

北疆文化的“活态档案”

——评“内蒙古东路二人台艺术展演周”剧目《月满隆盛庄》

◎ 朱洪坤

当清末隆盛庄的月饼炉火光跃入舞台,当四胡和扬琴的旋律缠绕着塞外商道的驼铃,由丰镇市乌兰牧骑创演的东路二人台新编历史剧《月满隆盛庄》以戏曲为舟,载着北疆文化的深厚底蕴与时代精神的璀璨光芒,在内蒙古戏曲艺术的长河中划出了一道惊艳的轨迹。这部作品既是对东路二人台传统艺术的创造性转化,更是北疆文化提升行动中极具地方辨识度的“活态样本”——它以商埠传奇为骨、多民族交融为魂、传统技艺为脉,将塞外古镇的烟火气与中华美德的厚重感熔于一炉,成就了一部“有筋骨、有道德、有温度”的舞台艺术作品。

地域文化的深度锚定:
从商埠记忆到北疆文化的具象化

《月满隆盛庄》的根基,深扎在隆盛庄这方“长城内外大驿站”(剧中语)的土地上。编剧冷恒以近乎考古的细致,将清末塞外商埠的繁华与多民族共生的生态,转化为可感、可触、可共情的舞台场景,让北疆文化不再是抽象的概念,而是具象的生活肌理。

剧中对隆盛庄的描摹,是一部微型的“塞外商业史”:东西南北四大街的商号鳞次栉比,票号、缸房、陆陈行的算盘声交织成“买卖做到恰克图”的繁荣交响;三瑞元商号的中堂悬挂着“仁中取利,诚信辉映丰川月;义内求财,勤俭迎来隆盛春”的条屏,关公塑像端坐案几,这不仅是晋商文化的符号,更是塞外商贸“以信立市”的精神图腾。而月饼作为贯穿全剧的核心意象,更是被赋予了文化载体的意义——从“热锅胡油火苗欢”的数板式制作流程,到中秋夜米官手中“圆圆的月饼映弧星”的抒情隐喻,再到尾声“黄金月饼”上的“团圆”二字,月饼早已超越了食物的属性:它已成为游子归乡的“味觉路标”(冯瑞隆病中紧抱的五仁月饼,藏着对米官的牵挂),更是北疆文化“包容共生”精神的物化象征。

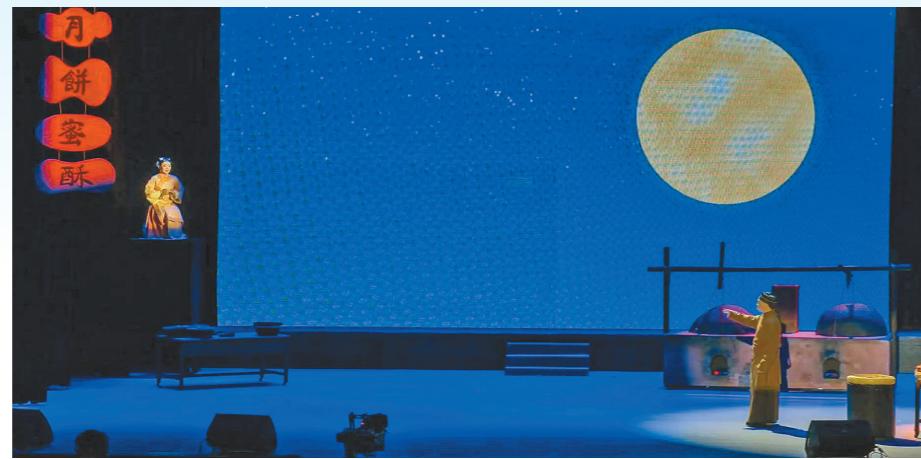
这种地域文化的呈现,绝非简单的“风情展览”。当马贵端着蜜酥馓子说“尝尝我们回族的手艺”,当塔娜带着八大坛烧酒支援乡亲们消灭鼠疫,当小状元(张占魁)以抗清义士的身份捐银救民,汉族人的诚信、蒙古族人的豪爽、回族人的热忱与江湖义士的侠义,在“共抗瘟疫”“共护商号”的情节中拧成一股绳——这正是北疆文化“多元一体”的精髓:不是各民族文化的简单叠加,而是在共同的生存与发展中,形成“你中有我、我中有你”的精神共同体。

东路二人台的艺术革新:
传统形式与现代审美的破壁融合

作为国家级非物质文化遗产,东路二人台的“土味”与“活气”,是其最珍贵的艺术基因。《月满隆盛庄》没有为了追求“创新”而消解这份特质,反而通过与剧情、主题的深度耦合,让传统艺术焕发出新的生命力。

(一)音乐唱腔:民族韵律与情感节奏的同频共振。

东路二人台的音乐灵魂,一定程度上在于“接地气”的旋律与“跨民族”的融合。剧中四胡

的醇厚与扬琴的清亮,并非简单的乐器叠加,而是与剧情情感同频共振:分红大会上,算盘舞的节奏与“包头月饼行,进账十万八千两”的数板结合,把商埠的热闹唱得活色生香;米官与秀兰“跨空对唱”时,绵长旋律缠绕着“圆圆的铜镜照愁容”的唱词,将相思之苦揉进音符里。

主题歌《平展展的大丰川》更是东路二人台“民歌化”特质的体现。歌词“胡麻开花满坡蓝”“浪翻麦田金灿灿”,用当地百姓最熟悉的自然意象勾勒家乡风貌,亦巧妙点明非遗技艺丰镇月饼制作必需的原料胡油与小麦粉,语言质朴如口语,却自带诗意;旋律高亢时如大丰川的长风,舒缓时如西河湾的流水,这种音乐处理,使其具有了“听得懂、记得住、传得开”的民间特质,又强化了符合北疆文化自身特色的辨识度。

(二)表演形式:载歌载舞的“生活性”与“戏剧性”统一。

东路二人台“唱念做打皆生活化”的表演程式,在剧中被转化为推动剧情、塑造人物的有效手段。算盘舞不再是单纯的技巧展示,而是伙计们“金银满柜粮满仓”的喜悦外化——演员们手指翻飞模拟拨算盘,脚步跳跃呼应“六千二、五千三”的数板,把枯燥的算账变成了充满活力的舞台语言;打月饼舞中,“抡圆按扁撒芝麻”“三次刷油金灿灿”的动作,既是对劳动场景的还原,更是对“绝门手艺代代传”的传承意识的视觉表达;塔娜逼婚时的“手绢颠轿”,红绸翻飞、鼓乐喧天,既符合蒙古族女子“敢爱敢恨”的性格,又以二人台特有的热闹劲儿,强化了在媒婆怂恿下“霸王硬上弓”的戏剧冲突。

值得称道的是,剧中“唱”与“舞”的结合从不脱节:米官唱“进不能,退不能”时,身体的局促扭动对应内心的挣扎;冯瑞隆唱“诚信是根本”时,手势的坚定与唱腔的铿锵呼应,把晋商的风骨立在舞台上。这种“唱舞一体”的表演,既保留了东路二人台“载歌载舞、生动活泼”的传统,又让每一个动作、每一段唱腔都服务于人物与剧情,实现了“民间性”与“艺术性”的平衡。

创作手法的匠心:
导演的舞台叙事与编剧的语言诗学

一部优秀的舞台作品,是导演与编剧艺术理念的共生体。《月满隆盛庄》中,导演孙润平的

“视觉叙事”与编剧冷恒的“语言诗学”相得益彰,共同构建了这部剧的艺术高度。

(一)导演手法:历史场景的“沉浸式”还原与戏剧节奏的精准把控。

演员出身的导演孙润平,对舞台的“视觉质感”与“情感浓度”有着自己的追求。在场景构建上,他巧妙运用“虚实结合”的手法:舞台背景呈现的隆盛庄古镇写意轮廓、夜空明月,与舞台上的月饼烤炉、关公塑像等实物道具形成呼应,让观众仿佛“站在清末的隆盛庄街头”;鼠疫场景中,干冰营造的“烟雾”与村民“脸裹白布”的装扮结合,再配上“上吐下泻、浑身抽筋”的台词,将瘟疫的恐怖感具象化,却又不失戏曲的写意美。

更难得的是导演对“群像戏”与“个人戏”节奏的平衡。分红大会的群戏,演员们的走位错落有致——冯瑞隆与掌柜们寒暄、月河分发银票、马贵推销干货,多线并行却井然有序,把商埠的“活”气铺展开来;而米官独处炉前的个人戏,舞台灯光聚焦于他与月饼,背景渐暗,只剩下“圆圆的月亮映弧星”的唱词,瞬间将观众拉入他的孤独与悔恨中。这种“繁”与“简”“虚”与“实”的切换,让剧情张弛有度,既展现了塞外商埠的社会百态,又深入了人物的内心世界。

(二)编剧语言:方言俚语的“土味”与抒情唱词的“诗意”共生。

编剧冷恒的语言,是这部剧的“灵魂底色”——它带着隆盛庄的泥土气,却又藏着打动人心的哲思与诗意。人物对话全用方言俚语,却绝无晦涩之感;马贵说“四老财巷子的石板有两道深壕,得多少杠牛板车才能压出来”,一句话道出三瑞元的家庭;塔娜说“好马登程奔到头,好汉做事做到底”,草原女子的耿直跃然纸上;月河私下抱怨“没好处谁愿意当孙子”,小人的市侩暴露无遗。这些语言不刻意雕琢,却精准贴合人物身份。

而唱词的创作,则展现了“方言诗意”的独特魅力。“喝醋酸入肚,刀割指头疼”,用最朴素的生活感受写失恋之苦;“冰欺雪压腊梅俏,寒冬散尽春来早”,以北疆的自然景象喻人生沉浮;冯瑞隆的诚信唱段“诚信是聚宝盆”,是摇钱树,信字是聚宝盆,把抽象的道理理念转化为百姓易懂的比喻,既接地气,又有力量。这种“土味”与“诗意”的厚重与鲜活。

典
評

的统一,让这部剧的语言既保留了东路二人台的“烟火气”,又具备了文学作品的“感染力”。

主题的时代回响:
从传统美德到时代精神的当代转化

《月满隆盛庄》的价值,不仅在于它是一部“好看”的戏,更在于它将传统美德与时代精神进行了有机转化,为当下社会提供了精神滋养。

冯瑞隆的“诚信”,不是僵化的“晋商符号”,而是穿越时空的价值准则——当他宁可亏空商号,也要“一家一户登门赔罪、双倍退钱”,当他怒斥章老爷“诚信是万里茶道的命,丢了它就丢了根、丢了魂”,这种“宁亏银子不亏良心”的坚守,恰是对于当下商业伦理的警醒;汉蒙回等各民族共抗瘟疫的情节,不是简单的民族团结口号,而是通过马贵送白灰、塔娜送烧酒、小状元买药材的具体行动,展现“一方有难、八方支援”的守望相助理念,这与当下“铸牢中华民族共同体意识”的时代要求高度契合;而米官从“逃婚者”到“重振商号”的成长,从“愧对义父”到“羊羔跪乳守身旁”的转变,则传递了“知错能改、担当为为”的成长主题,为当代青年提供了精神参照。

这部剧对“传承”的书写,更具深意——冯瑞隆守护的不仅是三瑞元的家业,更是“打月饼”的传统技艺;米官回归后重振的,不仅是商号的繁荣,更是“诚信经营”的商道精神。这种“技艺传承”与“精神传承”的双重书写,恰是北疆文化提升行动的核心要义:文化的传承,从来不是博物馆里的静态保存,而是在时代语境中,让传统技艺活起来、传统美德立起来、民族精神传下去。

当然,作为一部新创剧目,《月满隆盛庄》也存在很多可提升的空间。比如,时间跨度中的情节留白过大(第三场“逃婚”到第四场“求婚”间隔两年,核心人物米官的成长与蜕变被简化为“熬过冬迎春事业有成”的一句唱词,导致人物“浪子回头”的弧光缺乏支撑,观众难以共情其“重振家业”的底气来源)、情感转折的逻辑断层(从第二场“红盖头逼婚”的刚烈执着,到第四场“滚下马背摔醒,瘟疫劫后余生,该忘的忘、该放的放”的通透豁达,塔娜从“执念者”到“释怀者”的转变显得突兀,削弱了角色的立体感)、功能性配角缺乏“在地性”关联(小状元张占魁仅作为“救塔娜、抓月河、捐银票”的“侠义符号”,与隆盛庄的深层关联未被挖掘,导致其“仗义疏财”的行为缺乏情感根基)以及现代舞台技术的应用(LED、多媒体)反而削弱了东路二人台的“写意性”剧种的独特美学等。但当剧终的“黄金月饼”映出“团圆”二字,当主题歌“长城内外大驿站,万里茶道美名传”的旋律再次响起,《月满隆盛庄》已然超越了一部戏曲作品的范畴——它是北疆文化的一部“活态档案”,是东路二人台的一个“革新范本”,更是传统艺术与时代精神对话的“成功实践”。它证明:传统戏曲不必“限于圈子、难破壁垒”,只要扎根地域文化、贴近时代需求,就能在舞台上绽放新的光芒;北疆文化不会“锁于地域、见界”,只要通过艺术的转化与传播,就能让更多人读懂这片土地的厚重与鲜活。

书中的每一篇小说,都是作家们对非遗最赤诚的告白。序言里提到,这些创作者来自天南海北,有的是奔波街巷的记录者,有的是三尺讲台的传道者,有的是退休后仍笔耕不辍的老者,有的是在创新中坚守的年轻人。他们身份不同,经历各异,却有着同样的热爱——扎根基层、深入生活,把对非遗的敬畏与对祖国的深情,凝练成百余字的篇章。刘国琳一人写下7篇皮影戏同题作品,字里行间满是对这门技艺的痴迷;冉之钟情珠算,以“索爷”为题创作3篇,让古老的计算技艺在故事里重焕生机;旅居北京的赵焕发,把对草原的思念写进《回响》,让长调成为连接乡愁与非遗的纽带;主编迟占勇更是带来8篇佳作,从京剧到秧歌,从皮影到二十四节气,每一篇都是他扎根家乡、触摸非遗的心血结晶。这份“因热爱而专注”的执着,在人工智能快速生成内容的当下,更显珍贵。他们没有追求效率的速成,而是用最笨的办法、最真的情感,去挖掘非遗背后的人与事,让每一个文字都带着温度,每一个故事都藏着匠心。

读《那么美好》的过程,也是一场“遇见中国”的旅程。在书中,我遇见了“可信的中国”专辑中《八岁红》里戏里戏外皆英雄的京剧名角,用坚守诠释非遗的传承;《独家秘方》里带着血脉深情的宣纸技艺,用匠心守护文明的根脉。我遇见了“可爱的中国”专辑中《天线宝宝》里对中医针灸的童趣诠释,让严肃的技艺多了几分灵动;《往事》里一听便倾心的赤峰雅乐,让古老的旋律有了打动人心的力量。我遇见了“可敬的中国”专辑中《粤韵抗寇》里用粤剧宣传抗日的巾帼英雄月红,以柔弱之躯扛起家国责任;《大眼木匠》里爱憎分明、智斗鬼子的匠人,用手艺传递正义与勇气。我更遇见了“永续的中国”专辑中《对弈百年》里代代相传的酥脆味道,让饮食非遗在时光里沉淀;《母爱》里久久传唱的蒙古族长调,让草原的声音跨越代际;《千里追宝》里以玉米皮粘贴画促进京蒙帮扶的故事,让非遗成为连接地域、续写新版的纽带。这些故事里的人物或许平凡,却共同勾勒出一个有血有肉、有情有义的中国,也让我明白:非遗从来不是静止的“古董”,而是能在时代浪潮中不断生长、永续传承的文化生命力。

合上书页时,指间仿佛还留着文字的温度。《那么美好》没有厚重的篇幅,却有着沉甸甸的分量。它有“温度”,是作家们倾注情感的真诚创作;它有“厚度”,是对五千载文明非遗的深情回望;它有“广度”,是36位作家、200余篇作品勾勒的文化全景;它有“高度”,是在快节奏时代里,对文化传承的坚定守护。在这个追求效率、追逐流量的当下,这本书就像一盏小小的灯,照亮了文明传承的小径,也提醒着我们:那些散落在阡陌间、活跃在市井里的非遗,是中华文明最珍贵的财富;那些为传承而坚守、为美好而创作的人们,是文明延续的脊梁。

原来,所有的美好遇见,都源于彼此的期盼与努力。当我翻开《那么美好》的那一刻,便邂逅了非遗的瑰丽、文字的力量,以及文明的万种美好。而这份遇见,也让我对脚下的土地,对身后的文明,多了一份敬畏与热爱——这或许就是这本书最珍贵的馈赠。

这篇文章像一面镜子,无论对“精致的利己主义”还是对拜金主义和享乐主义者,抑或作者本身,都具有明确的针对性。

在《兄长》中,他坦言哥哥患有精神分裂症后,打伤过母亲,于是他“暗自祈祷,上帝啊,为了我的母亲、四弟和小妹的安全,我乞求你,让他早点儿死吧。”而由衷的善良,让他陪伴已83岁的兄长20多年,兄弟俩还将追溯着“家庭童话”相濡以沫地共同生活下去。

说实话,要做一个梁晓声持续倡导由诚信、善良、勤劳构成的“好人”并不难,让好人成为温暖时代的文化源远流长却不易。

这,正是梁晓声还要继续写下去的巨大动力。

翻开《那么美好》的扉页,仿佛推开了一扇通往中华文明深处的轻门。这本由迟占勇主编,汇聚36位作家200余篇佳作的非遗同题闪小说集,以“非遗+闪小说”的奇妙组合,打破了传统读物的叙事边界,让我在百余字的方寸笔墨里,遇见了古老中国的鲜活模样,也触摸到了文化传承的滚烫温度。

煌煌中国五千载文明,非遗是镌刻其中的鲜活基因。可在过往的认知里,非遗总带着几分“距离感”——是博物馆橱窗里静静陈列的剪纸,是舞台上偶尔上演的京剧,是只存在于纪录片里的草原长调。而《那么美好》最打动我的,便是它用闪小说的“短、快、奇、巧”,为这些文化瑰宝注入了生活的气息与情感的脉搏。当窑洞里的剪纸遇上作家的细腻笔触,便有了故事里剪不尽的乡愁;当水乡的刺绣融入文字,针脚里便藏进了寻常人家的欢喜;当二十四节气与生活场景交织,时节的流转便成了可感知的烟火日常。比如明子笔下的《银鬃马》,呼麦的旋律与骏马的奔腾在文字里交织,寥寥数语便勾勒出草原非遗的辽阔与豪迈;马艳红的《葫芦》,以身边人、身边事为蓝本,让非遗技艺在平凡叙事里有了烟火气,读来就像听邻里讲述一段亲切往事。这些作品没有宏大的叙事框架,却以小见大,让非遗从“遥远的文化符号”变成了“触手可及的生活片段”,也让我忽然懂得:原来文明的美好,从来都藏在这些具体而微的细节里。

书中的每一篇小说,都是作家们对非遗最赤诚的告白。序言里提到,这些创作者来自天南海北,有的是奔波街巷的记录者,有的是三尺讲台的传道者,有的是退休后仍笔耕不辍的老者,有的是在创新中坚守的年轻人。他们身份不同,经历各异,却有着同样的热爱——扎根基层、深入生活,把对非遗的敬畏与对祖国的深情,凝练成百余字的篇章。刘国琳一人写下7篇皮影戏同题作品,字里行间满是对这门技艺的痴迷;冉之钟情珠算,以“索爷”为题创作3篇,让古老的计算技艺在故事里重焕生机;旅居北京的赵焕发,把对草原的思念写进《回响》,让长调成为连接乡愁与非遗的纽带;主编迟占勇更是带来8篇佳作,从京剧到秧歌,从皮影到二十四节气,每一篇都是他扎根家乡、触摸非遗的心血结晶。这份“因热爱而专注”的执着,在人工智能快速生成内容的当下,更显珍贵。他们没有追求效率的速成,而是用最笨的办法、最真的情感,去挖掘非遗背后的人与事,让每一个文字都带着温度,每一个故事都藏着匠心。

读《那么美好》的过程,也是一场“遇见中国”的旅程。在书中,我遇见了“可信的中国”专辑中《八岁红》里戏里戏外皆英雄的京剧名角,用坚守诠释非遗的传承;《独家秘方》里带着血脉深情的宣纸技艺,用匠心守护文明的根脉。我遇见了“可爱的中国”专辑中《天线宝宝》里对中医针灸的童趣诠释,让严肃的技艺多了几分灵动;《往事》里一听便倾心的赤峰雅乐,让古老的旋律有了打动人心的力量。我遇见了“可敬的中国”专辑中《粤韵抗寇》里用粤剧宣传抗日的巾帼英雄月红,以柔弱之躯扛起家国责任;《大眼木匠》里爱憎分明、智斗鬼子的匠人,用手艺传递正义与勇气。我更遇见了“永续的中国”专辑中《对弈百年》里代代相传的酥脆味道,让饮食非遗在时光里沉淀;《母爱》里久久传唱的蒙古族长调,让草原的声音跨越代际;《千里追宝》里以玉米皮粘贴画促进京蒙帮扶的故事,让非遗成为连接地域、续写新版的纽带。这些故事里的人物或许平凡,却共同勾勒出一个有血有肉、有情有义的中国,也让我明白:非遗从来不是静止的“古董”,而是能在时代浪潮中不断生长、永续传承的文化生命力。

合上书页时,指间仿佛还留着文字的温度。《那么美好》没有厚重的篇幅,却有着沉甸甸的分量。它有“温度”,是作家们倾注情感的真诚创作;它有“厚度”,是对五千载文明非遗的深情回望;它有“广度”,是36位作家、200余篇作品勾勒的文化全景;它有“高度”,是在快节奏时代里,对文化传承的坚定守护。在这个追求效率、追逐流量的当下,这本书就像一盏小小的小灯,照亮了文明传承的小径,也提醒着我们:那些散落在阡陌间、活跃在市井里的非遗,是中华文明最珍贵的财富;那些为传承而坚守、为美好而创作的人们,是文明延续的脊梁。

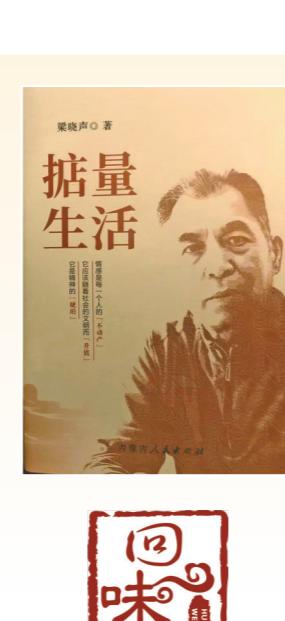
原来,所有的美好遇见,都源于彼此的期盼与努力。当我翻开《那么美好》的那一刻,便邂逅了非遗的瑰丽、文字的力量,以及文明的万种美好。而这份遇见,也让我对脚下的土地,对身后的文明,多了一份敬畏与热爱——这或许就是这本书最珍贵的馈赠。

爱百姓之所爱,痛百姓之所痛

——读《平民代言人》梁晓声新作《掂量生活》

◎ 李树榕

读

邂逅文明的万般美好

——读《那么美好》有感

◎ 红桃

凤赏