

音乐剧《风花雪月》——

文艺老兵阎肃的人生之歌

□ 张俊娅

《风花雪月》剧照 潘禹辰

音乐剧《风花雪月》日前在兰州黄河剧院精彩上演,全剧以人民艺术家阎肃具有代表性的一生展开,通过一个老艺术家的心路历程,展现大时代强军强国的梦想与成就。该剧由甘肃省歌剧院创排,周文军担任导演,阎肃之子阎宇担任编剧。

军人的“风花雪月”是铁马秋风、战地黄花、楼船夜雪、边关冷月……音乐剧《风花雪月》

由序章、“铁马秋风向长空”“战地黄花迎春到”“楼船夜雪军旅情”“边关冷月望长城”四个篇章和尾声构成,包含二十多首音乐作品。这些音乐作品由民族、美声、童谣、摇滚、说唱等多种唱腔与快板书、三句半等多元艺术形式组成,结合现代舞台科技,唱响了阎肃的艺术人生和心路历程。

序章讲述了阎肃在深夜创作时,回忆

起自己在新中国成立前夕跟随大学老师,与同学们不畏牺牲、积极参加革命斗争的热血场景。

第一章重点呈现了阎肃入党、参军后,在基层锻炼的经历。该篇章的主题“铁马秋风向长空”,出自南宋诗人陆游《书愤》中“铁马秋风大散关”一句。“铁马”“秋风”所具有的慷慨壮观的意象,使得这一诗句雄放豪迈,广

为后世传诵。这一篇章旨在展现阎肃投身军营、热爱工作、意气风发的精神面貌。

阎肃曾说,他的许多歌都是在连队宿舍的马扎上写的,是基层的官兵让他有了灵感,产生了写作的冲动。在深入基层体验生活中,他与战士们建立了深厚的感情,军旅生活触动了他的内心,由此自觉投身文艺工作,创作了《我爱祖国的蓝天》这一首赞颂空军飞行员报效祖国、保卫蓝天的经典曲目。歌词中的“水兵爱大海,骑兵爱草原,要问飞行员爱什么?我爱祖国的蓝天”,表明了他的思想和情感。

第二章重点讲述了阎肃创作经典歌剧《江姐》的经历。阎肃用“战地黄花迎春到”一句,为江姐等革命先烈谱写了一曲壮美颂歌,赞美英勇无畏的革命精神,同时也表明了他自己对军人使命的高度认识,那就是不畏艰险,勇于奉献。音乐剧《风花雪月》在此章中成功运用了多层次舞台、灯光、栅栏等道具,结合演员的精彩演绎,将不同时空的场景同时呈现给观众。

第三章“楼船夜雪军旅情”,表现了阎肃对军旅生活的热爱之情。

第四章主题“边关冷月望长城”,出自唐代诗人王昌龄《出塞》诗中“秦时明月汉时关,万里长征人未还”一句。“边关”和“冷月”,是边塞诗中经常出现意象,被历代诗人反复吟诵。在阎肃心中,“边关”和“冷月”是对边疆战士的写照,是对他们的诚挚赞美。在广为传颂的歌曲《长城长》中,词作者阎肃设问“你知道长城有多长?”“你知道几经风雪霜?”“你要问长城在哪里?”并作出回答“她一头挑起大漠边关的冷月,一头连着华夏儿女的心房”,歌词中不仅勾勒出长城的伟岸,也映照人民军队这座“钢铁长城”,烘托了中华儿女与祖国同呼吸、共命运的深厚情感。

音乐剧《风花雪月》的尾声,以阎肃的内心自白为主线,深刻展示军人的信念与担当,表现了阎肃对于军旅生涯的热爱和无怨无悔。

文化掠影

韶乐和鸣 再塑貂蝉艺术形象

□ 边国鹏

程,歌颂了貂蝉善良、真诚的品质。

秦腔历史剧《洮水明珠》

2022年5月16日晚,临洮县文化中心座无虚席。大型秦腔历史剧《洮水明珠》在这里首演。间奏音乐缓缓响起,乐声悠扬,余音袅袅。台上,貂蝉手托香炉,身形优雅,迈着碎步轻盈出场。

该剧源于著名剧作家范紫东创作的秦剧《貂蝉》,由定西市编剧贵荣进行了本土化改编,作曲家薛官兴完成了编曲。

导演梁安建设说:“这部秦腔历史剧的创排,一方面提高了临洮的文化知名度,另一方面将使临洮县秦腔剧团的演出排练理念、方法和演员表演水平得到提升。”

数字人“貂蝉”

谁也没有想到,1000多年后,貂蝉会以这种方式出现。

在9月5日召开的2023百度云智大会上,百度智能云发布“AI原生应用Family”,为客户提供了11款适用于企业通用场景的产品。临洮县政府和百度合作开发的3D智能数字人“貂蝉”名列其中,大模型加持的

“貂蝉”出场,引发现场热议。

“貂蝉”数字人,是百度智能云曦灵智能数字人平台基于文心大模型,打造的形神兼备的数字人,是临洮县智慧水利综合服务体系的一部分。设计人员通过先进的技术手段,把貂蝉塑造为一个充满现代感的3D形象,既呈现出传统美,又展现出现代化的魅力。

“貂蝉”数字人除了用于智慧水利以外,还可广泛应用于媒体宣传、文化旅游、智慧城市管理、社会治理、电商、金融服务等多个领域,还将以虚拟主播、表演娱乐、直播带货、旅游大使等形式广泛应用于媒体报道和文旅宣传等方面。

后续,“貂蝉”数字人会以更智能、更人性化的方式出现在临洮的客户服务、娱乐社交、教育培训、健康咨询、智能助手等社会治理的方方面面,大大提高临洮的媒体传播、文旅宣传、电子商业以及数字化社会治理水平。

貂蝉月下舞长袖,一曲霓裳醉人间,走出滚滚烽烟的貂蝉,消逝在了历史的长河中。如今,她被现代科技唤醒,以具有文化内涵的数字人形象走入大众视野。

(本文图片由临洮县融媒体中心、临洮县摄影家协会提供)

水幕实景剧《再现貂蝉》

璀璨夜空下,大型水幕实景剧《再现貂蝉》拉开帷幕。演出以巍峨的仿古建筑为背景,灯光效果将舞台渲染得如诗如画,引领观众进入了一个如梦如幻的“三国世界”。

《再现貂蝉》由临洮县融科文化旅游投资集团有限公司投资、创排,是一部集全息成像、舞美道具、声光电特效为一体的大型水幕实景演出。全剧时长35—45分钟,共分为“风、水、月、火、花、情”六大篇章,是一部以貂蝉为主题的园林式实景演艺秀。该剧由包括导演姚述晓、编剧郑亚君、特效导演林鹏、编舞师刘伟等在内的80余名专业演职人员和100余名工作人员共同完成。

貂蝉故里,水陆空实景演艺空间,水上机械翻转的“幻象”舞台为该剧三大核心亮点。中式水墨风格勾勒背景画卷,群舞表演、水雾特效、马术特技、空中威亚特技表演等艺术手段渲染舞台效果,临洮书画、花儿、彩陶、洮砚、皮影、洮水明珠典故等民俗文化元素融入其中,观众在欣赏剧目的同时仿佛“穿越时空”,走进貂蝉的世界。水幕如同巨型画卷般展开,在灯光映照下,变得五彩斑斓,宛如仙境。

《三国演义》中大家耳熟能详的经年往事被创作者大幅度简化,水上舞台只有一个主角——貂蝉。水幕、投影、焰火、光电,伴随着古韵优美的音乐,让临洮与貂蝉的过往,犹如一幕幕画卷,在我们眼前陡然展开。

歌剧《貂蝉》

早在2016年8月,歌剧《貂蝉》登上国家大剧院的舞台,奏响了一曲历史文化与现代艺术的交响乐章。

歌剧《貂蝉》充分挖掘临洮当地文化资源,展示了中国四大美女之一貂蝉的凄美一生。

演出伊始,首先映入眼帘的是古典而独特的汉阙和巍峨壮观的巨型青铜鼎,隐约显现的天幕象征着洮河的冰珠静静流淌。

在优美的主题曲《你是洮河的冰珠》的旋律中,貂蝉迈着轻盈的碎步款款走来。

歌剧《貂蝉》细腻描绘了貂蝉的人生历

临洮境内姜维墩、吕布城、廖化堡、侯和城、董卓府,依稀保存着东汉末年群雄逐鹿的历史风烟。狄道古城西南四十多里处的貂崖沟,相传貂蝉从这里走上了历史舞台。近年来,关于貂蝉的历史传说引发文艺工作者的艺术再创造,不断塑造出貂蝉的典型艺术形象。

“貂蝉”数字人形象

歌剧《貂蝉》剧照

非遗 撷英

心怀憧憬 顶碗而舞

□ 王振武

在民乐,流传着这样一句歇后语:“汤家庄子的社火——辞一辞。”意思是汤家庄子的社火金贵得请不上。这里所说的汤家庄子,就是现今洪水镇的汤庄村。而汤庄的社火之所以闻名遐迩,全在于拥有最具特色的绝技——顶碗舞。

汤庄的顶碗舞,是由清朝流传下来的。当时,驻扎在汤庄的洪水营士兵用筷子敲打瓷碗自娱自乐,有的干脆把碗顶在头上做一些滑稽的表演来悦人耳目,长此以往,就演变成了一种融舞蹈与杂技于一体的顶碗舞姿。据说,顶碗舞第一代传承人汤贤才热爱顶碗舞技艺,勤奋好学,并教会了很多村里的人们,使顶碗舞得以流传下来。

《民乐县志》中记载,汤庄村“村民汤治铭自幼爱好社火,学习刻苦,年轻时一边扶犁耕地,一边练习顶碗,是顶碗舞的传承人”。

顶碗而舞,主要在技与艺的交融性上,演员们不但要练就过硬的舞艺,更要具备高超的顶技,正是这两者的结合与展示,才带给人们赏心悦目的艺术享受。

民乐的顶碗舞所用的表演道具极其简单,一碟、一碗、一双红筷子、一根竹片口条、一对红缨穗子的铜铃而已。表演形式自由活泼,人多人少,男女老少,台上台下,均可表演。

表演时,舞者头顶一白瓷碗,牙咬红缨口条,按音乐节拍敲击口条敲击顶上瓷碗,一手拿白瓷碟,一手持红筷子,筷子两头各系一带红穗子的铜铃,也按音乐节拍敲打瓷碟,整套动作与铮铮作响的音乐浑然一体,声音清脆,悦耳动听。

表演者个个全神贯注,步调一致,不仅要随着音乐敲击碗碟,还要跟着节拍表演走、站、跳、坐、蹲、滚、翻等多种动作,间或还要夹杂一些带有杂技性质的独特、精巧的艺术造型。舞姿潇洒,造型优美,令人耳目一新。

2008年,民乐顶碗舞入选甘肃省非物质文化遗产代表性项目名录。

近年来,民乐县深入挖掘编排顶碗舞,把顶碗舞进校园活动作为学校文化建设的重要内容,通过构建“课程教学+社团活动+校园文化+艺术展演”四位一体的非遗文化教育体系,将顶碗舞教学融入日常教育教学和校园文化建设中;积极组织顶碗舞传承人参加甘肃省文化产业博览会等活动,让民乐顶碗舞在社会这个大舞台上“热”起来、“活”起来。

顶碗而舞,是民乐民间舞蹈的特色,也是民乐民间舞蹈的精华,更是勤劳勇敢的民乐人民的骄傲。当地群众利用这一独特的舞蹈形式,充分表达了自己对天地的无比眷恋和热爱之情,向外界展示了自己对美好生活的憧憬和渴望。在社会各界的精心呵护下,土生土长的顶碗舞从舞姿到曲调都得到了创新和发展。

敦煌民歌

□ 马良宝

敦煌民歌历史悠久。在莫高窟藏经洞出土的遗书中,所保存的俚曲小调,就是古代的敦煌民歌,具有浓厚的乡土气息。内容多以反映人民群众的劳动生活为主,语言朴实无华,言简意明,感情热烈真挚,亲切动人,唱出了广大劳动人民的心声,流传广泛。敦煌遗书中的俚曲小调有《五更转》《十二月》《十二月》《百岁篇》《十思德》等。而现在传唱的敦煌民歌中也有《五更转》《十二月》,有的虽不叫《五更转》,但唱词的内容都与《五更转》相似,如民歌《桃花墙》《哭五更》等,也是从一更唱到五更。另外,唱十二月的民歌更多,如《闹王哥》《织手巾》《割韭菜》等。由此可见,藏经洞封存了千年的俚曲小调,其实在敦煌民间一直传唱着。

敦煌民歌曲调十分丰富优美,演唱时使用本地方言,易懂易学,易于传唱,有很强的生命力。流传下来的作品主要有《闹王哥》《绣荷包》《等郎君》《送大哥》《放风筝》《担水》等。民歌的题材非常广泛,歌词贴近生活,所叙述的故事生动有趣,流露出真挚感人的情感。敦煌民歌产生于民间、流传于民间、传唱于民间、发展于民间,是人们在长期劳动生活中所创作的民间艺术形式之一。敦煌民歌歌词多以日、时、更为序,遵循生活中的自然规律,反映了人们最淳朴最真挚的思想感情,具有很高的审美价值。

敦煌文化交汇融合的独特地理位置使敦煌民歌具有很强的复合性,有的民歌不仅在敦煌传唱也在整个北方传唱,如《小放牛》《钉缸调》;有的在整条丝路沿线广为传唱,如《放风筝》《织手巾》《刮地风》《对花》《桃花墙》等;也有本地独有的民歌,如《麻母鸡下了白蛋了》《送情人》《月牙泉》等。总体来看,敦煌民歌音韵和谐、铿锵悦耳、粗犷豪放,饱含大西北人民坦荡胸怀的独特个性。敦煌民歌歌词鲜活,简练生动,直率本真地表达了人们内心的真情实感,成为敦煌非物质文化遗产中的代表项目之一。

敦煌民歌是勤劳朴实的敦煌人民在长期的生产生活中创作的,以歌唱爱情为主要题材,也涉及神话故事、历史传说、社会生活等方面的内容,为研究千百年以来敦煌社会风貌、风土人情、乡俗民规等提供了生动、丰富、详实的资料。如今,敦煌民歌进驻旅游景区,备受中外游客的喜爱。

水幕实景剧《再现貂蝉》剧照