花灯剧《郑喇叭外传》

云岭山茶第一枝

——云南省花灯剧院这十年

本报记者 侯婷婷 通讯员 刘舒婷

云南省花灯剧院建立于1954年，是省级国有专业艺术表演团体，隶属省文化和旅游厅主管，是云南花灯代表性、导向性、示范性院团，担负着云南花灯戏剧（歌舞）、云南民族音乐、民族声乐保护、传承、创新、发展的重任。2008年6月，“云南花灯戏”被国务院列为国家级非物质文化遗产，云南省花灯剧院为保护单位；2011年再次被原文化部授予全国文化工作先进集体；2014年4月被原文化部确定为全国地方戏创作演出重点院团。

建院以来，剧院始终坚持深入基层服务人民，足迹遍布云南的山山水水；多次为来访的外国元首演出，先后到意大利、韩国、印度、荷兰、瑞典、南非、赤道几内亚、泰国、越南、老挝、缅甸、日本等国家及台湾、香港、澳门等地区进行文化交流演出。近20年来，该院创作排演的花灯剧《玉海银波》《石月亮》《云岭华灯》《梭罗寨》；音乐作品《云之乐》《走婚》等剧目，分别获“五个一工程”奖、“文华优秀剧目奖”、2009年至2010年度国家舞台艺术精品工程资助项目、全国地方戏优秀剧目展演（南方片区）“一等奖”、全国少数民族戏剧“金孔雀综合大奖”，连续6届获云南省新剧（节）目展演一等奖、“云南省文化精品工程奖”；原创花灯轻喜剧《郑喇叭外传》2015年度入选原文化部戏曲剧本孵化计划和“2016年度全国舞台艺术重点创作剧目名录”，《梭罗花开》剧目入选文化和旅游部2018年至2021年度全国现实题材舞台艺术创作计划及2018年度戏曲剧本孵化计划。

目前，云南省花灯剧院已经发展成为集云南花灯戏（剧）、歌舞表演、民族乐表演为一体的最具实力的艺术院团。

花灯剧《走婚》

大型民族管弦乐《云岭乐章》

花灯剧《红葫芦》

花灯剧《左两岸》

守正创新唱响时代主旋律

党的十八大以来，云南省花灯剧院深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，始终坚持党的坚强领导，高扬文艺的人民性，把社会效益放在首位，努力创排记录新时代、书写新时代、讴歌新时代的优秀作品，把“文艺为人民服务，为社会主义服务”的方针始终贯穿于院团工作之中，在守正创新中将云南花灯艺术推向一个个高峰。

2008年6月，《国家级非物质文化遗产代表性项目保护单位名单》公布，云南省花灯剧院获得花灯戏项目保护单位资格，以强烈的使命感与责任感致力于国家级非遗保护传承，积极推进云南花灯传习馆建设，出版花灯非遗音像作品，开展国家非遗博物馆资料“名家传戏”、花灯舞蹈“寻根溯源”等项目；培养云南花灯省级非遗传承人，开展“每周有课听、每月有观看”“非遗文化进校园”“探索国家级非遗之美——花灯戏”暑期文化兴趣班等活动；亮相全国各大知名戏剧艺术节、戏曲盛典，展示云南花灯风采……非遗工作硕果累累。

近年来，省花灯剧院整合资源，积极融入云南省文旅融合建设。为更好地保护、传承花灯非物质文化遗产，将昆明市正义路四通巷2号四合院进行维护修缮，后作为“云南花灯传习馆”使用。传习馆面积约500平方米，集保护、传承、展示、展演、培训功能为一体，全方位介绍云南省花灯剧院及云南各地花灯院团的发展历程，目前已对外开放，许多游客和市民纷纷走进传习馆，更直观地感受云南味道。

自传习馆开放以来，阚维文、王丽达、于荣光、郁钧剑、龚琳娜、刀美兰、万里等艺术家纷纷到访，中国音乐学院作曲系师生到此采风。大家表示，云南花灯是丰富多彩的民族文化宝库，且艺术土壤肥厚、群众基础良好，兼具许多各门类的优秀艺术家的精诚合作，具备很好的艺术发展前景，近年来，涌现出许多高艺术水平、表现真善美的好剧目，相信这个剧种能发展得越来越好，期待这朵山茶花能绽放得更加鲜艳。

让文艺精品力作服务人民

省花灯剧院十年发展历程中，独具特色的云南民族乐团留下了浓墨重彩的一笔。该乐团隶属云南省花灯剧院，是云南省最高水平的专业民族乐团，汇集了云南26个民族的音乐、器乐，持续点亮民族音乐火种，在保护和传承云南民族音乐中发挥了极其重要的作用，并不断用优美的曲调向世界传播中国声音。

多年来，乐团除了承担各种形式的演出外，还兼具挖掘、保护、传承和发展云南少数民族音乐、花灯音乐以及其他本土音乐的重任，是省委、省政府对外宣传及外事演出任务的主要承担者，曾访过欧洲、美洲、亚洲、非洲等30多个国家和地区，其代表作品有大型音乐晚会《云之乐》《云岭乐章》《云岭神韵》《翠湖春晓》《灯火》《云端》《月亮出来亮汪汪》《南梦音韵》等，在云南省新剧目展演和青年演员比赛中多次获一等奖及个人表演奖、演奏奖，受到社会各界广泛关注与好评。

今年6月，国乐新风潮席卷春城，国乐大师方锦龙携手云南民族乐团上演《七彩音韵》音乐会一票难求。音乐会结束后，“方锦龙云南民族音乐实践实习基地”在云南省花灯剧院挂牌，方锦龙宋清膺“云南民族乐团终身荣誉团长”称号。他表示，乐团奏响了独一无二的民族乐章，今后将携手云南民族乐团，把云南民族音乐带上全国乃至世界的舞台。

与时代同频共振、与人民同心同行。聚焦举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，云南省花灯剧院根据应时代变化，着力建设院团艺术队伍，提升云南花灯的艺术品质，以新的审美角度整理花灯传统剧目，不断对花灯表演艺术形式进行革新。一方面着力培养了承前启后的花灯演员梯队，创造了许多深入人心的艺术形象；另一方面，强化花灯创作及研究工作，构建了云南花灯艺术理论体系。

着力推出适应人民群众的艺术作品，云南花灯舞台艺术发生了质的变化。创作了《石月亮》《梭罗寨》《云岭华灯》《走婚》《郑喇叭外传》《定西岭》《梭罗花开》《王德三》等一批花灯剧目。这些剧目，在表现内容、剧本结构、语言运用、艺术色彩、人物塑造、音乐曲调、舞蹈编排、舞美设计等方面都体现了花灯剧种的特色和规律，不断发掘更多代表时代精神的新现象新人物，以源于生活又高于生活的艺术创造，以现实主义和浪漫主义相结合的美学风格，塑造出更多吸引人、感染人、打动人的艺术形象，为时代留下令人难忘的艺术经典。

坚持文艺为人民服务，省花灯剧院多年来积极开展文艺惠民活动，春节下乡、“文化大篷车·千乡万里行”、“文艺轻骑兵基层行”等演出走进千家万户，文艺聚人心、暖民心、强信心的作用更加明显。

省花灯剧院建院60多年来，每年坚持春节下乡演出，在新春佳节之际把浓浓的年味和喜庆的氛围送到老百姓家门口。受疫情影响，近几年都采取新春线上云剧场的形式演出。为深入推进党史学习教育，持续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育，云南省花灯剧院党总支与多个社区党组织共同开展了我为群众办实事——“红色戏曲话初心”艺术党课等活动，用《数九春风》等云南花灯生动讲好党史故事；多次参加云南省文联“文艺轻骑兵基层行”演出，完成演出千余场；10多年来，坚持每年参加由省文旅厅、省财政厅组织的中国梦·云南情”文化大篷车·千乡万里行”，惠及群众3000余万人次，足迹遍布云岭大地，用心用情服务广大人民群众精神文化需求。

砥砺奋进书写时代华章

云南花灯这一地方剧种，曲盛时期曾出现40余家剧团，遍布全省各地，然而近年来却逐渐萎缩到几家。为保护传承云南花灯大种，2014年，省花灯剧院委托云南文化艺术职业学院开办花灯传承班，培养后备人才，共建实习基地，目前传承班学员已经成为该院后起之秀，建立了阶梯人才队伍；倡导“大花灯”理念的文化共建，广泛开展“文明共建、文化共享、结对子、种文化”活动；从2015年至今，省花灯剧院先后与弥渡县花灯团、建水县文化馆、普洱市文化和旅游局、云南艺术学院、昆明学院等签订了合作协议，同时把合作单位作为“云南省花灯剧院花灯非物质文化遗产传承基地”，开展共建工作，与祥云彩云艺术团合作推出了花灯剧《王德三》、与弥渡县花灯团合作推出的花灯戏《山村、小河、月亮》等。与此同时，省花灯剧院积极开展“送出去”常态化工作，为人才创造良好学习机会，多位演员受邀到北上广等地交流演出，并收获“金种奖”、第十六届“上海白玉兰戏剧表演艺术集体奖”等大奖。

“2012年，按照国家相关要求，云南省花灯剧院在文化体制改革进程中，坚持国有文艺院团是发展社会主义文艺的中坚力量，是培育和践行社会主义核心价值观的主阵地前提下，积极求转变谋发展，实现了社会效益与经济效益的双赢。2022年，根据国家、云南省相关改革意见，省花灯剧院定性为公益二类事业单位，我们将继续满怀激情，积极投身社会主义文化强国建设，坚持为人民服务、为社会主义服务，以精品力作展现新时代的精神气象。”云南省花灯剧院党总支书记、院长黄绍成说。

国家历来重视地方戏的保护传承，花灯是云南老百姓的乡愁，老百姓离不开花灯，花灯也离不开老百姓，云南花灯将不断融入时代、服务人民，将独具特色的戏曲文化传递到老百姓身边。

多年来，省花灯剧院每年进行100场文化大篷车演出，积极与共建单位、专业院团、社区等开展合作，在城市公园、重要文化地段开展惠民演出；花灯传习馆活动丰富多彩，让市民们近距离感受新花灯文艺的欢乐。

“接下来，我们还将持续增强文艺惠民的服务力度，演出不仅限于市区，还将深入县城、乡镇村等地。此外，响应观众呼声，《红葫芦》《孔雀公主》《依莱汗》等经典大戏将进行复排和驻场演出，为观迷们献上常年不间断的文艺大餐。”黄绍成表示，一个剧目创作的好坏，必须交给市场和票房来验证。省花灯剧院不仅是花灯非遗传承单位，同时精益求了歌舞戏乐，尤其云南民族乐团近年来发展得越来越成熟，剧目和乐团演出叫好又叫座，实现了经济效益与社会效益的双赢。

黄绍成说，云南花灯有着对人民群众天然的亲和力，它总是本色地透露出生活的气息。在演变发展过程中，它一直植根于生活的土壤，而人民群众也正是云南花灯的创造者，是云南花灯的根脉。云南省花灯剧团成立以来，坚持云南花灯的艺术本色，坚持从群众中来、到群众中去的文艺路线，为人民服务。一代又一代无私奉献的花灯艺术工作者下农村、进学校、走厂矿、进军营，足迹遍布云南的山山水水。院团由此受到各级文化主管部门的表彰，被原文化部授予全国文化工作先进集体称号，省花灯剧院团支部被授予2021年度云南省省直机关五四红旗团支部称号。

作为全国地方戏重点创作演出院团，人才培养是头等大事，几十年来，花灯面临的青黄不接、人才断代问题亟待解决。下一步，省花灯剧院将在学校培养之外面向全省招募一批人才，拓展人才招募和交流渠道，最终建成梯队式人才库。

省花灯剧院将不忘初心、牢记使命，不负时代、不负人民，以坚定的文化自信，强烈的历史主动精神，积极投身社会主义文化强国建设，努力打造云南花灯新高地、创造云南花灯新辉煌，用情用力讲好中国故事，为时代和人民放歌，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

花灯剧《梭罗花开》

“文化大篷车·千乡万里行”惠民演出

点评

对于云南省花灯剧院在传承传统非遗花灯的基础上，结合现实题材进行的创作和创新，我认为《梭罗花开》是一台极具民族特色、美轮美奂的地方大戏，我以“坚守传统花灯永续”8个字来表达我对云南省花灯剧院在坚守和传承云南花灯所作的努力和付出的赞赏，同时也希望坚持发展创新的理念，继续创作出更加异彩纷呈的云南花灯原创剧目，让云南花灯“艺术之花”绽放得更加璀璨夺目。

——郁钧剑

“云南花灯”是中国传统的民间地方剧种，由于它的表演形式和表达的内容非常贴近生活、贴近百姓，外加它的旋律接近民歌小调，所以深受大众喜欢。比如说新剧《走婚》，这个戏在传承的基础上做了很大的创新，无论是在音乐本身还是在表演形式上都赋予了它新的时代色彩。希望该剧的演出能够让更多的人了解云南花灯，喜欢云南花灯，同时也祝愿云南省花灯剧院越来越好，今后能创作出更多优秀的花灯好戏奉献给广大观众，让云南花灯能够走进千家万户，得到更多朋友们的喜爱。

——李丹阳

云南花灯戏汇集了独具云南特色的音乐、舞蹈等多种艺术形式，表现的内容接地气，深受当地老百姓喜爱。其中花灯音乐中所融合的山歌小调我非常喜欢，祝愿云南省花灯剧院今后能在花灯音乐、花灯戏的传承发展方面再创佳绩、再出新力作。

——吕薇

我非常喜欢云南花灯，也许是因为看了云南省花灯剧院到北京演出的民族花灯剧《走婚》的原因，之后就一直关注云南花灯的发展，希望云南省花灯剧院一如既往地发挥民族地域特色，创作出更多优秀的云南花灯剧目。

——王丽达

感言

我们满怀期待，在推动云南花灯创造性转化、创新性发展，坚定文化自信、增强文化自觉中，唱响时代的凯歌。

——云南省花灯剧院艺术委员会主任、中国戏剧“梅花奖”获得者李丹瑜

我们担负着奋进的使命，用青春的力量、满腔的豪情，把花灯唱遍云南的山山水水，唱到人民大众的心里。——非遗中心主任 董衡宏

文艺也是新征程路上强劲的风帆，在党的二十大即将召开的喜庆时刻，在党的旗帜引领下，我们共同为第二个百年唱响时代颂歌。

——创作中心主任 金立敦

十年来，民乐人甘于奉献，努力拼搏，奏响“民风雅乐”，让民乐复兴之路越走越宽，让世界听见云南好声音。——民族乐团团长 戚异峰

新时代，我们要全方位全景式展现新时代的文艺工作者“花灯人”精神气象，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

——演艺中心主任 杨延锋

舞美中心这十年放获满满。不论专业知识还是设备技术，均时刻保持着最新、最全的状态，形成了一支优秀的舞美团队，为舞美事业再添光辉。

——舞美中心主任 李海宏

十年磨一剑，挑来山茶香，和云南花灯一起奋斗的十年历历在目……做自己喜欢的事是快乐的，喜欢自己做的事更是幸福的。愿山茶更艳，灯火辉煌……

——创作中心 妥抱融

进入云南省花灯剧院一转眼已12个年头了，时常想起大家一起“三下乡”的演出场景，大篷车千乡万里行大伙一起奋战的演出舞台，还有一起齐心协力排练完成的节目展演出。这个大家庭有太多的温暖，祝愿云南省花灯剧院在今后更加蓬勃向上、更加辉煌。

——演艺中心 刘冬寒

在云南省花灯剧院工作12年，我最想说的其实只有两个字——感恩！我是剧院的一份子，我感到温暖而骄傲，要努力做一个优秀的文艺工作者，与花灯剧院共同成长、共同奉献，在党的二十大到来之际，与花灯剧院齐心携手，奋进新征程。

——演艺中心 和艳丽

院团本着既专注于创新优秀剧目，又注重于人才培养，着重抓牢思想教育的理念，一步步稳扎稳打，脚踏实地地走过了这十年。

——演艺中心 赵清

十年间，乐团不仅为群众带去了多场提高审美观、价值观的精品音乐会，还获得了一大批荣誉。我们将珍惜荣誉，接续奋斗。

——民族乐团 茶涤霞

作为一名文艺工作者，就要在服务人民中坚持从艺初心，要把为时代书写、为人民抒怀作为我们的永恒使命，把扎根基层、多创作、创作好当作自己的天职。

——舞美中心 宋瑞

我见证了花灯剧院十年的发展变化，收获颇多。感恩这群人、这方土，培育我成长，而春节送我下乡，文化大篷车、全省的新剧（节）目展演……这些仿佛就在昨天，有你有他有我们，有说不完的故事。

——办公室主任 刘铭

十年青春奉献在这里，我无怨无悔。在这里，我和同事有了兄弟姐妹般的情谊；在这里，我们所有的酸甜苦辣都被十年的岁月所融化，沉淀下更多的是那份浓浓的宽容与深深的责任。

——办公室 陈泰伶

观点

民族管弦乐大有可为

云南省音乐家协会名誉主席陈勇：

在过去10多年的全省新剧节目展演中，云南省花灯剧院民族乐团每次都举全力推出优秀的音乐作品，而且都以展现云南风情、讲述云南故事为主题。从《云之乐》《云岭神韵》到《云端》，再到《云岭乐章》，每台音乐会的曲目都邀请省内外著名作曲家担纲创作，具有极强的创作工艺的提高，不断呈现出作曲家们不同的创作风格、深厚的专业创作功力和鲜明的时代特点。在二度创作环节，云南省花灯剧院民族乐团汇聚了全省优秀的民族乐器演奏家，把弘扬云南民族音乐作为自己崇高的使命，诠释出作品的内涵和特色，展现了专业团队的良好素质和水平，受到广大观众和业内专家的一致好评。

推动云南的民族管弦乐事业发展，我认为要从以下几方面努力：一是进一步打造精品，推出一批主得住、传得开、留得下的原创作品。要努力创作既保持原生态风格，同时又是完全属于自己的、新的音乐语言，创作出真正高水平、高质量的，能与全国同步乃至与世界接轨的云南民族管弦乐精品。二是专业作曲人才的培养。我省目前的民族管弦乐创作人才状况已是“青黄不接”，培养优秀的民族管弦乐创作人才迫在眉睫。三是适当展示云南民族乐器特色。如果我们能在自己的原创作品中有选择地加入一些云南少数民族特色乐器，并随着这些乐器的推广使用，进而不断促进器的改良和制作工艺的提高，不断增强它们的表现力，这不仅是加强作品特色的重要手段，也是传承、弘扬民族文化的重要内容。四是演奏水平的不断提高和优秀指挥的培养。有了优秀的作品，还要由优秀的乐队、优秀的指挥对其进行二度创作，将作品的内涵风格等准确完整地演绎出来。目前我省优秀的民族管弦乐队指挥人才匮乏，选拔和培养迫在眉睫，需要在政策、机制等方面采取有效措施安善解决。

云南民族管弦乐事业是大有可为的，只要我们以开阔的胸襟、海纳百川、锲而不舍的精神，在创作、演奏、理论研究等方面共同努力，再加上政府、社会等各方面的鼎力支持，云南民族管弦乐事业一定能迈上一个新的台阶。

在创新磨砺中发展

云南省戏剧家协会主席吴卫民：

在云南这片土地上，没有任何一种歌、舞、戏可分可合的艺术文化形式，如花灯文化具有如此深厚、广泛的草根性和坚韧的生命力。民国时期的徐嘉瑞先生在作品《云南民村戏曲史》中指出，笔墨所指正是云南村村寨寨间、山山寨寨里野生野长、恰然自得的花灯歌舞和花灯小戏。实际上，花灯文化在云南崇山峻岭与河流湖泊之间的流布时间，更是久远。“社文”的民间活动，在漫长的流布时间里与不同地域文化和习俗相融合，在云南的崇山峻岭中也旷日持久、细水长流地上演了一遍。

云南省花灯剧团成立，让花灯文化这一民间艺术获得新生。思想内容上，从内容驳杂的俚俗情歌，提纯为新风尚新道德新思想的演唱抒情、托底的，恰恰是农耕时代最健康清新和最朴素自然的“劳动与爱情”牧歌的悠长余韵；形式上，将汉族、少数民族中存在的各式各样、精彩纷呈的民间花灯梳理、吸纳、归置为一个大型地方剧种的歌、舞、表现场面的要素而存在、而凝练、而生彩，这是一个去粗取精的过程，也是一个寻找与目的统一于剧目演出的“最高任务”的理性思考过程。花灯剧以极大的胃口消化题材，增强了自己的表现力，这个历史进程非常了不起。

云南花灯文化中，花灯小调、花灯歌舞、花灯小戏、花灯剧不同形态的存在和侍播形式，在云南省花灯剧院坚韧不拔的努力中得到了整体性的带动和阶段性的发展，这在云南花灯文化发展历史上，是非常了不起的成就。云南省花灯剧院全面出击，常年扭负“三下乡”惠民演出的重任，常年思考守正创新的发展大计，常年保持联系社会各界的生存活力，展现了云南花灯人新时代、新思考、新作为的发展方略和实干努力。

花灯剧《王德三》