

讲好楷模故事 感悟榜样力量

——滇剧《张桂梅》演出记

侯婷婷

2021年12月,云南省滇剧院大型原创现代滇剧《张桂梅》巡演走进华坪县,3天的演出吸引了近千名观众观看,好评如潮。该剧原型张桂梅和华坪女高全体师生也一起观看了首演专场。

学生们纷纷表示,看了这部滇剧,更深入了解了张桂梅老师教书育人的一片赤子之心,激励着大家好好学习,以优异成绩回报老师,为建设祖国作出更大贡献。

滇剧《张桂梅》演出剧照

塑造经典形象

大型原创现代滇剧《张桂梅》是云南省滇剧院为建党百年献礼推出的重磅之作。创作中,省滇剧院院长王润梅带领创作团队多次深入实地采风,和师生同吃同住,了解师生眼中的张桂梅,提炼出鲜活生动的人物和故事。

该剧以省滇剧院为主创团队,特邀周龙担任导演、王达成担任副导演、执排,剧作家李世勤、省滇剧院青年编剧张莘嘉担任编剧,刘靖伟、马艺维、孙琳担任音乐创作,江萍、李伟、陆湘璇、白东京等演员出演。作为一场新原创现代滇剧,省滇剧院坚持守正创新,在滇剧传统声腔的基础上,融合华坪的民族音乐元素,将滇剧的3大声腔及众多的杂腔小调都运用到该剧中。

剧本经过反复打磨,最终选取张桂梅最感人、最生动的故事组合成一台5场戏的剧目,将张桂梅从初到华坪成为民族中学教师,再到华坪女高校长的经历浓缩在两个小时中,通过家访之难、筹款之艰、建校之苦等篇章,塑造出一个生动的张桂梅。用最真实的人、最感人的事、最打动人心的语言进行创作,带领观众们走进张桂梅老师的内心,讲述华坪女高建立的感人故事,塑造出令人难忘的“时代楷模”经典形象。该剧还通过一名学生的经历,带出一批孩子渴望读书的愿望,讴歌了张桂梅质朴的大爱精神。创作过程中,工作人员细心揣摩、用心体会,将张桂梅的大爱精神融入到每一次排练与研讨中。

讲好“桂梅精神”

为不断挖掘滇剧《张桂梅》内涵,省滇剧院推动“桂梅精神”扎根滇韵梨园。半年来,该剧巡演走进了省文旅厅直属机关工会、中国地质调查局、昆明市五华区市场监管处等党支部。同时,在云南省民营企业发展协会党支部主题党日活动、云南工程职业学院师德师风专题教育系列活动上,党员们也通过“党课+戏剧”的形式观看了该剧。

云南戏剧界专家认为,该剧不仅深入挖掘了中华优秀传统文化的精神内涵,充分发挥了艺术作品在爱国爱党、弘扬时代精神、宣传正能量方面所起到的引导和凝聚效应,更展现了新时代、新形势下共产党人坚守理想信念、敢于担当责任、时刻发挥先锋模范作用的精神。

2021年6月,滇剧《张桂梅》在昆明首演,受到各界欢迎;随后,在第十六届云南省新剧(节)目展演中,收获优秀剧目奖;12月赴华坪、丽江巡演再掀观剧热潮。省滇剧院报送的“张桂梅看滇剧《张桂梅》”“滇剧《张桂梅》走进丽江华坪”在第六届中国戏曲微电影推介活动中被评为优秀作品……这部讴歌“时代楷模”的滇剧,赢得了奖项与口碑的双丰收。

滇剧《张桂梅》演出剧照

演员合影

用滇剧唱响时代主旋律

——专访滇剧《张桂梅》主演王润梅

2021年,张桂梅这位感动中国的优秀教师,从现实生活多次走向艺术舞台,带给广大观众一次次精神洗礼与感动。由云南省滇剧院创作演出的大型原创现代滇剧《张桂梅》在昆明首演,并在第十六届云南省新剧(节)目展演中荣获优秀剧目奖等各大奖项,观众好评如潮。

滇剧《张桂梅》中张桂梅扮演者、省滇剧院院长、国家一级演员王润梅表示:“我很荣幸能在舞台上塑造张桂梅,通过演出,一遍遍体会到了她的坚强,让我再次感受到文艺工作者这份职业的责任与价值所在,更加坚定了今后前行的道路。”

王润梅介绍,滇剧作为地方传统艺术,已传承300余年。省滇剧院建院70年以来,造就了云岭高原一大批精品力作,一批优秀人才也由此走向全国,以独具风采的滇剧腔调讴歌新时代,讲好时代故事。

“省滇剧院始终坚持以现实题材剧、新编历史剧、传统戏整理改编的思路,用现实题材剧讴歌时代,用新编历史剧讲述云南故事,用传统戏整理改编彰显传统之光,先后创作了以《迎春曲》

等为代表的现实题材剧目;整理、抢救、复排了《荷花配》《闯宫》《京娘送兄》等多部具有浓郁滇剧特色的代表剧目。”王润梅说,近年来,省滇剧院创作作品屡获大奖,新编现代滇剧《回家》获2018年、2019年度省级文艺精品创作扶持资金资助项目,中国文联第十六届中国戏剧节优秀剧目奖等奖项;大型现代滇剧《流动》入选2019年度国家艺术基金传播交流推广项目;新编滇剧小戏《寸草春晖》获国家艺术基金2018年度小型剧目和作品资助项目及国家艺术基金2019年度滚动资助项目;《京娘》《粉·待》等4个小戏全国巡演;还挖掘、整理、继承、移植和创作保留滇剧剧目300多个;王玉珍、陈亚萍两位艺术家先后荣获中国戏剧“梅花奖”;目前还有17位云南戏剧“山茶花”奖获得者,院团和个人荣获国家级、省级奖项300多项,成为滇剧艺术生产的主阵地。

2021年12月2日,滇剧《张桂梅》巡演走进华坪县,为华坪女子高级中学师生进行专场首演,张桂梅校长观看演出后上台与演员紧紧拥抱,感谢大家在舞台上呈现了如此鲜活动人的故事。“这

是我从艺40多年来最紧张、最忐忑的一场演出。当我和张桂梅紧紧相拥时,莫名地有一种温暖、一种力量传递到了我的心中,今后要多演绎一些典型人物事迹,唱响时代主旋律,让更多的观众了解滇剧、认识滇剧、爱上滇剧。滇剧《张桂梅》的成功,让我们更加坚定了要把文艺创作写在民族复兴的历史上、写在人民奋斗的征程中,唱响昂扬的时代主旋律,为时代留下艺术经典。”王润梅表示,以滇剧《张桂梅》为代表,省滇剧院正不断在传承创新中,让传统戏曲焕发生机与活力。作为滇剧示范性、代表性的文艺院团,省滇剧院将认真贯彻习近平总书记文艺工作座谈会上的重要讲话精神,始终坚持以社会主义核心价值观为引领,心系民族复兴伟业,围绕举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务,把满足人民精神文化需求作为工作出发点和落脚点,持续深入引领广大滇剧文艺工作者担当时代新使命,努力创作无愧于伟大民族、伟大时代的优秀作品。

侯婷婷

本版图片均为供图

声音

戏曲唱段就等于话剧的独白,是吐露心声最好的方式。该剧的唱腔非常华丽,朴素的事件,华丽的内心,正好找到这个戏与别的戏不一样的地方,让朴实无华的张桂梅与舞台塑造的张桂梅统一。

在滇剧《张桂梅》中,王润梅与张桂梅“两梅”成“一梅”,我们看到了她的演技与张桂梅的精神合一。舞台上该有的场面、程式都有了,前有埋伏,后有揭示,展现明心见性的部分,指向人物性格,也指向张桂梅对学生的伟大精神。

——云南艺术学院原院长吴卫民

“时代楷模”题材是创作中的一个难题,这类戏不讨好,难有观众缘。如果只是见事不见人,大多是事迹的罗列,缺乏戏剧性,艺术作品就变成宣传品。滇剧《张桂梅》是一个成功的探索,选材很准,这出戏的目标不局限于云南,而是走向全国。

——戏剧导演孙晋昆

把典型人物搬上舞台,是文艺工作者的使命和任务,也是高难度的课题。真人真事用传统戏曲来展现,本身就是一个很大的挑战。滇剧《张桂梅》有着鲜活的故事、具体可感的形象、特殊的支点,符合滇剧艺术气质、聚合了情感的气场,在剧情的铺排中观众会被带入并为之感动。该剧唱腔韵味十足、委婉、高亢深入,在演绎故事的同时也给了观众艺术欣赏的满足。

——河南省戏剧家协会副主席姚金成

滇剧《张桂梅》让人看到了滇剧的新希望。唱腔听着很过瘾,深受观众喜爱,很有艺术价值和精神价值。

——川剧表演艺术家、中国戏剧“梅花奖”获得者刘芸

滇剧《张桂梅》是一场触及灵魂的艺术盛宴。随着音乐声响起,全体观众聚焦舞台,舞台上的张桂梅一亮相,一开腔,声、色、神、形、情、举,每一起伏、每一鼓点、每一行举、每一细节,无不牵动观众的心弦。当张桂梅老师带着初创女高的6名党员教师面对党旗庄严宣誓时,台下的所有党员都不约而同地站了起来,庄严地举起右手,大声重入入党誓词,全场进入高潮。这远远超出了观看表演的意境,俨然成了一堂最贴近群众、最鲜活的党课。台上与台下,戏里和戏外,艺术和现实结合得如此紧密,每一个观众都激情澎湃,心情久久不能平静。

——丽江市委宣传部常务副部长和文武
侯婷婷 整理

滇剧《张桂梅》演出剧照