舞台艺术

展黔山烟火 嗅泥土芬芳

——贵州“群星奖”优秀群众文艺作品的台前幕后

重庆群星剧院内，灯光渐暗。当大幕拉开，梯田在光影中延展，芦笙的韵律与劳作的节奏交织，舞者们以身体为笔，将水城农民画中浓烈奔放的线条与色彩泼洒于舞台。

“画里的人物‘活’起来喽！”人们低语。

这是贵州群众文艺作品《画里乡田》亮相第二十届群星奖颁奖活动的一幕。作为我国群众文艺领域政府最高奖，“群众创、群众演”是其不变的主题。本届群星奖，贵州共有6部作品入围总决赛，涵盖音乐、舞蹈、戏剧、曲艺、广场舞、群众合唱六大类别，创下历史新高。这些从泥土里“长”出来的作品，正带着山野的清风与百姓的故事，从黔山贵水走向国家级舞台。在这片群众文化沃土上，一朵朵文艺之花正灿烂盛放。

贵州群众文艺作品《画里乡田》剧照。

扎根乡田找感觉

《画里乡田》以贵州省六盘水市水城农民画为题材，让观众一饱眼福。多年来，这些由“拿起锄头是农人、拿起画笔是艺术家”的当地农民所创作的画作，早已蜚声海内外。

“以前大家总觉得农民画是挂在墙上的，为啥不能让画里的人物走出画框？”《画里乡田》的主创之一、六盘水市文化馆副馆长陈婕说起创作过程，眼里依然闪着光。

为了让静态画作“活”起来，陈婕和主创团队一头扎进了水城农民画的故乡。他们的关键一站，是拜访水城农民画第二代传承人徐源。

在徐源那间堆满画作的工作室里，灵感在碰撞中迸发。陈婕回忆：“我们翻看了上百幅原作，那些大胆的配色、夸张的造型，本身就是最生动的舞蹈语言。”

徐源拿着画，一点一点教编导们认色彩、学民俗：“你们看，这播种的姿势，胳膊要这样甩开，才有力量；这丰收的场面，腿要跺得响，才能表达欢喜。”

农民画里“想什么就画什么，怎样好看就怎样画”的自由创作理念，给了团队巨大的启发。他们将画中“春耕、晒秋、赶场”的生活场景提炼出来，把静态画作转化为肢体韵律；服装设计大胆采用了农民画标志性的高饱和撞色，舞动起来宛如一幅幅移动的画作；动态投影技术的运用，更将画中的笔触肌理铺满整个舞台，让观众“走进画里”看故事。

“我们不只是做‘画的复刻’。”陈婕感慨，“我们要把农民画里的那股子‘烟火气’，农民对生活最直白的热爱，用舞蹈跳出来。”这一“跳”，不仅完成了从平面到立体的“美学迁徙”，让《画里乡田》摘得群星奖，更让非遗文化在新时代舞台上焕发出蓬勃的生命力。

好本子磨出来

带着贵州花灯戏特有的诙谐风格与夸张肢体语言的《请客》，是近年来贵州唯一入围群星奖的曲艺类作品。

“以猫咪生崽崽为由请客？亏你想得出来哦！”

舞台上，演员用地道的贵州方言，将农村巧立名目请客收礼的陋习，以荒诞幽默的形式剖开。台下，观众乐得前仰后合，在笑声中品味移风易俗的深刻主题。

“现在的本子，是在基层跑了50多场后磨出来的。”《请客》的主创之一、毕节市文化馆办公室副主任潘玲介绍，作品既保留了花灯特有的唱腔韵味，又在叙事结构和语言表达上大胆创新。

起初，剧本的某些笑点设计得有点“硬”，观众反应没那么热烈。在一乡镇演出时，一位老乡看完后直率地说：“戏是好戏，就是有几句词，不像我们平时说的话。”团队当即记下，晚上就围着火炉讨论修改。

“群众觉得好，戏才是真的好。”潘玲说，最让团队感动的，是乡亲们看完后拉着他们的手说，“这戏演的就是我们家的事，以后再乱请客办酒，可要不得！”历经反复打磨，没有一句生硬说教的《请客》，成了推动乡风文明建设的生动“文艺教材”。

文艺赋美乡村

《画里乡田》与《请客》的成功并非孤例。它们的背后，是贵州群众文艺创作整体繁荣的局面。近年来，贵州以“村超”“村BA”“村T”为代表的“村”字号群众性文化活动如火如荼，为基层文艺人才和作品提供了最广阔的舞台和最肥沃的土壤。

“群众的‘腰包’鼓了，对精神文化活动的追求也越来越高。我们市里广场舞大赛办到了第七届，还承办了第二十届群星奖贵州省选拔赛。”六盘水市文体广电旅游局副局长王娴说，“一场场办下来，舞台就成了最好的练兵场——队伍越练越强，作品的数量和质量都眼见着往上走。”

如今，行走黔贵大地的村村寨寨，一支支基层文艺队伍在不断壮大。他们挖掘本土特色，讲述家乡故事，用文艺赋美乡村，用丰富多彩的文化活动把生活照亮。

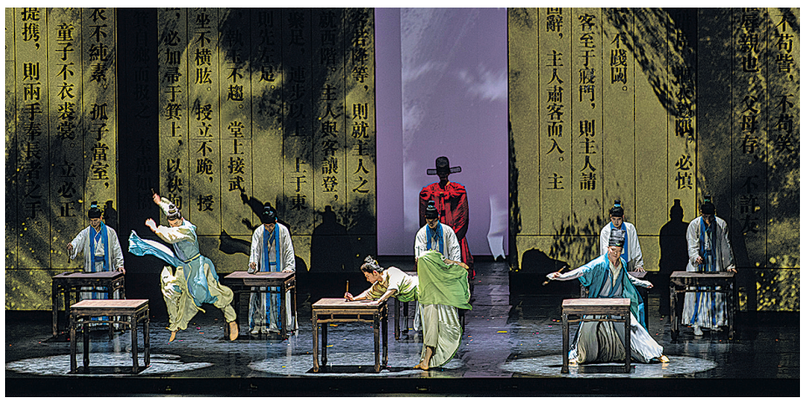
“现在，我们不仅是观众，更是登台唱主角嘞！”贵州省榕江县“村超”球场上，身着节日盛装的村民张爱珍与“月寨嬢嬢团”的拉拉队员们，成为场边一道风景；贵州省桐梓县“村晚”舞台上，村民们自编自导的节目原汁原味、充满活力，赢得满堂喝彩；贵州省黎平县肇兴侗寨鼓楼的月光下，游客与村民围坐成圈，千年侗族大歌伴着流行音乐一同唱响，“村歌”声声正嘹亮。

群星奖归来，陈婕又行走在乌蒙山区采风的路上。她与团队边走边聊，创作的点子越说越亮堂：“接下来，我们不仅要把《画里乡田》搬进专业剧场，还要把农民画里的‘节气故事’做成系列小舞剧，让更多观众感受到我们乡田里的日子正‘香甜’嘞！”

陈冠合 靳晓燕

舞剧《天工开物》——

亮相第三届中希国际戏剧节



舞剧《天工开物》剧照。

新华社电 第三届中希国际戏剧节11月28日晚在希腊雅典北郊圣诞剧场开幕，中国舞剧《天工开物》作为开幕大戏赢得观众的热烈掌声与赞誉。

舞剧《天工开物》以明代科学家宋应星六次科举考试失意后潜心著述《天工开物》的传奇人生为蓝本，巧妙融合舞蹈语汇、戏剧化叙事与多媒体视觉艺术，生动展现了主人公坚韧不拔的精神与造福人类的崇高理想，彰显中国古代劳动人民的卓越智慧。

演出结束时全场观众起立，掌声经久不息。“这是一场极为出色、令人难忘的演出。”2026年米兰冬奥会圣火火种采集仪式舞美导演阿泰米斯·伊格纳蒂乌说。

舞剧《天工开物》总导演陆川介绍，这是该剧完整版本首次在海外演出，期待该剧能与更多海外观众见面，这不仅有助于海外受众深入了解中国古代文明的博大精深，更能为促进文化交流和文明互鉴搭建桥梁。

戏剧《密云十姐妹》——

传统戏曲开拓“第二现场”

河北梆子《密云十姐妹》剧照。

近日，“大戏看北京”2025展演季启幕“第二现场”单元，首场直播选取北京市河北梆子剧团创排的《密云十姐妹》，以北京长安大戏院为主阵地，通过4K超高清直播技术联动天津中国大戏院、河北怀来新影联电影城、北京房山区文化活动中心等京津冀场馆，让优质文艺资源“沉下去”，把观众幸福感“提上来”。

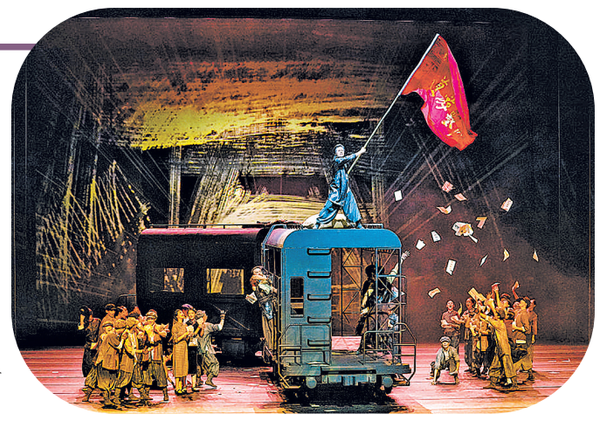
河北梆子《密云十姐妹》以王秀兰代表的密云十姐妹“战天斗地”的故事为蓝本，运用跨时空的叙事手法，把修水库的热血岁月与守水库的责任传承紧密相连，自首演以来已历经近60场打磨，巡演足迹遍布全国多地。

这次亮相“大戏看北京”2025展演季，梅花奖得主王洪玲、王英会领衔登台，酣畅淋漓地展现了河北梆子高亢激昂的声腔特质和情真意切的感染力。借助4K超高清直播技术，“第二现场”直播不仅保留了戏曲表演的韵味，更通过多机位、特写镜头等手法，呈现舞台上人物的眼神、肢体动作等细节。同时，影剧院的大银幕、音响布设、社交属性也让“第二现场”的直播效果明显区别于电视转播和一般网络直播。

高倩

英雄的故事永不落幕

新版舞剧《铁道游击队》首演



新版《铁道游击队》剧照。

15年前，原总政歌舞团创排舞剧《铁道游击队》，凭借激昂动人的音乐、戏剧张力十足的舞蹈编排和深刻的家国情怀，斩获数个奖项；15年后，国家大剧院与北京舞蹈学院联合制作的新版舞剧《铁道游击队》，于11月26日至30日在国家大剧院首演——对于经典，什么需要继承，什么需要创新？新版《铁道游击队》里藏着当代艺术家的许多心声。

守正

英雄的事迹要不断传颂

“很多观众可能想问，上一版《铁道游击队》已经如此成功了，你们还要排什么？”国家大剧院副院长张尧说：“因为英雄的事迹，要不断传颂。”今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年，《铁道游击队》的故事彪炳至今：抗日战争时期，山东鲁南地区临城枣庄一带的铁路线为日军占领，当地百姓饱受欺凌，饥寒交迫。在中国共产党领导下，一支由铁路工人、农民等普通百姓组成的游击队伍以微山湖为主要根据地，依靠深厚的群众基础，与日本侵略者展开殊死斗争。

“《铁道游击队》这次新编上演并非简单的复排，而是一次立足新时代审美与艺术高度的深度淬炼。”张尧说。新版《铁道游击队》以“延续高质量文艺作品的生命线”为目标，在延续2010年版剧本与音乐核心框架的基础上，对叙事结构与音乐编排进行精炼提升。在集结2010版主创音乐总监赵季平、编剧赵大鸣、作曲赵麟的基础上，新版《铁道游击队》加入总编导田露、视觉总监任冬生等一线艺术家，为经典故事赋予当代的审美表达。

焕新

融入当代的简便轻盈

“2010版《铁道游击队》非常符合当时时代的审美需求，舞台上写实的大片风格、总政歌舞团掌控军事战争题材的气魄，是这版制作的突出特点，15年过去，再排《铁道游击队》，我们既要传承红色经典的灵魂，坚持守正，同时也要有所创新。”赵大鸣说。如今，观众对舞蹈的欣赏水平明显提升，演艺生态日渐完善，“舞剧的创作思维与之前相比有很大不同。”区别于大量设计“讲述”成分的传统舞剧，新版《铁道游击队》的叙事链条更加抽象，也更倚重舞蹈本身的表现力。

强大的肢体张力从开篇便已爆发，大幕拉开，日寇的铁蹄无情践踏，乡亲们扭曲的躯体凝成无声却痛苦的呐喊。人群中，李正、刘洪、王强等为首的铁道游击队屹立为抗争的身影。配合紧张的音乐节奏、精细的舞台调度，新版《铁道游击队》交织出一种强烈的悬念和动感。

随着技术的迅速发展，舞台表达的方式越发简便轻盈。新版《铁道游击队》里，多媒体影像紧密配合有限的实景，以写实、写意并行的手法挥洒钢轨、枕木交错的寒光凛冽，微山湖芦苇漫天的宁谧悄然，由此，大量空间留给演员尽兴施展。舞剧的重心充分聚焦在“人”的身上，用任冬生的话来说，“在舞台上，我们要把革命的浪漫、红色的浪漫发挥到极致。”

培养

全链条实战历练青年学子

《铁道游击队》中，“浪漫”何解？田露的答案在山东这片淳朴鲜活的土地上：“山东人有一种单纯、直接的力量，以舞蹈的身体律动为例，你看到他们是从容松弛的，但内里翻涌着热血和强烈的生命力。”新版《铁道游击队》着重吸收了流传于山东地区的胶州、鼓子和海阳三大民间秧歌素材，对特有的动势、动态进行了艺术转化。地域性浓郁的音乐为之再添妙笔，赵麟把山东民间音乐的韵味深刻地融入现代和声与配器之中，琵琶、坠胡等特色乐器与管弦乐队共同塑造着主要角色的气质，鼓子秧歌中打击乐的基本节奏及唢呐的高亢旋律则表现当地人民质朴、豪迈、不屈不挠的精神风貌，让山东舞蹈的洒脱大气再上一层楼。

“在塑造特定历史时代和特定地域的英雄形象时，精彩的民族民间的舞蹈语言起到了不可替代的作用。”赵大鸣说。而要真正运用好“民族民间的舞蹈语言”，演员的素养尤为重要。新版《铁道游击队》的演员班底由国家大剧院BDA青年舞团与北京舞蹈学院中国民族民间舞系组成，在赵大鸣心中，“他们的造诣非常深厚，代表甚至引领着中国舞蹈最前卫的思潮。”

“之前，国家大剧院与北京舞蹈学院联合打造荷花奖获奖舞剧《杨家岭的春天》，积累了成熟的创作经验与协作模式。”北京舞蹈学院艺术实践中心主任张海君说。在新版《铁道游击队》创排中，包括表演在内，“统筹编导、艺术管理、舞台美术、服装化妆等专业学生深度参与，从剧本打磨、编排排练、舞美设计到宣传推广、现场执行的完整流程，完成了一次全链条、沉浸式实战历练。这种‘真项目驱动、全流程参与、高规格赋能’的培养模式，让学生在国家级艺术殿堂的严苛标准下打破专业壁垒、积累行业经验，实现从校园学习者到复合型、应用型艺术人才的跨越式成长。”

北日

音乐剧《六个说谎的大学生》——

借推理探讨人性与真相

音乐剧《六个说谎的大学生》剧照。

由大麦“当然有戏”和好好有戏共同推出的职场推理音乐剧《六个说谎的大学生》，巧妙地将“面试”构建为一个充满悬念的舞台，讲述一个关于人性与真相的故事。

音乐剧《六个说谎的大学生》是一部职场戏外衣下的推理剧，讲述了六名大学生为获得入职资格展开心理战，在多年后发现曾经真相的故事。音乐剧这一形式，不太适合讲述过于复杂的故事，《六个说谎的大学生》对原著删繁就简，赋予适合舞台叙事的明快节奏。即便从未阅读过原著的观众，也能被剧情的张力牢牢牵引，随着剧情不断地反转，心情也上下起伏。推理的内核决定了引人入胜的故事情节，这是该剧能持续抓住观众注意力的关键所在。

该剧看似以面试为背景，实则是提供一个特定的“封闭式”场景，探讨人性的幽暗。剧中，“月亮的背面”这一意象反复被言说，交织着几位年轻人的过往，成为叩问角色内心明暗的钥匙。无论是8年前的谜团，还是8年后的追溯，都贯穿在这一主题之下。剧目最终才揭晓，有的人说谎是因为释放了人性中的恶，有的人说谎则是因为善良。

难得的是，《六个说谎的大学生》在探讨如此深刻的命题时，依然能保持举重若轻的幽默感。剧目时而抛出小“包袱”，在演员灵动的表演中，为这个沉重的命题注入恰到好处的呼吸感，营造出轻喜剧的氛围。演员们的表演也可圈可点，在戏剧张力的收放中展现了舞台掌控力，对年轻演员来说，这样的表演令人满意。

舞台呈现上，该剧引入了实时拍摄，舞台上的摄像机像是窥探微表情的显微镜，实时捕捉几位年轻人的面部特写，将它们放大呈现在舞台上方的巨大幕布上。人前人后的不同“面孔”，8年前后的变化，都在镜头语言的放大对比中，获得更丰富的情感冲击力。

韩轩