

古院幽幽,曲音婉转。沉浸式庭院花灯剧《柯四先生》在昭通古城李氏支祠温情上演。该剧历经多轮打磨,现已完成公演14场。褪去传统剧场的宏大布景,古朴庭院便是舞台。观众围坐其间,伴着邻里闲谈的烟火气息与婉转灵动的花灯唱腔,沉浸式走进清末昭通贡生柯束的传奇人生。

人称“柯四先生”的柯束,是昭通人口口相传的智者。他一身傲骨、心怀赤诚,性情豁达通透、刚正不阿,凭借一身才学与机敏智慧针砭时弊、帮扶弱小,留下诸多脍炙人口的民间轶事。《柯四先生》这一庭院花灯剧,不仅是一则本土民间故事的当代演绎,还是昭通花灯这门古老艺术百年传承的生动注脚。

舞台之上,是故事的演绎;岁月之间,是文脉的传承。

饰演柯四先生的演员李磊,是土生土长的昭通人。儿时在院落里,听祖辈娓娓讲述柯四先生的故事,是他印象最深刻的乡土记忆。三十余载光阴流转,儿时听闻的乡野传奇,如今由他亲手搬上家乡村院舞台。《柯四先生》风趣豁达、满腹才情,更难能可贵的是他始终心怀苍生、赤心不改。能够在故土舞台上演绎本土先贤,把他的故事讲给更多昭通人听,格外有意义。”

在李磊看来,这场演出不仅是一次舞台表演,更是一场与乡土记忆的重逢。

的重逢。

该剧导演、饰演县令的袁磊介绍,此次公演的花灯剧《柯四先生》,是时隔38年对经典剧目的复刻与创新。该剧源自20世纪80年代昭通老一辈文艺工作者的匠心创作,承载着一代人的文艺记忆与乡土情怀。为了让经典剧目焕发新活力,主创团队深入民间,走访老艺人、挖掘口述史料,在保留原版剧目精神内核的基础上精心打磨,创新打造沉浸式庭院剧模式。

一部花灯剧,一头连着昭通代代相传的民间故事,一头牵起昭通花灯跨越百年的传承之路。

百年花灯扎根乌蒙

昭通花灯是云南花灯九大支系之一,是滇东北大地土生土长的戏曲瑰宝,巧家花灯是其源头之一,距今已有200余年历史。清代康熙至嘉庆年间,大批外地民众迁入巧家,带来各地花灯曲调。随着庵观寺庙、各省会馆相继建成,庙会、社火活动逐渐兴盛,花灯艺术顺势扎根乌蒙。

《巧家县志稿》记载,旧时春节,“龙灯、花灯、狮灯跳舞欢戏于通腊”,灯火喧腾,万人围观。早期的巧家花灯分为愿灯与耍灯两类:愿灯用于祈福消灾,耍灯用于贺喜庆典。剧目题材丰富,既有《三看亲》《矮郎回门》这类乡土小戏,也有《开财门》《采茶》等花灯歌舞。滇北方言搭配婉转曲调,一唱一和间,演绎着百姓的喜悦哀乐。清末民初,灯班遍布乡野。逢年过节、婚寿喜事,花灯艺人便受邀登台,乡野之间灯歌不绝。

新中国成立后,昭通花灯迎来鼎盛期。1953年,《一个志愿军的未婚妻》搬上舞台,连演数十场,轰动昭通地区。1957年,首批云南省文艺学校花灯班毕业生被分配到昭通,昭通首个专业花灯剧团正式成立。此后,各县陆续组建花灯剧团、乡镇演出队,送戏下乡的足迹遍布乌蒙大地。黄桂芬、苏保满、马良益等一代代老艺术家坚守舞台,创

云岭强歌起 花灯耀乌蒙

乌蒙花灯,在烟火人间里代代相传

从《柯四先生》看昭通花灯的传承与复苏

记者 莫娟 文 周

作、移植大批剧目。

20世纪80年代,昭通花灯创作迎来高峰,《柯四先生》便诞生于这一时期,该剧斩获众多奖项,成为一代人的集体记忆。

那时的花灯,是山里人最期盼的文化盛宴。剧团成员翻山越岭,背着道具进村,晒谷场就是舞台。灯光亮起,曲调响起,十里八乡的百姓赶来看戏。花灯早已不只是戏曲,更是山区群众的精神食粮。昭通花灯是从滇东北土地上生长出来的文化表达,其独特的“昭通腔”,与滇中花灯相区别,自成一派。这份扎根乡土的独特魅力,让昭通花灯在乌蒙大地红火近百年,却也在时代浪潮冲击下遭遇发展阵痛。

盛极之后,风雨渐至。随着国有文艺院团改革,昭通专业花灯剧团陆续合并、转企。老一辈艺术家相继退休、离世,青年人才接续乏力,昭通花灯一度陷入沉寂,出现人才断层、传承遇冷等问题。村村有灯班的盛景不再,这门扎根乡土的艺术,站在了传承的十字路口。就在花灯发展进退维谷之际,昭通文化工作者没有放任这门古老艺术走向没落,而是主动探索守正创新的复苏路径。

花灯复苏焕新生

文脉绵延不绝,乡音生生不息。

近年来,昭通启动“花灯复苏行动计划”,抢救、整理、复排传统剧目,推动花灯走进乡村、校园,让古老花灯戏重回大众视野。2022年,“花灯戏(昭通花灯)”“花灯戏(巧家花灯)”双双入选云南省第五批省级非物质文化遗产代表性项目名录,为这

项古老艺术守住文化根脉。

守正,是“打捞”历史,留存老戏、老调;创新,是打破边界,拥抱新时代观众。昭通市文化艺术剧院不断打磨新作品,2020年、2022年、2024年,《姊妹采花》《青青茶山》《云南出来小马街》相继斩获云南省花灯戏剧艺术周重要奖项。沉寂多年的昭通花灯再度登上省级舞台,收获阵阵掌声。

庭院花灯剧《柯四先生》,正是复苏路上的一次大胆尝试。主创团队没有固守传统舞台模式,而是将剧场搬进古城院落,让观众近距离感受花灯唱腔、人物故事。该剧借柯四先生正直廉洁、体恤百姓的品格,赋予传统故事当代价值,传递家国情怀与人文内涵。老剧目经过全新演绎,吸引年轻人走进剧场,了解本土民间故事。

舞台上的创新探索只是花灯复苏的起点,更重要的传承工作早已在更大范围内铺开。

传承不止于舞台。昭通市文化艺术剧院依托“百场演出进百乡”“戏曲进乡村、进校园”等活动,推动花灯走进校园课堂、乡村广场。老艺人手把手教学,年轻演员登台实践,逐步补齐人才短板。老曲调被录音存档,传统剧目剧本被整理归档,数字化保护同步推进。

一曲花灯,藏着昭通烟火,承载乌蒙文脉。《柯四先生》的走红,不是一次偶然的爆火,而是昭通花灯复苏的生动缩影。

乡土文脉代代相传

百年流转,昭通花灯的内核从未改变。它发源于民间,为百姓而歌,讲述普通人的悲欢离合。时代变迁,舞台形态、演绎方式不断在变,但滇东北土地孕育的乡土文脉始终未断。

从乡野晒谷场的民间灯班,到专业院团的舞台大戏;从一度人才凋零,到庭院新剧火爆出圈,昭通花灯走过跌宕百年。它根植乌蒙大地,这跨越百年的灯影流转,蕴藏着昭通人独有的文化密码,也照亮了乡土文脉的传承之路。

(本版图片为花灯歌舞剧照)

