

若想触探甘肃舞台艺术跳动的脉搏,剧场是鲜活的窗口;而要追寻其绵延百年的根脉,档案则是绝佳的法宝。那些浸染着墨香的剧本、镌刻着光影的胶片、留存着温度的手稿,恰似历史长河中的航标,在时光的星空里闪烁着文明的光芒。

甘肃省文化艺术档案馆中保存的珍贵档案,不仅是甘肃舞台艺术往昔辉煌的见证,更是开启文化记忆宝库的钥匙。从话剧《在康布尔草原上》的壮阔叙事,到陇剧《枫洛池》的跌宕情节;从舞剧《丝路花雨》的飘逸灵动,到京剧《南天柱》的豪迈激昂;从秦腔耿派脸谱的独特韵味,到张江中戏曲脸谱的绚丽色彩……以“载道存真、厚德流光”为主题的常设展览,将每一份档案化作时光的讲述者。泛黄的剧本、斑驳的剧照、带着岁月痕迹的道具,在玻璃橱窗和展柜间徐徐展开,从容而自豪地诉说着陇原艺术的精神脉络与深厚底蕴。

回溯甘肃舞台艺术发展历程

柔和的灯光,醒目的展板,珍贵的照片,密集的展品,精心设计的甘肃省文化艺术档案馆主题展厅充满浓浓的艺术氛围。

展览的开篇以滑轨屏总领展示大纲,从平面叙事跨越至空间叙事,突出观展的沉浸感和参与感。随后呈现的一张张、一叠叠档案依剧种和时间顺序整齐排列,宛如时光的长河静静流淌,又似戏曲叙事般脉络清晰。而每一件艺术档案,都如同岁月宝库中的璀璨明珠,又恰似戏曲中扣人心弦的情节,呼应着甘肃舞台艺术波澜起伏的发展历程,跌宕生姿,引人入胜。

在话剧《在康布尔草原上》专栏里,右侧奖状格外醒目,上面书写着“甘肃省话剧团在第一届全国话剧观摩演出会上演出《在康布尔草原上》获得一等导演奖”,此外还有风格一致的“一等舞台美术设计奖”和“剧本二等奖”,落款时间均为1956年4月5日。剧中展现的草原风光、民族风情,以及剧本雄浑的现实主义笔触,共同在新中国戏剧舞台上绘就了一幅绚丽恢宏的画卷。该剧凭借鲜明的地域特色和强烈的时代气息,征服了无数观众,创造了新中国话剧史上浓墨重彩的“甘肃时刻”。

在陇剧板块显著位置,展示着陇东道情剧《枫洛池》的剧照及陇剧第一代演员训练的照片,时间定格在1959年10月。彼时庆祝中华人民共和国成立10周年献礼演出举行。《枫洛池》“一经上演,便轰动京城,一举夺魁”。陇东道情音乐兼具江南丝竹的清扬幽雅与西北古调的雄壮浑厚,其独特的“嘛簧”帮腔一领众和,让易炎、邸人、陈明山等作曲家为之倾心,进而以此为基础创作出独具特色的戏曲音乐。在剧作家石兴亚、陈文鼎、金行健、李迟、姚蔚以及导演范雨等主创团队的共同努力下,《枫洛池》让首都观众和全国戏曲界为之惊叹,在全国戏剧界掀起又一个高潮。也正因如此,一个专属甘肃的戏曲剧种——陇剧得以诞生。展板上展示有梅兰芳先生在1959年9月10日《人民日报》上发表的文章《新放出的花朵——看陇东道情剧“枫洛池”》,梅先生说:“最近我看了由皮影搬上舞台的陇东道情剧团在京演出的《枫洛池》,觉得很好……”

时间来到1979年,在庆祝中华人民共和国成立30周年献礼演出中,话剧《西安事变》、民族舞剧《丝路花雨》和京剧《南天柱》一举斩获全国话剧、舞剧、戏曲等多个一等奖,甘肃再次给全国戏剧界带来惊喜,引发了强烈反响。

在舞剧《丝路花雨》的展示区域,展示柜里不同时期的节目单排成长长的一排,这些节目单设计精美,有的印着敦煌壁画风格的图案,有的用多国文字标注剧目信息。1979年,舞剧《丝路花雨》在兰州首演,犹如一颗璀璨星辰闪现在中国舞台艺术的天空。《丝路花雨》舞台美术设计从美轮美奂的敦煌风格场景绘制到精致考究的人物服饰纹样,生动展现了剧组在视觉呈现上的匠心独运,也让我们得以窥见这部经典舞剧背后的艺术巧思。

不仅如此,翩翩起舞的英娘形象被印制到火花、香皂盒、笔记本、教科书、年历、插页上。《丝路花雨》突破剧场的界限,化身成一个时代的集体记忆符号。孩子们攥着印有英娘舞姿的火花,在弄堂里追逐嬉闹,火花上跃动的绸带仿佛也沾染上童真的欢笑;大人们将印着剧中反弹琵琶的年历郑重挂在

档案中的甘肃舞台艺术

□ 石小军

梦敦煌》的创作演出代表了当代舞台艺术创作的顶尖水平,甘肃戏剧再次扬眉吐气、屹立潮头。

秦腔耿派脸谱是甘肃秦腔艺术的一大特色,在艺术档案中,保存着耿派脸谱的图片资料。这些脸谱色彩鲜艳、造型夸张,每一种颜色、每一个图案都有着特定的寓意,代表着不同的人物性格和品质。艺术档案中的相关书籍资料还记录了耿派脸谱的传承与发展历程,以及耿派艺术创始人的创作故事。从最初的构思到不断完善,耿派脸谱逐渐形成了独特的艺术风格,成为秦腔艺术的标志性符号之一。当年兰州街头的戏剧海报甚至当时卖小吃的商贩挑担上都挂着耿派脸谱,这些醒目的耿派脸谱图案吸引着无数观众走进剧场,感受秦腔艺术的魅力。直至今天,这些档案资料仍然显示着耿派脸谱独特的艺术价值,让人感受到甘肃秦腔艺术的深厚历史底蕴。

探寻艺术名人趣闻轶事

在甘肃舞台艺术档案中,还隐藏着许多饶有趣味的艺术名人轶事。以舞剧《丝路花雨》为例,为了编排舞蹈动作,没有绘画基础的编导刘少雄裹着羊皮袄在零下十几摄氏度的洞窟里边临摹壁画边体会舞蹈韵律,并把搜集的100多幅舞姿图像边看、边描、边模拟,经过无数次反复,终于找到了敦煌壁画舞姿的规律和特点,积攒了敦煌舞的“基础家底”,《丝路花雨》的最初源头。为了完美塑造英娘的形象,主演贺燕云每天进行长达十几个小时的高强度训练,常常累得瘫倒在地,但第二天又会满怀热情地投入排练。她说:“在表演中,我常常感到来自戏剧的力量支撑和引导着舞蹈的感觉。”贺燕云以坚韧不拔的毅力,将自己融入英娘的灵魂,让这个角色在舞台上焕发出永恒的光芒。

在陇剧《枫洛池》的档案里,也有诸多关于主创人员的故事。由三尺亮子里单薄的皮影到剧场舞台的多人联动,由陇东道情的单一吟唱到陇剧的综合呈现,《枫洛池》的创作团队完成了一次由量到质的华美蜕变,其中的创作艰辛不言而喻。编剧团队在创作过程中,为寻找灵感,多次深入甘肃各地采风,体验当地风土人情和历史文化,并将这些元素巧妙融入剧本;演员们在排练时,也会根据自己的理解对角色进行再创作,结合皮影艺术的特点,相互交流、启发,共同编制一种全新的艺术审美标准,打造新剧种开山之作。

一分耕耘一分收获,正是老一辈艺术家崇高的艺术精神、执着的艺术追求、严谨的工作作风才奠定了铸就经典的精神基础。据甘肃省剧协原副主席肖美鹿讲述:邸人作为音乐家,踏遍陇东的山川沟壑,深入陇东窑洞访问老艺人,记谱采风,终得陇东音乐的精髓。

——甘肃省歌舞团舞美化妆师杨树云为《丝路花雨》精心制作道具,走出剧团的大门,从工厂废料中挑选铁皮,最终打造出熠熠生辉的角色头饰。后来,他将这份匠心带入1987版电视剧《红楼梦》的化妆工作中,完成了从经典到经典的再度辉煌。

——京剧《南天柱》的主演陈霖苍出身梨园世家,为了精准演绎人物,他查阅大量资料,深入研究人物性格,反复揣摩动作神态,最终成功塑造出鲜活的英雄形象。

——张江中为了编撰《中国秦腔脸谱》,遍访秦腔院团,最终收集了陕甘九路不同风格的脸谱608幅,还收录了著名花脸前輩彩装剧照,并配以论述文字,为秦腔脸谱研究提

供了珍贵资料。

这些艺术名人轶事,不仅丰富了甘肃舞台艺术档案内容,更让人们了解到艺术创作背后的艰辛与付出,感受到艺术家们对艺术的执着与热爱。

助力舞台艺术传承创新

据甘肃省文化艺术档案馆馆长张芳介绍,他们紧扣档案工作“收、管、用”三个环节开展工作,特别是在文化艺术档案的管理与利用方面不断探索创新。近年来,该馆全力推进“甘肃省艺术家个人艺术档案口述采集”抢救保护项目,通过采访老一辈艺术家,将他们的艺术经历、创作心得和人生感悟以口述形式记录下来,为档案增添了更为生动、鲜活的内容,目前已采访著名老艺术家97位。这些资料让人们能够更直观地了解甘肃舞台艺术的发展历程,感受艺术家的人格魅力。特别是鉴于一些老艺术家年事已高,工作人员争分夺秒,以抢救文化艺术资料的紧迫感推进工作,提高效率,留存更多珍贵资料,为甘肃舞台艺术发展助力。

深谙甘肃戏剧历史的肖美鹿应邀担任甘肃省文化艺术口述档案戏剧主题的访谈专家,自2024年5月下旬起,陆续采访了8位老一辈艺术家,挖掘出许多鲜为人知的艺术史料。她还将自己珍藏的437件戏剧实物档案无偿捐赠给了甘肃省文化艺术档案馆。

同时,随着数字化技术的发展,甘肃省文化艺术档案馆还将越来越多的文化艺术档案实现了数字化存储与共享。比如戏剧的多个版本视频和文字介绍,开掘档案资料用于教育教学和艺术研究的宝贵用途。近年来,甘肃省文化艺术档案馆接待了许多高校师生的参观。通过反复观看不同年代、不同版本的舞剧《丝路花雨》和陇剧《枫洛池》等剧目视频,可以仔细品味其中的艺术特色,感受艺术发展的脉络,对比不同版本在舞蹈编排、音乐创作、舞台设计等方面差异,从而更好地了解和传承甘肃舞台艺术。

此外,甘肃省文化艺术档案馆还充分利用档案资源,举办各类展览、演出和学术活动,让更多人了解和认识甘肃舞台艺术,让大家直观感受甘肃舞台艺术的历史,为艺术的传承与创新提供坚实的史料支撑。

文化艺术档案具有重要的功能与价值。首先,它是历史的见证者,为人们研究和了解甘肃文化艺术提供了珍贵资料。从剧本的创作修改,到剧目的排练演出,再到社会各界的反响评价,档案都一一收录,让人们能够清晰地看到甘肃舞台艺术发展壮大的轨迹。

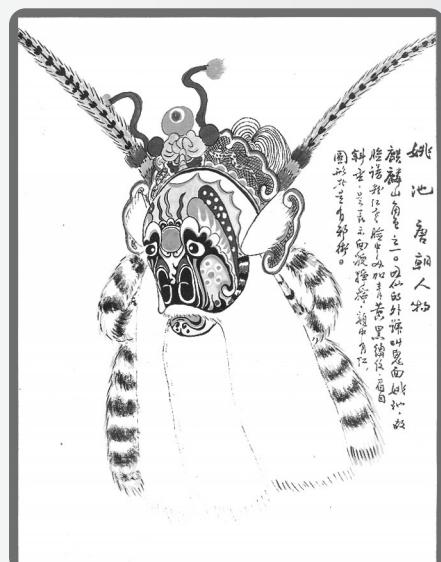
文化艺术档案具有传承和教育的功能。通过研究和学习档案资料,年轻一代的艺术家和戏剧爱好者能够更好地了解和传承甘肃舞台艺术的优秀传统,汲取前人的经验和智慧,不断创新和发展。同时,档案资料也可作为教育资源,让更多人了解甘肃的文化艺术,增强民族文化自信心和自豪感。

文化艺术档案还具有文化交流和推广的价值。通过档案资料的展示与传播,能够让更多人了解和认识中华优秀传统文化,促进文化的交流与合作。

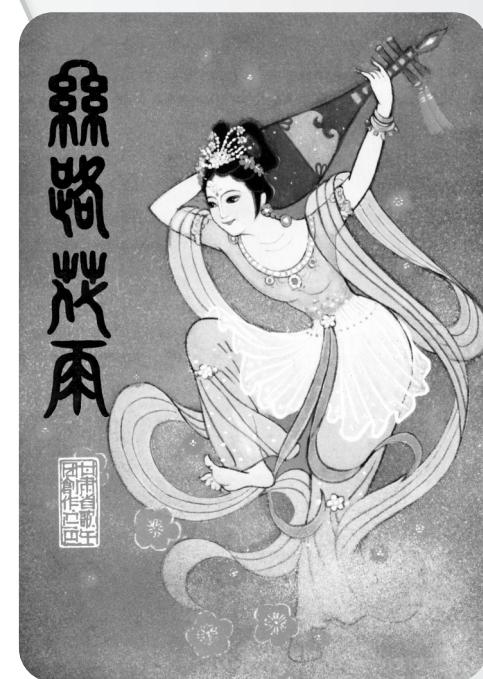
档案中的甘肃舞台艺术,宛如一部画卷,每一页都记录着甘肃舞台艺术的辉煌与成就;又似一座宝库,蕴藏着丰富的艺术资源和文化价值;更是一座桥梁,连接着过去、现在和未来。(本版图片由甘肃省文化艺术档案馆提供)

艺术家口述访谈现场

秦腔耿派脸谱——姚池

《丝路花雨》演出节目单

秦腔耿派脸谱——石龙

陇剧《枫洛池》剧照

甘肃省文化艺术档案馆

展厅一角