

河北梆子《密云十姐妹》剧照

深知身在情长在

——河北梆子《密云十姐妹》的情感书写

□王旭

由北京市河北梆子剧团创排的《密云十姐妹》，在首演之后不断地修改和调整，在短短几个时间里已经完成40多场演出，其艺术品质亦完全超越了人们预期期待。该剧的主创团队所秉持的创作态度和艺术精神足以说明，原创作品经过主创团队的反复修正和持续打磨提升，完全可以实现艺术的更大成功。

该剧以北京密云水库从1958年建设，一直到当代生态保护的60多年时间跨度作为背景，聚焦“十姐妹突击队”与密云水库的生命守护，通过几代人的情感谱系和观念传递，展现了人们对于青山绿水的生态文明和美好生活的追求。该剧主体情节选取了上世纪五六十年代水库建设时期密云十姐妹的集体工作，以及八九十年代她们为维护生态而张扬的生活理想，通过两个时代、两种生活状态来突出展示一以贯之的人与自然、人与生活的精神立场、思想观念。前者是苦难生活中的人，为了现实生存，将生命个体融入到时代和国家的大规划、大设计中；后者是利益关系中的人，为了永世的生存，将个体利益放在社会发展与个人幸福之间进行抉择。两种完全不同的人生态度，恰恰集中到了老年的王秀兰面对固守在京城之北的密云水库，不断地陷入自己对历史与现实的抒怀，不断地张扬着一个普通奋斗者在家国观念中朴素的生命立场。

因此，该剧在极具时代感的集体行为与个人抉择中，从题材中提炼出人性自我升华的重要主旨，让“人”这个活生生的个体，在时代发展中呈现出极具自主的理性，走出观念局限，走向自我完善。这应该正是似曾相识的老故事在今天依然能够激发引人入胜的艺术魅力的原因所在。

剧中有一个情节场面：十姐妹面对工地上男人们投来的质疑，特别是当支书提出“你们谁能把这些土推上这个坡，谁就留下，推不上去的立马下去”时，这十位年轻的女性推车上坝，用自己柔弱的身姿展现出了女性的独立风采。她们一个个地推车上坡，推出了各自不同的生命

状态，尤其是17岁的小玲在力不能胜时，王秀兰手一挥，众姐妹会意，大家一拥而上，帮小玲把土推上了土坡，集体力量最终成就了这个女性团队，让一个时代的集体劳动精神洋溢出极具青春质感的美学理想。在这段非常精彩的舞台呈现中，女性在昂扬的工地场面中所焕发出来的集体主义精神，将上世纪五六十年代劳动者获得身心解放的时代个性成功表现出来。

该剧在结构上较鲜明地设计了两个不同的时段来展现两种不同的时代生活，但剧作始终将人对土地的情感作为贯通全剧的情感主线，用深沉的情感回应时代和社会的变迁。在搬离故土的情节中，王秀兰的父亲、祖父面对缓缓上升的水线，一步步走出故土，剧中的王叔无奈地放弃生产、生活的必需品，在深明大义中仍然有着“可就是这心里头不好受”的遗憾；而爷爷抱定了“咱潮白河人无论走到哪里，都能生根发芽、开花结果！都能把日子熬得有滋有味有盼头”，以一个“熬”字引出了“穷家难舍也要舍，故土难离也要离”的对“云蒙山的恩，潮白河的情”深沉的咏叹歌赞，让他们对土地的放弃成了他们向土地最深挚的情感表白。

特别是在王秀兰、大能、水清三代人的情感传递中，表面上展现的是改革开放时代中的利益之争，实际上仍然聚焦在人们如何面对生存的环境土地。三人之间最具戏剧性的表达正是他们心中共通的土地记忆和情感基础：少年的水清写信揭发养殖户对于环境的破坏；壮年谋生活的大能通过养鸭场，憧憬着美好的生活；而走向成熟理性的王秀兰保护水清、教育大能，主动放弃在水库边办养殖场，这一切都来自于密云水库这一“一汪清水”带给他们的感念启迪。“一汪清水”成了他们如何保持“密云水库”这一独特存在的根本基点。尤其是在祖孙三代人的观念落差和思想对撞时，王秀兰这个水库的参与者建设者，面对着这一“一汪清水”，最能想到当初搬离故乡时，水下掩藏着父亲为她陪嫁打造的柜子，掩藏着前辈们当年为救护八路军、解放军的老槐树，掩藏着祖祖辈辈拿不走、拆不掉的旧

居和曾经的生活，掩藏着曾经安放祖先魂灵的坟茔，等等。这些深沉的记忆，让她成为了密云水库的守护者，水库也成为她维护“一汪清水”的初心，成为她所有美好情感的寄托，成为她和几代人生活理想相沿既久的精神载体。正如剧作中特设了大坝合龙蓄水后的场面，十姐妹和指导员在皓月当空的大坝前，展开她们各自的生活畅想。王秀兰毅然地说出，“我就守着这大坝！守着这水库！”“我就嫁给这密云水库了”，她所有的纯粹就来自水库所在的自然和人们相互依存的生活，这构成了王秀兰守候、维护这一汪清水的至纯至美的理想，也让以她为中心的几代人所呈现的两个时代、两段情节，共同结成了浑然一体的情节脉络。

河北梆子是盛行于京津冀为中心的华北、东北的大剧种，向来以慷慨激越、荡气回肠的声腔塑造形象、升华情节。剧中，几乎每个重要人物都有突出的唱腔，特别是王洪玲的深情、王英会的深沉，都在细腻而高亢的声腔中完成了艺术形象的清晰呈现。这正体现了传统戏曲以“声情”为特征的艺术创造方法：以“声”传情感，以“声”做情节，以“声”塑情致，让唱段在结构铺排中推动人物关系和故事情节的发展。而该剧在塑造京郊农民的群体形象时，亦把握住了来自乡土的质朴特征，多段群体舞蹈以短平快的节奏感，把北方农民的个性气质传达出来，让现实题材增加了可观可视的艺术动感。特别值得一提的是，剧作在多次处理时空转化时，利用定点光的强弱变化，让老年王秀兰与不同时代的自己，或并列或对峙或穿梭互动，借助轮唱、合唱等形式灵活地完成了时代跨越，强化了情节的变化转接，展现出极具浪漫的人文形象，令作品将这个独特的水利工程以及围绕它展开的人物事件，转化成了流动着的心灵境界和人性温情，让题材涉及的历史事件转化成了戏剧核心聚焦的“人”和他们的情感。这正是该剧在当前众多现实题材中极具艺术性的高度所在。

（作者系中国艺术研究院戏曲研究所所长、中国戏曲学会会长）

质朴厚重、清新豪迈的奋斗者之歌

□邢荣健

在这里战天斗地、建设家园所铸就的壮阔史诗。它们跟“密云十姐妹”建设社会主义新中国、修筑密云水库的乐观豪迈是一脉相承、延续贯通的。全剧并没有停留于修筑水库的“此在”和守护一汪清水的“现在”，而是以民族历史的文脉和精神为统领，不仅较好地解决了跨越不同年代和观照众多人物的叙事难题，而且建立起更加超拔开阔的主题视野。剧中，诸多具有厚重历史情感的唱词用得相当自然贴切，能够给人强烈的情感共鸣。原因就在于，它们的精神脉络和情感旨趣是贯穿统一的，是为当前剧情服务的。在主题意蕴和时空纵深层面上，它们深刻有力地拓展和诠释了以“密云十姐妹”为代表的一代代建设者和守护者，他们建设社会主义新中国和持续守护绿水青山的人文根脉所在。

其次，将文脉贯通、精神同在的价值框架，有效地转化为炽热饱满、豪迈酣畅的情感同构。在这块先民们和英雄们奋斗于的土地上，老年王秀兰和青年王秀兰同台，乍看似乎是常见的用讲述者展开剧情或跨时空对话。当然，它确实运用和发挥了这个功能，但又相当自然地通过调度的节奏协调内心纠结、情节冲突的巧妙位置，形成了“同入异声”的情感表达。一场是老年王秀兰切进青年王秀兰的唱段中，一场是老年王秀兰切进中年时期自己跟儿子大能的冲突，形成独特的轮唱和重唱。这个巧妙运用，既表现出即时即景的人物选择和情感，又生动地表现出王秀兰哪怕度过漫长的人生岁月，再回顾当年的人和事，依然会做出同样的选择，从而艺术地诠释了青春无悔，给观众带来多层次的情感共鸣。

再次，人物刻画饱满立体，既有生活化的真实质感，又有诗意化的自然挥洒，较好地把握住

了人的精气神。在修筑水库的宏阔场面中，我们能够真实地感受到，众人热火朝天地建设社会主义新中国的极度真诚。这真诚是热情洋溢的，充满着革命的乐观主义。到了表现1990年代的戏，不仅主要角色，就连连生意的小老板，也透着尚不熟悉市场经济但明显带着钻劲儿、略显小急迫又无可奈何的面貌气质。整部作品的舞台画面并无太多装饰，有一种大简至美的自然质朴，一汪清水、一轮明月、一片夜色，很好地勾勒出诗意情境中的人至纯粹和虔诚的精神状态。特别是王秀兰、爷爷和大能几个人物，演员都很出彩，嗓子好，始终保持在河北梆子特有的浑圆酣畅当中，始终让人觉得他们背后是有心理有故事的。

最后，该剧较好地把握住了戏曲现代戏的本体表达规律，并进行了有效的传承转化。这不仅表现在音乐唱腔上，也体现在一些场面和身段动作当中。比如，姐妹们修筑水库接受推独轮车考验的那场戏，先是王秀兰以生活拟态的动作，然后是逐渐写意、越来越写意的众姐妹推车舞蹈展开。这一垫一扬，既是艺术提炼的规律使然，也是情感情绪使然，又自然又好看，还真正地运用了戏曲语汇进行创造。又如清库移民拜别故乡，这场戏有着厚重的历史仪式感，已不是传统的演法，但观众会觉得，就应该有这样的。特别是王英会饰演的爷爷，从造型到唱腔，自带源自洪荒的沧桑。“穆桂英在这块大地上摆过战场，我们在这里修筑天堂；穆桂英为宋朝大破天门阵，我们为人民降伏老龙王。”正如这句点题式的唱腔那样，这块大地、这块大地上的人和他们所呈现的造型、所唱出来的声调，就应该是这样的。

（作者系《中国艺术报》新闻部副主任）

戏曲现代戏如何讲述人民史诗、彰显时代精神，如何在传承剧种特色的同时展现当代舞台的现代意识与创新表达？北京市河北梆子剧团近来以现实题材新作《密云十姐妹》破题，通过聚焦60多年前北京密云水库的建设者们不畏艰难战天斗地、不怕牺牲守护绿水青山的奋斗历程，在历史与现实的双向时空里歌咏以人民为主体的伟大创造与精神守望，以生动的刻画、诗意的表达、鲜活的塑造与真挚的书写，充分展现了时代精神与理想信念的光辉，生动诠释了人与自然、人与国家之间的深刻关系。作品自首演以来反复打磨提高，以真诚质朴的内在气韵和意蕴丰富的人文内涵讲述了一个过去与未来交织的北京故事、中国故事，展现了当代戏曲工作者的使命担当。

——编者

历史精神与时代价值融合的新表达

□刘玉琴

历史中有很多故事渐渐演变为传奇，许多传奇经岁月淘洗，又被镌刻成永恒记忆。60多年前，为消除潮白河水患、解决京津地区水荒，京津冀20万建设大军会战燕山脚下修建密云水库，创造了“一年拦洪两年建成”的人间奇迹。北京市河北梆子剧团《密云十姐妹》（编剧王勇，导演李杰）以对一座水库的深情凝望，勾连起历史与现实的双向时空，讲述“一汪清水”的前世今生，投映生态文明、绿水青山的绵长永续。

捕捉时代脉动、聚焦典型人物、深入开掘题材、再现水库建设者的战天斗地与家国情怀，构成了该剧的独特气场。现实题材素来是艺术创作的难题，真实人物事件素材如何提炼、重构，如何传达历史氛围与时代气韵，与当下倡导形成有力接应，是难题也是挑战。该剧对情节人物的创意性探索在于，没有全面铺开20万建设者的历史行程和艰难困苦，而是以新颖视角和戏剧性思维，将视点集中在水库建设者中的“十姐妹”身上，以她们的情真意切、坚韧坚定，折射了60多年前的水库建设者听党号令、敢打敢拼的昂扬斗志，他们身上浓厚的国家主人翁意识，带来了特定年代的质朴真实之感。

全剧选择治水、守水作为戏剧内核，亦即选取三个节点：工地奋战建水库、故土难离也得离、绿水青山长相守等。在三个重要节点的展开与激活中，清晰传达了为何治水、为何守护“一汪清水”的历史与现实缘由，以及以王秀兰为代表的十姐妹发自内心的责任担当。这是编剧的构思巧妙之处，突出重点、点面结合，以人带事、以戏写人、相互托举。导演、音乐唱腔、舞美、表演等方面通力合作，以凝练和精彩的舞台呈现，将密云人精神的纯粹和对国家的忠诚，充满戏剧意味地勾描迭映出来。

大幕拉开，是上世纪50年代，潮白河洪水给两岸人民带来的严重灾难。房倒屋塌，洪水卷走牲畜，冲毁平川，许多人的性命也被波浪卷走。回溯近500年间，潮白河共发大水38次，其中5次冲进北京城，8次淹了天津。紧接着作品话锋一转，直接过渡到党和政府决定修建密云水库，由此引出十姐妹请求“参战”。彼时，她们中最大的20岁，最小的才十六七岁，她们的诚恳和坚决感动天地。于是，石破天惊的《穆桂英》主题曲在大会战热火朝天、彩旗飘动的舞台上骤然响起：“穆桂英在这块大地上摆过战场，我们在这里修筑天堂；穆桂英为宋朝大破天门阵，我们为人民降伏老龙王。”歌声中，十姐妹工地奋战的形象直扑眼底。这场戏的劳动场面铺排颇为生动。最初，十姐妹的小推车推得东倒西歪，支书命令她们立刻撤下“战场”，但她不服输，改用大筐背土，一个人背不动，就两个人抬。寒冬腊月，破冰，下水，掏泥浆，棉袄棉裤结了冰，泪水汗水伴着血水，即便这样，她们依然无怨无悔出色完成了任务。她们的干劲来自何处？正如队长王秀兰所说：“党一声令下，我们全力以赴。”密云水库建设寄托了无数人的期盼和梦想，建设者的质朴与纯粹也在他们的言行中跃然而出。

该剧情节的起伏翻转令人感慨万千。水库建成、大坝即将合龙之际，两岸人面临着搬迁移民的问题，但他们的通晓光亮又令人热血沸腾，他们自信无论走到哪里都能生根发芽，把日子过得有滋有味有盼头。历史是人民创造的，人民的牺牲奉献推动了历史的进步，这样的勾描让人体悟到“人民就是江山”“以人民为中心”思想的确切与精到。

京城三杯水，两杯密云来。上世纪90年代至今，潮白河两岸人家对“一汪清水”的守护初心未改，是赚钱致富还是让水库绿水常存，剧中通过中年王秀兰和儿子之间的激烈冲突，作出了合乎情理的表达。当年的流血流汗、别家创业，就是为了“换个天换个地换个绿水青山在身边”。王秀兰和十姐妹的终生守望，像对待生命一样对待“一汪清水”，表达了无数人的心声。需要迁移就迁移，需要拆除鸭场就拆除鸭场，千秋大计，只为后

人造福。因为守住这一泓清水，就是守住了根脉，守住了美好和未来。十姐妹的心愿最终感动了王秀兰的儿子，他也看到了“一汪清水”带来的明亮之光。全剧始终围绕治水守水、姐妹情乡友情绿水情而展开，跌宕起伏、荡气回肠。青年王秀兰的朝气蓬勃、中老年王秀兰的敦厚慈爱，深刻的主题旨和人物形象的鲜活，让作品扎实可信，令观众抚今追昔，感佩不已。剧中借王秀兰与孙子关于共工城的对话，“先有共工城，再有北京城，共工治水之后，在潮白河上再修筑共工城”，也形象表达了从古至今，五谷丰登、平安美满都是一代又一代人的念想。可以说，这是一部向水库建设者、向绿水青山守护者、向国家顶层设计、向国家顶层设计的致敬之作。作品提供了现实题材如何生发当代意蕴和人文内涵的新视角。

现实题材尤其是以真实人物与事件为原型的创作，如何在结构上有所突破，赋予舞台饱满的气势和意象，产生强烈的代入感，同样是一道难题。一部现代戏要出新出彩，结构上颇见主创的功力。该剧在结构上找到了颇为罕见的复式结构方式。全剧以站在侧幕的当代老年王秀兰的视角，以及她与“剧中王秀兰”一人双面的创意，回溯往事，再现当下，拉开了长达数十年的时间线。剧作开篇即是老年王秀兰登场，交代几十年前水库工地开建之前十姐妹的身份与个性。她是叙述者，又是参与者、旁观者。她的每一次出场，一幅鲜活的画面便随即打开，历史与现实交织跳跃，过去与现在穿插打通，戏里戏外波澜起伏、浑然一体。老年王秀兰有时还与剧中王秀兰“合体”参与剧情，她在场而又离场，同人异声、双面交互。这一形象的多重镜像转化成多个角度的人物进出方式，带来观赏性上的新鲜感，体现了鲜明的设计性，为磅礴的历史气象与当代精神作出了个性化的贯通和勾描。

河北梆子酣畅淋漓、高亢激越，密云水库的过去、现在和未来在宛如金玉般的唱腔中交相辉映、意韵悠长。全剧以传统戏曲语汇叠加现代语汇，戏曲的写意虚拟与梆子声腔的慷慨激昂被充分传承运用。表演上，导演尽其所能调动戏曲手段，演员们身着褙带，用前桥、旋子、串翻身等大量程式化动作演绎出热火朝天的劳动场面，而十姐妹推车、上坡等一系列新的动作技巧设计，又产生新的意趣与肌理。唱腔设计根据角色的人物性格和内心情感，凸显了梆子明朗刚劲、华丽委婉的特点，兼融了越剧与柔美。剧中在反复出现的河北梆子的传统唱腔基础上创新曲牌，让音乐融入管弦乐队、大合唱，扩展乐队力量，铿锵锣鼓、繁弦急管中的多声部旋律，增加了视听的丰富性。流动变幻的影像和多媒体技术应用，扩大了副种的舞台表意空间，勾勒出密云水库诗意盎然的青山绿水、年岁变迁；舞台两侧动态的冰屏在开合中打开老年王秀兰“记忆的闸门”，清新时尚的舞台设计体现了副种的根基，又被赋予现代意识和创新表达。两位梅花奖演员王洪玲和王英会携手青年演员，唱出了副种刚硬明朗的风格和剧团蓬勃传承的气象。

60多年前，65个村庄整体搬迁，奉献耕地24万亩，20余万水库建设者顶风冒雪，用肩扛、用车推，创造了新中国水利建设史上的奇迹。今天从剧中仍可强烈感受到当年建设者艰苦奋斗、无私奉献的精神，感受到保护水源、守卫青山是一代代仁人志士不容辞的责任。作品以习近平总书记的回信作为结尾，将全剧情节再次推向高潮。作为华北地区第一大水库，密云水库从防洪防涝变成北京重要的地表饮用水源地、水资源战略储备基地，已成为无价之宝。基于珍贵的历史真实，全剧艺术地描绘密云水库60余年的变迁，以及人民对生态文明和美好生活的向往呈现实于舞台之上。根治水患和生态文明的一脉相承，彰显了历史精神，延伸了时代价值，生动诠释了国家与人民、人与自然关系的深刻哲理，对党和国家的生态文明建设，“绿水青山就是金山银山”理念做出有力呼应，为中国共产党为什么能不断走向新辉煌做出形象诠释。

全剧选择一群人唱响一曲向往美好未来之歌，将密云水库建设者、人民群众的个体情感、生命体验与国家崛起、时代进程紧密关联，以河北梆子的蓬勃之气与拼搏进取的时代风貌互相融合，在内容与形式的创意创新上，为戏曲艺术注入了新活力。

（作者系人民日报社文艺部原主任，人民日报海外版原副总编，高级编辑）