏迎来了新的发展机遇。

一是支持村里修建了燕歌戏剧场。戏曲文化设施是戏曲发展的必要条件，是各类戏曲活动的重要

场所。在北京市和门头沟区政府相关部门的大力支持下，从2012年开工建设到2014年8月落成，一座充满柏峪村古戏台特色、拥有800平方米面积、可容纳300余观众的柏峪文化剧场，在京西深山区柏峪村正式投入使用。这是北京市唯一一所村级具有现代演出功能的剧场，幕布、灯光、音响、字幕墙、化妆室，一应俱全，同时还给剧团配置了乐器和行头。自此，柏峪文化剧场成为柏峪燕歌戏传承发展的主要阵地。

二是扶持燕歌戏常年排练演出。演出是戏曲艺术传承的载体。燕歌戏柏峪社员剧团目前有正式成员42人，他们白天是从事劳作的村民，晚上是业余剧团的演职员。虽然给予的补贴不多，但大家出于对戏曲的热爱，几乎每晚都会聚集在剧场里排戏，周末为公众展演，受到村民和游客们的欢迎。剧团目前可上演的剧目有《小锦缎》《罗衫记》《牧羊圈》《孙拳举卖水》等15部完整的传统剧目和1部新编历史剧《天津快》。几年来，剧团每年演出40余场，至今已坚持演出了数百场，使得京西文脉上的燕歌戏得到了“活态”保护和传承。

创新与发展

为充分利用戏曲文化资源助力文化旅游，在门头沟区相关部门的指导和支持下，近年在鬻柏景区创办了“柏峪燕歌戏文化艺术节”。文化艺术节以戏曲演出为核心，以“文旅融合”项目展示为支撑，重点推出柏峪燕歌戏专场演出，配合推出燕歌戏古装游行、京西古代戏曲文化论坛、“柏峪燕歌”文化长廊、“南兵北戍”射箭体验等一系列文化活动，为游客提供多侧面、沉浸式的文化体验，丰富了当地村民的精神文化生活，深化了鬻柏地区旅游的文化内涵。在项目实施的同时，柏峪燕歌戏自身存的问题也凸显出来。例如，由于演员老龄化致使武戏部分已经没人能演，由于没有新的剧目上演致使演出缺乏新意，由于传播面较窄不能有效吸引更多山外的游客来参与等，成为束缚柏峪燕歌戏持续发展的瓶颈。

党的二十大报告提出“全面推进乡村振兴”，这是建设我国现代化经济体系的伟大举措。而文化振兴是乡村振兴的根本，是唤醒乡村居民主体意识，实现中华优秀传统文化复兴的内在动力，也是实现“以文塑旅、以旅彰文”，拉动当地文化旅游，助力乡村经济社会发展的重要途径。研究如何进一步发

掘燕歌戏文化的资源优势，使其在乡村振兴战略背景下发挥多重功能价值和综合带动作用，就需要推动对乡村文化的再认识和再发展，要紧紧抓住戏曲文化发展规律，着力从演出、受众、传播和产业发展等方面深入探索。

一是要在内容创新上紧跟时代发展。地方戏曲起源于农耕文化，传统剧目是受自然地理位置、历史习俗等文化影响而逐渐形成的。随着乡村振兴战略的深入开展，需要把握好乡村文化新生态与民间原生态戏曲的关系，拓宽戏曲的创作之路。一方面要探索燕歌戏戏曲本体的独有特点、演唱方法、演唱曲牌等方面的创新发展，另一方面要大力吸纳和培养创新型人才，为古老剧种的传承与发展注入新鲜活力。

二是要从受众角度选择题材和舞台呈现。随着乡村振兴和文旅发展，燕歌戏的观众不能仅定位在本镇周边的老观众，需要更多关注当代年轻受众的新需求。一方面要探索对旅游受众的群体细分与精准定位，运用用户思维、产品思维实现戏曲演出的策划和运营；另一方面要通过技术融合实现多元化形态呈现，以创新性项目吸引当代观众，在讲好中国故事上展现出燕歌戏的新作为。

三是要打造戏曲文化传播的新载体。在全媒体时代需要强化与新媒介结合，开拓数字媒体这一戏曲传播的新空间。一方面要实现燕歌戏的演出及相关活动在线上线下互动，使地方戏曲的发展打破区域空间局限，逐步扩大影响力；另一方面要借助新媒体实现戏曲文化的有效传播，从而不断扩大覆盖面，提升社会认知度，扩大戏曲受众群体，带动区域文旅发展。

四是要以产业发展为目标推动乡村振兴。积极推动戏曲演艺文化业态与乡村旅游深度融合，促进文化消费与旅游消费有机结合。一方面要充分发掘地方文化特色资源，为燕歌戏发展提供本土文化氛围，留住乡村记忆；另一方面要培育文旅融合新业态，发展民间非遗研学游、戏曲体验游等新模式，逐步形成戏曲演艺、民俗活动、特色民宿等相关文创产业链。同时需要以重大文化项目为引领，建立和壮大乡村文化产业，增强乡村文化的经济价值，以此带动更多就业人口，助力乡村经济社会实现可持续发展。

(作者系北京市门头沟区文化和旅游局副局长(挂职)，副研究员)

“2022中国顶尖舞者之夜”树立人民心中的舞蹈“风向标”

2023年1月1日晚，由中国舞蹈家协会主办、中国文联舞蹈艺术中心承办、国家大剧院支持的“2022中国顶尖舞者之夜”在国家大剧院隆重上演，集中展示2022年度中国舞蹈界的顶尖人才和优秀作品，树立人民心中的舞蹈“风向标”。

时值岁首，本场演出星光璀璨，精彩纷呈。由青年舞蹈家骆文博领衔演绎的舞剧《大国芬芳》选段《云裳花容》拉开全场演出的帷幕。在2022中国顶尖舞者成长计划选手集选中，陈嘉佳、杨惠竹、王智滢、余伟靓、李思雨、崔梦佳、姜玉琳相继登场表演作品《月光》《醉清波》《浅云间》《官》《惊鸿》《献给那个爱我如命的》片段。王赞带来的《萨登·礼赞》、赵浩洋演出的《踏雪》，吕科翰、赵珊演绎的舞蹈《老雁》，以及由李德戈景和内蒙古霍林郭勒市乌兰牧骑倾情呈现的群舞《雄鹰》对民族舞蹈语汇赋予新的诠释，外化出舞者丰富的精神世界。2022年度顶尖舞者蒋林蓉、姜爱东、朱瑾慧分别以《南墙》阐释“不积跬步，无以至千里；不积小流，无以成江海”的深刻之意，《悠然见南山》呈现“采菊东篱下，悠然见南山”的淡然之境，《二月红柳》弘扬革命精神的崇高与伟大。

观众在由舞蹈家刘岩倾情演绎的《你好，明天》中，深刻感

受到未来承载的希望与美好；在杨康、黄斯骏的双人舞《向上》中享受勇气给予的强大力量；在沈徐斌表演的《北魏飞天壁画印象》中领略千姿百态、无拘无束、自由飞翔的动人画面；在舞蹈集锦《群星荟萃》中，刘芳、曾明、杨凯、孙哈硕、何林谦、朱文字、邵卫天、蔡由依精彩亮相，以各大舞种语汇给予观众丰富的审美体验。

值得一提的是，李美静与陈添已连续两年参加“中国顶尖舞者成长计划”的推选，经过自身努力荣膺“双年度顶尖舞者”，李美静表演的《春之萌》以细腻、灵动的身体语言刻画出生命的浪漫与奔涌，陈添表演的《SHADE》带领观众在充满无限可能的肢体表达中体会生命之思。而获得“双年度顶尖舞者希望之星”的王崇墨、李美皓，再一次在顶尖的舞台上与观众见面，通过精湛演绎《今当别》传递出“相聚无期何言还”的难舍之情。

晚会还重现了优秀舞剧的精彩片段，由窦率方、朱寅表演的舞剧《昭君出塞》片段《初见》，方梦颖、陈铸明演绎的古典芭蕾舞剧《天鹅湖》第三幕选段《黑天鹅双人舞》，赵磊、王斯琴呈现的舞剧《骑兵》片段《从军别》，以及由重庆歌舞团演出的舞剧《杜甫》片段《丽人行》，让经典在当晚再放光彩。(许莹)

第三届“光影中国”荣誉盛典成功举行

为助力新时代电影事业繁荣发展，推动中国电影从“高原”向“高峰”迈进，2022年12月28日，由人民网、中国电影家协会联合主办的第三届“光影中国”荣誉盛典在线上举行，12项荣誉揭晓。

据悉，本届盛典选取影片范围为2021年11月1日至2022年10月31日于内地公映的国产电影，综合国家电影专资办票房数据（截至2022年10月31日）和多平台口碑评分形成初选电影名单。主办方组织推介委员会，按照政治性、艺术性、社会反映和市场认可四大维度，确定提名名单。推介委员会对提名名单进行复审和终审，最终产生荣誉推介名单。

《人生大事》编剧刘江江、宇敏获2021—2022年度荣誉推介编剧，2021—2022年度荣誉推介导演由《万里归途》导演饶晓志获得，2021—2022年度荣誉推介男演员授予《长津湖之水门桥》主演吴京，2021—2022年度荣誉推介女演员由《妈妈！》

主演吴彦姝获得，王丹妮凭借在《梅艳芳》中的表现获2021—2022年度荣誉推介新人演员。讲述年轻人在深圳拼搏历程的《奇迹·笨小孩》获2021—2022年度评委会特别荣誉推介电影。作为本届荣誉盛典的“重头戏”，2021—2022年度荣誉推介电影《长津湖之水门桥》《万里归途》《妈妈！》

本届盛典还联合国内多家主流媒体的多位专业资深记者，以权威、客观、公正的传媒视角，并结合网友点赞情况，推出年度媒体关注名单。2021—2022年度媒体关注电影授予《人生大事》，《爱情神话》导演邵艺辉获2021—2022年度媒体关注导演，朱一龙、奚美娟分别凭借其在《人生大事》和《妈妈！》中的精彩表现获2021—2022年度媒体关注男演员和2021—2022年度媒体关注女演员，2021—2022年度媒体关注新人演员由《海的尽头是草原》中的阿云嘎获得。(影讯)

鹏程万里奏新篇

□乐 境

2022年12月23日晚，深圳音乐厅奏响了一场别具情怀、别有意义的“鹏程万里·新时代交响音乐会”。该场演出由中共深圳市委宣传部和深圳市文化广电旅游体育局主办，深圳交响乐团（以下简称深交）和南方科技大学承办，并获得深圳市委宣传部文化基金资助。

这是一场激动人心的演出，上下半场皆为原创作品。担纲音乐会指挥的是深交音乐总监林大叶。林大叶指挥深交有种驾轻就熟之感，他轻轻挥棒，点动之间便携风挟电。音乐会开卷之作，是姜万通创作的《新时代交响序曲》之《庆典序曲》，这也是深圳交响乐团的委约作品。引子部分，号角声声、锣鼓喧天，深交的管乐有着很高的演奏水平，高开高走，铜管乐组、木管乐组、弦乐声部个个激情浩荡，在营造气氛时既有庄严神圣，又不乏细柔祥和，从而表现了人们进入新时代的豪迈情怀。

到了主部，在快速的固定节奏的衬托下，弦乐演奏“紧拉慢唱”的主题，表达了捷报频传、喜讯连连的美好景象；副部歌唱性主题，抒发了人们对美好生活的向往与憧憬；再现部以恢弘的气势，赞美祖国取得傲人的成就；尾声如同大江浩荡，金鼓齐鸣，雄壮豪迈的行进节奏，象征着祖国的未来更加辉煌灿烂。

姜万通先生在作品中抒发时代大情怀，采用快板乐章，将宏伟豪迈的抒发，高亢、昂扬的情绪一气呵成，以恢宏开始，在辉煌中结束。这是一首火热而激荡的序曲，很适合音乐会的现场需要。接下来是钢琴协奏曲《鹏程万里》。这是一部气势恢宏、意境深远的钢琴协奏曲，是由南方科技大学和深交共同委约作曲家陈怡、周龙创作。《鹏程万里》获得文旅部2022—2023年度“时代交响”扶持计划，此番演出也是该作品的世界首演。这首《鹏程万里》的音调素材源于广东省非物质文化遗产之一的大鹏山歌《地名歌》。作曲家陈怡、周龙将这首作品改编成为管弦乐队与钢琴共同演绎的新作品，奏出明快、铿锵有力的节奏，再现了历史及今日鹏城的包容与文化融汇的景象。

令人称奇的是现场效果。范·克莱本国际钢琴大赛金

奖得主、从深圳这片土地起飞的钢琴家张昊辰帅气登场。还记得十多年前，他在出征范·克莱本国际大赛的前夜，就是在深圳与深交共同完成了他的参赛练兵，那一次他弹的是莫扎特的作品，给我留下深刻印象，并为他撰写了乐评。此后，在土耳其、欧洲、美国多地听过他与深交的多次成功合作，可以说他与深交与指挥林大叶是老朋友老搭档了。因而，即便是合作演奏一部新作品，彼此间也配合默契，一派美好气象。

张昊辰进入状态很快。开篇疾风骤雨式的八度和弦，呼风唤雨，有着“力拔山兮气盖世”之法力，将原作中着力表现的象征性深圳的鲲鹏展翅、一飞冲天的魄力与风貌，完美生动再现开来，并从娓娓讲述中，体现出这座传奇城市的拓荒奋斗与高瞻远瞩，及其紧跟时代步伐、勇往直前的精神风貌。此前更多听到的是张昊辰演奏西方经典作品，没有想到他对于中国故事、中国传统文化有着如此深挚的解读与情怀，实在值得称道。

下半场是《新时代交响序曲》的另外三首乐曲：李博禅的《奋进》、罗麦胡的《铸梦赞》以及朱彬先生的《征途与辉煌》。李博禅的《奋进》以建党百年与党的二十大召开为背景，旨在表达中华民族千百年来对美好生活的不断追求与向往，而今全国各族人民万众一心，让理想逐步成为现实。作品以热情欢腾的主题高歌着时代赋予人民的美好生活，以优美的旋律和充满激情的音乐情绪描绘出未来和和睦团结、万象更新的灿烂前景。罗麦胡的《铸梦赞》很有特色，年轻作曲家以灵动的旋律和对历史文脉的深沉思索，让乐队有了更加丰富的表演空间，尤其林大叶这位在德国学成的年轻指挥家，在指挥中国原创作品时，有着令人信服的历史文化底蕴，以及胸怀民族与时代大任的担当精神。

纵观深交这场高歌时代的原创作品音乐会，有许多值得称道之处，最让我慨叹的是，中外乐手们自始至终保持着饱满昂扬的热情，每个声部都发挥到了最佳状态，这就是一个职业化交响乐团所体现出来的高水平的标识。

(作者系深圳交响乐团驻团艺术家)