

当代叙事、多媒介与民俗转译

——民族歌舞剧《战神媯奇飒》的舞台重构

张婷婷

长,使个人情感的脉绪融入家国命运的洪流。在这一转向中,媯奇飒出走与抗争的动机不再局限于追求个人幸福与自由,而是扎根于对故土乡亲的守护、对战士职责的践行以及对生命价值的自觉,多层次的情感铺陈让媯奇飒的选择变得可感、可叹、可敬。其牺牲也超越了儿女私情,使剧作升华为一部交织着集体记忆与崇高精神的英雄史诗。此外,该剧着重刻画女性突破时代桎梏、主动承担领导责任的历程,也与当下女性力量的价值观念相呼应,让古老传说与当代语境展开了深入对话。

舞台平面上的分割是基于熟读剧本,深刻领悟剧本主题思想后,对舞台平面空间进行有计划的区域及功能的划分方式。该剧的导演王峰不仅运用舞台分割对人物心理进行了外化处理,还参考了心理剧中常用的戏剧性技巧——角色互换、替身、独角等。当男女主角在前台对人物心理进行外化时,后区另一对演员则用民族歌舞的形式将人物未言说的情感、犹豫与渴望予以具象化表达,以达到“戏中戏”的效果。这打破了传统歌舞剧线性叙事的局限,以复合型线性调度平分了舞台空间——不管它是实际的平分还是其中的一条线作为另一条线的虚拟分割,它们所构成的表达必然会产生平衡、和谐或者对抗、冲突等更多的内容。

在舞台空间内部,该剧以多种艺术形式——真人表演、枝头木偶戏、民族舞蹈、特色音乐等,共同服务于叙事,达到了多媒介互文效果。音乐叙事构成了整个剧情情感流动的河床。其作曲根植于傣族传统“匹欧”的土壤,又融合了现代作曲技法。其用葫芦笙的激昂节奏勾勒战争的前奏,竹笛琴的婉转音色描绘爱情的萌动,而男女主角的对唱更是情感交流的高级形态。其唱词摒弃了空洞的口号式表达,以充满民间智慧的比喻和质朴动人的口语,传递出人物最真实的情感体验。剧中男女主角在演唱插曲《你在哪》时,实现了空间分割与歌词意象的“对话”定位。演唱时,男女主角分别处于前、后区,物理分割直观体现了歌词中“你在哪里”的空间阻隔。一方演唱时,另

一区演员的静态凝视或呼应性舞蹈,则具象化了“我在这里”的情感投射。歌词中的“月亮”“星星”“彩蝶”“云彩”等自然意象,是傣族文化中典型的抒情符号,它们通过演唱的听觉形式呈现,使抽象的思念更可感可知。

民族舞蹈是身体在时空中编织的活态诗篇,以律动凝练文化深意与情感厚度。第二场中,军民全选娶这一情节融入了鸟龟舞,其缓慢、沉稳的喜剧节奏,外化了男主履行传统责任的被动与无奈。这与后续他面对战争与爱情的果敢形成对比,丰满了其性格层次。第四场婚礼的集体舞,则通过大幅度动作与明快的节奏,营造出盛大庆典的欢腾氛围。至第五场,舞蹈转为刚劲的傣拳傣刀舞,这既是媯奇飒蜕变为战士的身份外化,同时也以饱满张力的群体舞蹈表现了全军同仇敌忾的集体意志。

民俗风物是特定地方的民族历史和现实生活的具象化呈现,蕴含着民众的精神取向和对现实的认识与理解。该剧以傣族民俗风物为灵感,通过布景、服装、道具、灯光、妆容等综合艺术处理,构建了一套既富含民族意象又契合当代审美的视觉体系,推动民俗风物从文化符号到戏剧语汇的剧场化转译。剧作并未追求对傣族村寨或宫殿的刻板复现,而是萃取神韵,进行象征性表达,尝试推动舞台布景由写实转向写意。如第三场中,男女主相遇并展开比武的场景中,用深蓝色竹林的道具构成背景,配以红绿色光影变化,共同勾勒出傣家竹林的幽深。这种偏写意化的处理,有助于避免民族题材创作易陷入风情化展演的误区,也为舞蹈和戏剧动作提供了充满想象力的支点。

民族服饰与妆容是行走的活态印记,塑造并充盈着角色的生命。在服装设计胡娟、张诚的打造下,媯奇飒的女性柔美——色彩亮丽的紧身短衫、粉色的绸缎筒裙、金色腰链与精巧脚环——勾勒出了傣族女性的婀娜身姿,以鲜艳的色彩与光亮的材质象征着她初期的生命活力与纯粹。她的银甲上刻有傣族纹样,战袍剪裁又借鉴了民族服饰的特点。在妆

造设计邱可佳的艺术处理下,演员眼部偏冷的色调与重点修饰的眼尾,延续了傣族审美中“孔雀”般的清冷与神秘感,而弱化腮红、强调娇小唇形的处理,则凸显了含蓄内敛的东方美感。剧中,傣刀、傣伞、傣扇等源自日常生活的民俗器物,以深厚的文化底蕴奠定了舞台场景的真实感。如傣刀从仪式佩饰变为征伐利器,叙述了角色角色的成长与战争的残酷,成为人物命运转折的物化象征。傣伞与傣扇在婚庆场景中的舞动,则是对民族生活仪节的凝练呈现,其开合动态自然延伸为舞蹈语言的一部分。这些道具的运用,是将静态民俗物品转为动态戏剧表演的尝试。灯光与色彩是统摄全剧视觉情绪的灵魂。灯光设计师梁坤精准运用光色完成了时空与心理的转场。温暖的金色调渲染婚礼喜庆,诉说着生活的富足与美好,热烈的红色渲染战争的惨烈与牺牲的悲壮,冰冷的蓝色则勾勒内心孤独的孤寂与命运的无常。灯光成为情感的投射,与音乐、舞蹈同频共振,共同编织出一张情感的网络。

民族歌舞剧《战神媯奇飒》的价值,在于它为民间文学的当代传承与民族舞台剧的创新,提供了一份富有启示性的实践范本。剧作通过对叙事内核的现代重述,将古老传说转化为关乎家国、勇气与自我的当代诠释,证明了“创造性转化”是激活传统的重要途径。在艺术层面,它以“舞台重构”的系统思维,将舞蹈、音乐、木偶、舞美融为有机的戏剧语言,探索出一条深度融合而非表面拼贴的民族美学道路。最终,这部剧以真诚的当代讲述,让地方性故事获得了超越时空的共鸣,生动诠释了:传统的生命力,正蕴藏于每一次紧扣时代脉搏的勇敢再造之中。

云南省文艺评论家协会
云南日报文体教科中心
文艺新观
邮箱: ynywyl@126.com

在远行与还乡间 探索诗意人生

凌之鹤

某种程度上,我们当中大多数人的一生,都在不断地远离故乡,又都在不停地返回故里。换句话说,我们这有限的一生,总是奔波在充满希望和悬念的漫漫路上。即使那些所谓的家乡宝,他们固然很少离开故乡,但他的心灵,也难免会随时自由飞翔,渴望奔赴传说中的“诗和远方”。

云南青年诗人苏仁聪的诗集《无边》,其主旨就是对“远行与还乡”这一宏大主题的诗意探索和深情书写。“无边”,既有对生存地理空间层面的实际指认,又蕴涵着心灵精神空间层面的象征意味,而二者均无法予以确切的界定,归结统称为诗学追求或抱负,其指向或许是诗人对个体生命、精神世界和宇宙边界的焦灼探索与思悟。“不写诗的中午,我在密林中遇见你”——有感于无边无际的森林给了自己最早的诗歌体验,一度以为世界单纯由森林构成,苏仁聪曾打算将诗集命名为《无边森林》。他后来听从友人建议,把诗集定为《无边》:“在我的故乡,在我们的生命历程中,无边的东西何止是森林,任何东西都是无边的,我们始终在无边的世界漂流”。他也曾恍若惊梦似的幡然醒悟,“但二十几岁的年轻人稍不慎,就会在人海中融入人海/失去辨识度/思想/不谈边界是危险的”。(《睡眠瘫痪症》)人生和生命固然有既定的边界,但思想和个性却有广阔的发展空间。这必然是解读《无边》这部诗集的密钥。

苏仁聪出生于昭通市镇雄县群山中一个偏远小镇,他大学毕业后负笈新疆攻读研究生,初涉社会后又奔波多地谋职,直到在孔孟之乡的泰山脚下开启教学生涯,他都不倦地穿梭往来于故乡与异乡。作为小镇上唯一热爱诗歌的写作者,故乡山中无边无际的森林给了他最初的诗歌启蒙和体验。作为一名化工专业的本科生,祖国西部(新疆)粗犷苍凉、辽阔壮美的瑰丽景观唤醒了童年就栖居于他内心的诗神,从而引领他走上了虔诚而狂热的诗歌写作道路。

《无边》这部诗集,正是他壮游山河、边走边写的行吟成果。这些经由行走和冥想而催生的,混杂着野草、森林、露水、阳光和尘土等自然气息,闪烁着青春光芒,凝聚着爱与美的思想以及智慧的诗作,从一个侧面,恰切地体现或诠释了“中国革命伟大传统教谕的光辉意义:行万里路,读万卷书”。

作为一个敏感而勤奋的写作者,苏仁聪在《消失的夏日》中如是写道,“我的写作常常被打断,因为我总是在办公室在菜市场,在地铁车厢,在步行街,写作/在商场写作,在火车上写作。在夏天结束时坐在时间交接处写作”。这种间断性的、随时随地的写作,对于苏仁聪来说,不仅既有神圣感还具有使命和责任担当。

自觉生活在一个深度异化的大时代,面对高度发达的信息和交通,苏仁聪有着极为清晰的现代诗观。“诗歌不是别的什么东西,诗歌在帮助我们重新建设那正在坍塌的精神世界,语言是我们思考的核心,是我们思考的形式,通过语言,诗人能重新发现深存于基因中的古老记忆,从而更好地洞察当今社会,诗歌让我们得到真情感,真的生命体验。”他据此认为,“一个诗人最伟大的使命是真实记录他所生活的时代”。如何记录或书写这个时代?他的诗歌实践表明,一是诗人应该关注生存在此时代的每个阶层的人,真实地去记录他们的生活,真诚地去关照他们的生存;二是诗人应该关注此时代的每一种新的现象,比如AI、高铁、飞机、工厂和社交媒体诸现代元素。正是这些具有鲜明时代特征的意象,使其诗歌获得了令人瞩目的潮流意义上的时尚价值。苏仁聪认为,“诗歌恰好是一种伟大的指引,它给我们提供了一面镜子,让我们在纷繁的世界中看见自己”。

坦率说,要想在有限的篇幅内探讨苏仁聪及其“无边”的诗性魅力和意义是困难的。苏仁聪自诩,“他去过的地方已经足够遥远/需要用贫困和绝对才能抵达”。但他知道,“真正的返乡永远存在于途中/当我回到家/我依然在那里”。毋庸置议,作为一个身体和精神始终处于漫游状态的青年诗人,他的文学起点或曰书写中心,至少目前仍是其故乡昭通;他无中心走到何方,无私么探索/发掘其浩荡奔流的人生诗意,作为自我命运的漫游者与怀乡者,他的诗歌版图无论扩展到哪里,昭通(碗厂镇)或许永远是其诗源回溯的高光原点。

《发现大地的星星》出版发行

《发现大地的星星》(散文海外版)2025年精品集)近期由百花文艺出版社出版发行。

全书精选2025年《散文海外版》刊发的文章集结而成,撮取迟子建、冯骥才、李存葆、阿来、王剑冰、贾梦玮、朱强等优秀作家的散文作品,方便散文爱好者了解近年来华语散文创作的基本面貌。书中所选,既有名家大作,也有新人新篇,注重展现真实生活及鲜活情感,旨在使充满生机、感人至深的作品长久流传。

黄立康

们的内心,知道我们的孤单,知道我们内心深处最本质的“还乡”欲望。

作为作者的首部诗集,它收录了苏仁聪从2018年到2022年上半年所写的部分诗歌,它描绘了诗人四年来的写作变化轨迹和心灵以及身体运行轨迹。该诗集由“去边界”“月光高速”“我的小镇”“长句”四辑构成。“去边界”收录的主要是诗人在新疆求学时写下的诗作,呈现的大体是诗人在旅途上的见闻、人文感受和生存体验。此辑中最引人瞩目的是关于西部高原、大漠、戈壁和异乡风情的审美体验。月光下湮没于黄沙和荒草的龟兹故地、断壁残垣形同废墟的莫尔寺遗址、长风浩荡湖光闪烁的帕米尔高原、雾气升腾雨雪纷飞的荒凉戈壁、草地上辽阔的赛里木湖和墨绿的天地、蓝色天空下没有尽头的高速公路和没有尽头的群山,如是连绵闪现的壮丽景观,确实令人惊艳而震撼,但最能打动读者的还是诗人在旅途上随时生发的那种孤独而甜蜜的忧思。那个在夜行列车上和诗人比邻而坐的恬静而优雅的美丽姑娘,那个到新疆35年仍然坚持讲普通话的重庆老头,“他的普通话诗夹着生铁,如荒滩上突然长出青草”——令人印象深刻。

“月光高速”是诗人为寻找工作,在漂泊外省或奔波途中写下的诗歌,它们记录了诗人漂泊异乡的内心体验,同时关注了很多陌生的外出务工者的生存境遇。但诗中出现的更多的是祖父、父亲和母亲,这些能够唤起读者共同回忆的亲人,不单是作为意象而是作为感怀抒情的对象频繁出现。随着这些血脉相连的亲人不断出现,我们能感受到时光消逝、岁月沧桑、物是人非和人事代谢的自然铁律,也能体会到生与死、轻与重、快与慢、过去与现在的隐秘关联。“我的小镇”致力于记录诗人故乡碗厂镇的风物,讲述故乡父老的存在与生活方式。诗人抚今追昔,感慨现代化和城镇化对传统农耕文明的巨大影响和势不可挡的改造,其志在于“通过诗歌书写”的呈现,留住小镇的过去,以此抵触日益明镜的同质化生活。“长句”收录的是几首长诗,诗人希望借助它们处理短诗不能完成的——诸如生死观、深层生命体验和时流变等宏大主题。其中《山中笔记》主要是对故乡森林的美好回忆;《遗址》则是对远行与返乡主题的深刻反思,“我真正的返乡永远在途中/当我回家/我依然在那里”;《陵园日记》充分展现了诗人敏锐的洞察力和描绘细节的耐心与才华,该诗末句“我芬芳的孤寂开始向四野弥漫”,让读者亦能充分体验到孤寂之美。

坦率说,要想在有限的篇幅内探讨苏仁聪及其“无边”的诗性魅力和意义是困难的。苏仁聪自诩,“他去过的地方已经足够遥远/需要用贫困和绝对才能抵达”。但他知道,“真正的返乡永远存在于途中/当我回到家/我依然在那里”。毋庸置议,作为一个身体和精神始终处于漫游状态的青年诗人,他的文学起点或曰书写中心,至少目前仍是其故乡昭通;他无中心走到何方,无私么探索/发掘其浩荡奔流的人生诗意,作为自我命运的漫游者与怀乡者,他的诗歌版图无论扩展到哪里,昭通(碗厂镇)或许永远是其诗源回溯的高光原点。

《庄子集释》出版发行

由清代郭庆藩辑录、刘文典批校、尚语整理的《庄子集释》,近期由云南美术出版社出版发行。

清代郭庆藩辑录的《庄子集释》,集晚清《庄子》考释之大成,引证广博,资料翔实,自光绪年间刊行以来,便成为庄学研究的核心文献。而近现代文史大师、校勘学巨擘刘文典,以其为底本,倾注17年心血潜心批校,留下1344条手书批语,既成就了《庄子补正》的学术高峰,更留下了一部浸透才学与情感的批校手稿。历经数十年尘封,这部手稿经尚语整理,以简体横排清晰体例,由云南美术出版社出版发行。它不仅是对《庄子集释》的精准校勘,更是刘文典治学精神的鲜活载体,为当代庄学研究提供了兼具文献价值与精神内核的珍贵范本。

张雪飞

《大道与真理:马克思主义与中华优秀传统文化的贯通》出版发行

何中华著《大道与真理:马克思主义与中华优秀传统文化的贯通》,由浙江人民出版社出版发行。

该书系统阐释马克思主义与中华优秀传统文化从相互契合到互相成就的深层逻辑,揭示马克思主义思想精髓和中华优秀传统文化精华在价值导向、政治伦理、实践功能、世界意义等方面的有机贯通,论证其结合是“生命性的有机结合”——既赋予马克思主义鲜明的中国底色,又推动中华文明在现代转型中焕发新生,共同构筑中国式现代化的文化根基,彰显中华文明“守正不守旧、尊古不复古”的进取精神。

张雪飞

中英茶叶史的冰与火之歌

——评《皇室之茶——清宫普洱贡茶与英伦老茶探秘》

黄素贞

中国宫廷普洱茶的饮用与英国以茶为纽带的交往,颇有渊源,中间夹杂着错综复杂的爱恨与误读。把他们放在一本书里写,似乎这是第一本。翻开新书,扑面而来的与贡茶有关的奏折高清图片让人叹为观止,有些甚至做成精美的大拉页,馆阁体的娟秀小楷,还未褪色的朱批——“知道了”——清晰可鉴。这些都是研究普洱茶历史绝对的一手资料,它们仿佛为我们展开一幅百年的画卷,看到云南深山的茶叶如何通过古驿道运抵京城,成为宫廷日常饮品,成为赏赐大臣或者国外使臣的礼物。

过去我们看到的很多资料,都是将普洱茶在清朝成为贡茶的时间定为雍正七年设置普洱府开始。但是书中用一张来自康熙五十四年(1715年)的奏折将普洱茶成为贡茶的时间再往前推了14年,这成为迄今发现最早的皇家背书的普洱茶贡茶记录。稍后的杨名时的贡茶故事,则带着血泪,带着屈辱,却最终导致普洱茶正式列入《贡茶案册》,以例贡的形式每年向朝廷上贡所谓的八色贡茶。

贡茶制度和贡茶利用是一个庞大的体系,它的背后牵涉的不仅是茶叶本身的品质与工艺,更是一贯贯穿政治、经济、文化、社会的复杂网络,交织着权力博弈、利益分配与文化认同的深层逻辑。在这本书的上半部分,作者从浩如烟海的历史资料中撷取了一些与贡茶有关的历史事件、人物故事,包括六大茶山的几次战争,改土归流的历程,以及茶山人民在战争、例贡、税收的夹缝中求生存的血泪史。还有那些在普洱茶历史上熠熠生辉的茶山英才:向逢春、袁嘉穀、彭珉……

值得一提的是,《皇室之茶》一书还特别梳理还原了一段历史:嘉庆年间英国第二次派出的进贡使团被逐出北京的故事,以及这个事件对整个中英贸易的影响,这是我在过去从未了解过的一段历史——当英国使团带着“通商”的诉求踏上中国土地时,清朝皇帝或许未曾想到,迎接他们的不仅是礼仪之争,更是一场全球贸易规则的改写。

而在此之前的乾隆五十八年(1793年),英国特使马嘎尔尼率使团的第一次来访,还处于康乾盛世的末尾,乾隆皇帝为了彰显国威,赏赐了使臣丰厚的礼物,其中就有为数不少

的各类贡茶,包括普洱茶膏、普洱团茶等。当初在了解这段历史的时候,我就曾想象过这些围礼茶漂洋过海抵达英伦后,会是怎样的命运,英国皇室能喝得惯普洱茶吗?他们会加糖加奶吗?原以为这些遥不可及的信息和史料早已湮灭在历史的烟云中,没想到却被杨凯凯一点点发掘了出来,这便是本书的下卷为我们呈现的珍贵历史资料——存世于英国皇家植物园邱园的普洱老茶。

实物档案是历史研究最珍贵的资料,普洱茶虽然有着数百年的历史,但从清朝时代留存至今的有确切记载的普洱老茶,几乎都存在故宫里。清宫普洱贡茶形制多样,有蕊茶、芽茶、珠茶、大中小普茶(圆茶)、女儿茶、蕊珠茶,谓之“八色贡茶”。对此我也曾思考过,当时的普洱贡茶究竟是什么工艺,都是现在的晒青茶吗?当我在书中看到四张来自邱园的藏品,捐赠于1901年(生产年份更早)的“芽茶”时,在惊叹于它们身姿秀丽之余,更多的是亲切感,这干茶外观不正是白茶中的白毫银针吗?经过一百多年的时光浸染,竟然保存得如此完好,只是氧化让它们稍微发黄而已。另外,还有1872年以前生产的小龙珠,用黄纸包裹,红线扎口,与现在常见的龙珠相差无几,只是历经150多年的陈化,身骨轻了一些,可见古人就已经研制出了轻量化了的普洱茶形制。还有一款捐赠于1879年的普洱饼茶,粗枝大叶的紧压茶饼,茶盒上还写着“云南普洱贡茶”,不知是否源自百年前的易武老茶号?

类似的茶藏品图片书中还很多,且不仅限于普洱茶。每一款茶都值得细细观摩,尽管无法触摸和品饮,但已经为我们研究茶史重新打开了一扇窗。这些茶既有云南普洱茶,也有湖北米砖、青砖,甚至还有安徽的松萝茶。尽管书中记载了部分茶叶捐赠者的身份,以及当时捐赠者提供的茶品信息,但我们还是无法得知每款茶的全部背景——它们产自何地?是官员赠送、皇帝赏赐还是市场购买?他们的工艺和现在一样吗?但我们至少可以知道,当年的芽茶与现在的银针没什么区别,当年的松萝茶则和现在的松萝茶距离颇远;当年已经有了四喜方砖,也有了七子饼茶,但云南产的精致的辫子茶、小沱茶我们却没有听说过,甚至那洋

葱头样式的包装,也令我们眼界大开。当我们隔着书页凝视这些漂泊百年的老茶时,看到的是先人制茶的温度和一部用茶样书写的茶业微缩史。我们可以从松萝茶的茶样看到传统与当代的差别;从染色茶的染料中,理解红茶如何战胜绿茶;看各国的腌茶,理解文明互鉴的必要性;看奥古斯丁·亨利的野生茶标本,重新梳理和理解茶树原产地之争的历史脉络……

由衷感谢本书作者杨凯,能够在常年的茶史研究过程中,能够在没有项目、没有经费的情况下,以个人特有的敏锐与执着,以决不放弃的毅力,捕捉到那些昏暗迷离的线索,一点点抽丝剥茧,为我们发掘到了三百年前有关普洱茶的真相,以及一百多年前的老茶样本。这些珍贵史料能够遇见一二已是万幸,而杨凯却能从庞杂的信息中拾起一块块真实的历史碎片,并梳理成清晰的知识网络,那是一个古老文明在全球浪潮中挣扎、蜕变的记忆。而这些,都源于一位学者对微小线索的珍视,对历史真相的追求。

其实,历史从未远去,它只是以另一种形式,沉睡在每一片茶叶的褶皱里,等待有心人去唤醒。