

云南京剧与改革开放

□ 乔嘉瑞

成立于1960年的云南京剧院，是中国京剧界的一支劲旅，既具有深厚的传统京剧文化底蕴，又具有锐意改革勇于创新精神，与北京、上海的京剧院鼎足而三。云南京剧院以关肃霜为代表的演员阵容，包括刘奎生、金素秋、裘世戎、徐敏初、梁次珊、高一帆、刘美娟、贾连城、夏韵秋、程静华等，行当整齐，技艺精湛，饮誉剧坛。流派代表剧目和创新剧目《通天犀》《扈家庄》《盗库银》《盗御马》《白门楼》《醉韦》《伯牙碎琴》《白蛇传》《战洪洲》《谢瑶环》《多沙阿波》《黛诺》等，是对京剧传统流派的传承发展与创新，有的剧目则代表着当时京剧发展的前沿水平或最高水平。

《铁弓缘》引领风骚

党的十一届三中全会后，云南京剧院正式更名为云南省京剧院。当时，在业务建设上是具有重要意义的一件大事，就是拍摄影色戏曲电影《铁弓缘》。该剧是云南京剧院领军人物关肃霜的代表作和成名作，自1948年关肃霜师满在长沙首演以来，常演常盛，经久不衰。长期以来，关肃霜与合作者对该剧反复加工修改提高，使之成为一出最能体现关肃霜舞台艺术底蕴的经典剧目。北京电影制片厂决定拍摄《铁弓缘》，作为庆祝中华人民共和国成立30周年的献礼片，这也是党的十一届三中全会后云南京剧院乃至云南艺术界的一件盛事。云南省宣传文化部门领导高度重视，全力配合北京电影制片厂拍摄。该片由著名电影导演陈怀恺执导，剧本改编和舞台导演是云南省京剧院名家张宝彝。根据陈怀恺导演提升主题的思想，云南知名编剧杨桐也作为张宝彝先生的副手参加了剧本改编，同时音乐唱腔也在舞台演出的基础上进行了丰富完善和创新。该片于1979年10月前拍摄完成，是云南京剧院向国庆30周年献上的一份厚礼。

电影《铁弓缘》一经放映，获得巨大成功。剧本主题突出了平反冤假错案，很有时代精神，文学性也进一步提高，音乐唱腔更加流畅明快和动人。演员阵容十分整齐，高一帆饰匡忠，梁次珊饰石伦，贾连城饰石须龙，关肃霜饰陈母，李春仁饰王元龙，张占元饰关伯，董瑞饰王富刚，杨洁饰关月英，生旦净丑人尽其才。尤其是关肃霜在剧中忽男忽女、亦生亦旦、允文允武的生动表演，更是令观众拍案叫绝。该片把1963年关肃霜首创的“靠旗挑枪”这一高难技艺，自然贴切地穿插在剧情中，用电影的传播形式普及到全国，一时间“靠旗挑枪”成了全国戏曲界武旦且演员的必修技艺，“关肃霜”三字也成了文武全才且行演员的代名词。

电影《铁弓缘》的拍摄成功和巨大反响，标志着关派艺术的横空出世。《铁弓缘》不仅使关肃霜的全能艺术水平引领着当时京剧而且在表演艺术风骚，而在京剧传统剧目的传承发展和推陈出新方面，也引领着当时京剧艺术的风骚。1979年，《铁弓缘》荣获文化部优秀影片奖，1980年荣获第三届中国电影“百花奖”最佳戏曲片奖。剧中还有一大段反二黄散板转慢

云南京剧院演出《伍山雾》，关肃霜饰叶娘

中国云南京剧团在西欧演出《霸王别姬》，关肃霜饰虞姬，贾连城饰楚霸王

1980年第三届电影百花奖最佳戏曲片奖《铁弓缘》，关肃霜饰秀英，高一帆饰匡忠

中国云南京剧团在西欧演出《盗库银》，关肃霜饰青儿，贾连城饰库神

《伍山雾》别开生面

1979年是党的十一届三中全会后的开局之年，也是云南省京剧院艺术大发展的开局之年。这一年云南省京剧院不仅拍摄了《铁弓缘》，而且自创的现代题材剧目《伍山雾》也入选参加文化部举办的庆祝中华人民共和国成立30周年献礼演出。该剧由云南省著名编导王绍志创作，京剧名家梁先庆和苏保昆执导，关肃霜和她的学生钰存领衔主演。主要演员有梁汉森、高嵩、潘铁铮、苏保京等。为什么是关肃霜和她的学生钰存领衔主演呢？该剧初演时由钰存饰演主角叶娘，当时关肃霜正率团赴滇南慰问部队，同时积极准备《铁弓缘》的拍摄。为选调参加文化部举办的国庆30周年献礼演出剧目，时任文化部副部长吴雪在昆明看了《伍山雾》后，认为这是一个反映现实的好作品，可以作为献礼剧目，并提出由关肃霜饰演叶娘一角。因此，关肃霜在《铁弓缘》拍摄结束后，便立即投入到《伍山雾》的排演之中。

关肃霜饰演的叶娘，唱念做打俱佳，充分展示了她的艺术功力。剧中有一场“路劫”的戏，反动恶势力派劫匪追杀叶娘，欲用绳索将她擒住，关肃霜与编导精心设计了一段绳索的打开，绳索几次缠身，她几番闪转腾挪，绳索如利剑劈来，她翻身下腰闪过，每每演到这里，观众必然报以热烈的掌声。剧组还有一大段反二黄散板转慢

板的成套唱段“伤心话出口难留”，关肃霜唱得委婉柔韧，凄楚哀怨，十分动人。该剧是国庆30周年献礼演出中唯一一出少数民族题材现代戏，评论会上评论家们一致认为，在各地院团恢复上演传统戏的大氛围中，云南团创演民族题材现代戏别开生面，勇气可嘉。著名戏曲理论家郭汉城更是在《中国戏剧》上评论该剧是“一出好戏”。《伍山雾》被评为国庆30周年献礼节目演出一等奖、创作二等奖。

《铡判官》突破禁区

京剧《铡判官》又名《探阴山》，是一出传统的京剧连台本戏，描写包公到阴曹地府冲破重重阻力平反冤案的故事。在新中国成立初期的戏曲改革运动中，经上海新民京剧团的李宝魁和上海京剧院的刘梦德改编整理，把五六本的连台本戏集中成3个多小时的单本戏，着力刻画包公的清官形象，收到很好的演出效果。

在改革开放解放思想的巨大动力推动下，1980年云南省京剧院以探索精神，决定排演《铡判官》。由于该剧的剧本太长，需3个半小时才能演完，于是公推我担任剧本的移植整理工作，实际上就是删繁就简进行压缩。当时剧中的包公由著名铜锤花脸刘万选饰演，刘万选由著名架子花脸张占元饰演，柳金婵由梅派青衣王玲饰演，油润鬼由名丑魏刚饰演，五殿阎罗秦广辉由我饰演，执导此剧的是导

演新秀张树勇。经过一段时间的紧张排演后，当时云南省文化局局长王以中和主管艺术的副局长杨明，以及京剧院负责人叶康华、金素秋、刘美娟等人观看该剧的内部演出。他们对该剧发表意见时，王以中很谦虚，请杨明先讲。杨明的第一句话就是“这是一出好戏，完全可以上演”。此言一出，会场沸腾了。当时针对剧中包公下到阴曹地府，探出柳金婵的冤情，要求重审，与五殿阎罗秦广辉产生矛盾，于是二人发生激烈的争论，秦广辉理屈词穷，在唱词中说“明曹情地府事不用你管”，包公回敬“宋王爷他封我阴阳二官”，王以中和京剧院党委书记叶康华认为，“宋王爷他封我阴阳二官”这句唱词，依靠封建王朝的最高统治者解决矛盾很不妥，建议作修改。于是，我不断思索如何改好这句唱词。第二天，副院长金素秋见到我说：“小乔，领导提议改的那句唱词，我琢磨了一句，你看如何？”秦广辉不是说‘明曹情地府事不用你管’吗？包公可以回他‘包龙图平冤狱入地上天’。”当时全国正在平反冤假错案，这句唱词很有现实意义，我急忙说道：“很好！很好！谢谢您！”

由于《铡判官》既突破了禁区，又具有现实意义，连演一月有余，场场满座。每当刘万选饰演的包公唱出“包龙图平冤狱入地上天”，观众都报以热烈的掌声。这一时期，云南京剧院的程派名家夏韵秋曾被禁演的程派名剧《锁麟囊》搬上舞台，同样深受各界好评。

云南京剧享誉西欧

乘改革开放春风崛起的云南省京剧院，精湛的艺术技艺，严谨的舞台作风，虎虎有生气的推陈出新精神，受到国家的高度重视。1980年，云南省京剧院受国家派遣作为文化交流代表团访问了法国、意大利、奥地利、瑞士、列支敦士登西欧5国。此次出国，领衔主演为关肃霜，主要演员有高一帆、贾连城、杨勇斌、韩福香、李春仁等。演出的剧目有《战洪州》《盗库银》《盗仙草》《金钱豹》《拾玉镯》《秋江》《三岔口》《雁荡山》《打焦赞》等。可以看出为便于交流和普及，剧目以炽热火爆的武戏、载歌载舞的歌舞剧和富于生活情趣的轻快小戏为主。当时，这是为数不多的代表国家出访的京剧院团，任务光荣而艰巨。演出团先后在法国的里昂、巴黎、雷恩、意大利的罗马、巴勒莫，奥地利的维也纳，瑞士的苏黎世、伯尔尼、日内瓦，列支敦士登的瓦杜兹等11个城市，演出68场，观众达15万人次。所到之处，深受观众欢迎，许多西欧人士表现出了对中国传统京剧的深切爱好。

巴黎民众对中国京剧并不陌生。1955年、1958年和1964年，中国京剧和昆曲曾在巴黎演出过，掀起了“中国热”。时隔16年之后，云南京剧团又到巴黎演出，《法兰西晚报》这样评论：“你不了解中国人，（京剧）多么重要啊！五分钟之后，你就有印象去谈论他们，这就是京剧的显著的奇迹。”并赞扬“京剧再度轰动巴黎”。

在巴黎的首场演出，法国总理雷蒙·巴尔、参议院议长波埃、副议长舒曼、文化部长莱卡、巴黎市长希拉克等政要和观众1000余人出席观看，演出刚结束，会议大厦董事长便上台祝贺演出成功，他说，大厦建使用6年来，第一次有这么多政要一起来看演出。法国著名歌唱家米海尔·玛迪奥说：“看了你们的演出，就像巴黎出了太阳一样。”在这个季节，巴黎老是阴天，一出太阳，人们就外出游玩。她以此来比喻巴黎观众热爱中国京剧的炽热程度，真令人感动。法国电视一、二、三台和各报的记者数十人，每场演出都来拍摄、采访，进行深入广泛的报道，让法国民众进一步了解云南京团的演出。在法国演出期间，巴黎科研中心戏剧音乐研究所专门举行了座谈会，对东西方戏剧艺术的异同进行了广泛深入的探讨交流。

此次访演，每到一地，都以精湛的技艺和良好的舞台风貌令观众由衷称赞，在西欧又一次掀起中国京剧的热潮。关肃霜院长深有感慨：“我们这次访欧，向西欧人民介绍了中国传统京剧，通过艺术交流，促进人民友谊。我们在思想和艺术上受到了很好的锻炼，我更加感到京剧革新、发展，不仅在国内，而且在国际上都有积极的影响。我们要勤于实践，勇于探索，不断丰富上演剧目，为新时期的文化建设多作贡献。”

在改革开放新时期，云南京剧如坐春风，实现了新的发展与繁荣。

（作者单位：云南省文联）

云岭遗珍

滇缅铁路遗址博物馆

□ 杨茂芳 文/图

正在建设中的滇缅铁路遗址博物馆

展厅中的雕塑

展出的修筑滇缅铁路时孟定集市照片

滇缅铁路遗址博物馆，建于临沧市耿马傣族佤族自治县孟定镇忙蚌村滨河路边，这里也是曾经的滇缅铁路孟定站，博物馆铁青色的仿砖墙体庄严肃穆，外观造型与某些火车站颇有几分相似。走进一楼展厅，仿佛从深邃的隧道里奔驰而来的火车模型，汽笛轰鸣，把火车启动、行进、进站的鸣笛声模仿得十分逼真。展厅地面是钢化玻璃覆盖的铁轨，展厅两侧用实物、照片、雕塑展示了修筑滇缅铁路的情景。

修筑滇缅铁路，以连接印度、缅甸和中国云南、四川，将英国的势力扩张到中国西南和长江上游。这一设想被英国政府采纳，英国人戴维斯历时7年，4次深入滇西，足迹遍布临沧、德宏、保山、思茅、大理，勘测滇缅铁路的线路。1905年，滇缅铁路出现在英国侵略者的地图上。经云南当局力争，坚持“各修各筑，各出各费”，保住了这条铁路中国境内的路权。

博物馆中展线设计以事件、时

间为脉络，用修筑滇缅铁路时的实物、场景再现、影视文字、图片等资料，表现了全国人民为实现民族独立、国家富强而争取修建滇缅铁路付出的巨大努力，记录了近代以来滇西人民修筑滇缅铁路时艰难悲壮的场景。注目一幅幅弥足珍贵的照片和一件件难得一见的实物，仿佛能听到密林深处的锄声、锤声、炮声、夯土声和马帮铃声。

滇缅铁路遗址博物馆展现了惊天地泣鬼神的奋力拼搏精神。全

面抗战爆发后，为沟通国际运输线，国民政府决定开建滇缅铁路，于1938年12月动工，30万民工奋战在铁路工地，与严寒酷暑拼搏，与瘴疠病魔抗争，与缺粮断炊拼搏，硬是靠肩挑手挖，在悬崖绝壁的澜沧江畔，在莽林遮天的南汀河岸，修筑了滇缅铁路路基。但是1942年滇西失守，铁路被迫停工，未能全线修通。

滇缅铁路遗址博物馆彰显了工程技术员实事求是的科学精神。在旧中国，不少事业的成败，一向被人事关系或社会集团的势力所左右，但在滇缅铁路走向上，曾养甫、萨福均、杜镇远等组织者和工程技术人员，坚持科学、追求真理，云南省主席龙云不为人事所动，把选择路线的权力交给筑路专家。于是，在云南境内全长860公里的滇缅铁路，比另一方案缩短了200多公里。

中华人民共和国成立后和改革开放以来，中华民族从站起来到富起来。党的十八大以来，中国特色社会主义进入了新时代，中华民族从富起来迈向强起来，信息畅通，公路成网，铁路密布，高铁飞驰，天堑变通途。围绕国家“一带一路”建设，云南描绘了“八出滇、四出境”宏伟蓝图，滇缅铁路的百年梦想即将实现。

（作者地址：耿马傣族佤族自治县孟定镇）

文化遗产

永胜彝族支系水田人指路经

□ 熊万林

根据《乾隆永北府志》《永北直隶厅志》《永胜县志》等史书记载，永胜彝族支系水田人的历史可追溯至唐贞元年间。目前，水田人在永胜县境内松坪乡的永红、撒坝子村委会，光华乡的光明村委会，永北镇的半坪村委会，涛源镇的嘉禾、西安村委会，仁和镇的新坪、汇源、新田村委会，顺州镇的桥桥村委会以及与永胜县相邻的华坪县、四川省攀枝花市等地，均有分布。

《水田人指路经》是水田人口耳相传的一部悼亡经，也是一部口头文学作品。其产生时间没有确切的史料记载。根据松坪乡撒坝子村委会村民口耳相传，这部经书目前已经传承了七代人。

《水田人指路经》的形式近似于五言古诗，用水田人口语语言构成。该作品内容浩繁，快速诵读一遍需要8小时左右。整部作品由9个部分组成，分别是《衍生经》《山草经》《麻布经》《棉布经》《梳子经》《棺材经》《地府经》《巨人经》《源流经》。《巨人经》和《源流经》往往合二为一。整部作品的内容，涉及人类起源、人的孕育、出生、死亡和日常生活，也反映了民族迁徙、融合、分支的历史，反映了水田人对生活、生命的乐观态度。

《水田人指路经》中，有不少神话传说，反映了人类起源、古代婚姻、姓氏起源等内容，有较高的学术研究价值。比如其中关于水田人古老的杨姓、熊姓等3个姓氏的来历，值得学术界重视。其中的《衍生经》，表达了对亡者的哀伤和对生命的态度：“死了你莫气，死了你莫悲，漫漫黄泉路，不是你才死。蚂蚁断膝死，士兵打仗死，一天死五千，十天死五万，他们不留名，他们没有位。你的孩子们，给你立神位。”在《源流经》中，反映了生产生活的内容：“漫漫黄泉路，没空再送你，你月竹子黄，我要割茅子。漫漫黄泉路，没空去送你，你月竹子黄，我要砍山竹。”语言生动，内容与生产生活紧密相关，值得研究。

《水田人指路经》有很强的社会教化功能。指路经选择在亲人过世这个特殊的节点传播，使水田人对指路经有敬畏之心，而其内容，也多处涉及教化内容。在《源流经》中，认为人生在一生中犯下的错，是要付出代价的：“有罪要交代，有罪要担当。”《衍生经》详细描述一个人从十月怀胎、出生、养育长大的过程，无疑是生命知识的普及和感恩教育。据此，可以初步判断《水田人指路经》的部分内容，是借助对死者悼亡以教育生者。

水田人自然崇拜和祖宗崇拜的信仰，在指路经中也有充分表现。敬畏自然、敬畏祖先的理念，对水田人的日常行为有很强的约束作用，使人们不敢轻易去走邪路。指路经首先涉及的就是认祖归宗，死者的祖父祖母是谁、爷爷奶奶是谁、父母是谁，在念指路经的过程中都要一一指认。这是对亡者的追悼，也是对祖先世系的记录，是对先辈名称的传习。在指路经中，还反映了水田人万物有灵的理念，认为人们要学会与天地万物和谐相处，否则就带来灾难、疾病。

《水田人指路经》具有历史学、民族学、人类学、民间文学等多学科的研究价值。但这类口头文学作品，往往人在书在，人亡书亡，应该抓紧对其进行采录、整理、翻译和保护，为今人和后人的研究，留下一份翔实资料。

（作者单位：永胜县松坪傈僳族乡文化站）