

·艺术·

红梅绽放陇原春

第八届甘肃省“红梅杯”戏剧展演评析

□石小军

第八届甘肃省“红梅杯”戏剧展演日前在张掖大剧院圆满落幕。“红梅”作为甘肃戏剧界的标志性品牌,在甘肃戏剧事业发展中发挥着“推进器”和“风向标”的作用。本届展演采用“线上云端展精品+线下现场演佳作”的创新模式,集中展示近年来全省舞台艺术创作的最新成果,通过唱念做打的艺术表达传承和弘扬地域文化,践行艺术为民,为甘肃戏剧可持续发展进行了一次极具价值的实践探索。

地域文化与戏剧表达的深度融合

本届“红梅杯”戏剧展演最鲜明的突破,在于实现了题材选择的多元融合与地域文化的精准植入。红色故事、历史文化、市井烟火与黄河风采在舞台上交织共生,勾勒出一幅立体鲜活的陇原风采画卷,体现了地域文化与戏剧表达的深度融合,彰显出甘肃戏剧扎根本土的创作自觉。

在这次展演中,红色题材舞台剧成为一道夺目的亮色。张掖市高台县文化馆创排的话剧《血色高台》,取材于中国工农红军西路军征战河西走廊的悲壮史诗,通过八个震撼心灵的场景,将历史场景转化为富有温度的舞台叙事。作品在创作上巧妙融入张掖方言、俚语与高台社火元素;在表演上以“生活化表演与戏剧化表达相结合”的方式,细腻的表情、生活化的台词以及质朴的情感,使人物形象更加鲜活可感;在舞台呈现上,该剧以“极简舞美营造极致氛围”,强化地域特色,增强场景真实感,使红色主题叙事实现情感的深度共鸣。

同为红色题材的话剧《哈达铺的灯光》,则以细腻笔触勾勒人文光辉。这部入选线上精品展播的剧目,成为最受观众喜爱的剧目之

一。该剧以革命历史的严肃表达与人性温度的深度挖掘为艺术特色,跳出传统叙事框架,通过红军与哈达铺当地群众的交往互动展开剧情,把“人性温度”作为核心切入点,通过一系列生活化情节展现军民从互相提防到互相了解互相帮助的鱼水情深。舞台设计上,该剧以写实化的哈达铺古镇街巷、院落场景还原地域风貌,以“灯光”为核心意象的设计——通过烛光、油灯光影变化既营造出诗意的环境氛围,也象征着革命希望的延续——“灯光”成为贯穿全剧的艺术符号,深化了主题内涵。

本次展演中历史题材的演绎则充分彰显了“守正出新”的创作智慧。陇剧《大河东流》作为两次晋京演出的甘肃戏剧精品,将黄河“奔腾不息、滋养万物”的精神内核,转化为陇原儿女坚韧不拔的人物形象,凭借陇剧特有的“嘛簧”唱腔与写意身段,让地域文化从抽象概念变为可感的舞台艺术。而中山铁桥、羊皮筏子、兰州方言的恰当植入,表现出强烈的地域贴合度与亲和力。

甘肃秦腔艺术剧院创排的《蔡文姬》更是跳出传统叙事框架,聚焦其“修史续典”的文化贡献,实现了历史题材的现代表达与女性



京剧《凉州辞》剧照 殷旭

视角的独特诠释。创作团队以蔡文姬“归汉与思子”的情感冲突为主线,对秦腔唱腔进行“柔性创新”,适配着主演苏凤丽“绵里裹针”的行腔特点,核心唱段“胡笳十八拍”以秦腔“慢板”起调,节奏舒缓悠扬,通过细腻行腔传递人物内心的思念与挣扎,既保留了秦腔韵味,又增强了抒情性。舞台呈现上,汉代建筑元素构建的简约大气舞美、古朴服饰造型营造的厚重历史氛围,再加上演员“以形传神”的表演,成功实现了历史与人性的统一。

此外,京剧《凉州辞》将“胡汉和亲”的故事与河西走廊风情相结合,以红红的女贞果象征的爱情为主导展开叙事,深刻揭示了权力博弈的无情和战争的残酷,昭示了对和平的向往。编剧罗周以雅致的台词、精巧的戏剧冲突达成了“意料之外、情理之中”的戏剧审美效果,主演潘珺更以扎实的基本功和高超的技艺成功塑造了阿柿深情、正直、善良、柔韧的美好形象。

秦腔《魂归两狼山》以杨家将故事为蓝本,根据传统戏进行了改编创作。该剧注重人物心理的深层刻画,杨继业、杨七郎的唱腔更是发扬秦腔的粗犷豪迈气质,给人荡气回肠之感。

在现实题材作品、秦腔《山楂红遍常家河》中,演员弯腰劳作、手势交流等动作均源于真实乡村生活场景,增强了作品的代入感。舞台设计采用“实景化”风格——以真实山楂树枝、梯田模型为核心道具,配合黄土色调背景精准还原陇中乡村风貌。

综合来看,本届展演大戏呈现出如下特点:一是题材与地域深度融合,各类题材均融入甘肃地域文化元素,实现本土题材艺术化表达;二是情感与叙事精准适配,通过生活化情节与情感冲突传递主题思想;三是传统与现代有机融合,在坚守戏剧本体艺术的基础上,合理运用现代舞台技术提升表现力。这些特质彰显了甘肃戏剧创作者坚持守正创新,为我省戏剧创作开辟了新路径。

传统程式与现代语境的双向赋能

本届“红梅杯”展演以“守正不泥古、创新不离宗”为准则,从重构程式语汇、媒体融合、革新题材表达三个维度,探索戏曲与现代语境有效结合的路径,为传统戏曲的当代转化提供了有益经验。

传统戏剧的程式化语言是其艺术精髓所在,但随着艺术土壤、社会发展与生活方式的改变,其表现形式渐显陈旧,与当代审美产生距离。本届展演作品始终坚守“保留内核、优化表达”的原则,实现传统与现代的有效平衡。在武戏的程式创新中,京剧《夜探浮山》极具代表性。该剧保留了传统武生“把子功”的核心技法,删减过于烦琐的衔接动作,强化

打斗场景的节奏张力与视觉冲击力。“枪花”“翻身”等程式动作精准规范的同时,通过加快动作转换节奏、强化眼神与身段的协同配合,使得武戏的叙事性更强、更符合当代观众审美节奏,既彰显了京剧写意美学之精髓,同时也避免了传统武戏“重技轻情”的弊端。

可以说,青年人才的成长为程式创新注入鲜活动力。康逢梨在《焚香记·情怨》与《昭君出塞》中灵活切换唱腔风格,水袖功与声腔控制尽显功底;关好坤以《九江口》《走麦城》两出武戏压轴,长枪挥舞与髯口功娴熟自如,二人的精彩表演充分体现了陇剧“文武兼备”的艺术特色。甘肃秦腔艺术剧院演员雷小均

以《小宴》开场,高亢激越的唱腔如黄河奔涌,矫健利落的身段瞬间点燃现场气氛;张志倩表演的《虹霓关》,唱腔抑扬顿挫、韵味醇厚,水袖、甩发等程式动作精准到位,既保留秦腔“慷慨悲壮”的艺术特色,又在情感表达上贴近现代观众的审美需求。

媒体深度融合发展使舞台艺术领域实现了从“传播渠道”到“艺术表达”的本质转变——互联网思维贯穿于艺术创作的全过程。本届展演首次尝试“线上+线下”的立体化传播,以“精品展播”为核心的线上展播,集中展播国家级获奖剧目,并对重点场次进行现场直播。据不完全统计,本届展演线上播放与现

场直播点击量总和突破120万人次,其中《大河东流》单场直播观看量超15万人次,数字化传播彻底打破了地域边界,让甘肃好戏受到网民的喜爱。以“贴近群众”为宗旨的线下展演,构建了“剧场演出+基层惠民”的传播矩阵,除了在张掖大剧院、七一剧院专业演出外,作为本届红梅杯展演的延伸活动,省剧协红梅奖艺术团走进甘州府城开展了5场惠民演出,将秦腔、眉户等经典片段送到群众身边。网络平台联动传播也让戏剧贴近年轻群体,与“红梅杯”相关的话题持续升温,青年演员精彩片段、幕后排练花絮等内容被广泛传播。

梨园新秀与剧坛老将的相互成就

“红梅杯”戏剧展演自创办以来,始终承担着“推作品、推人才”的使命。本届展演不仅是甘肃戏剧艺术成果的集中展示,更是对我省戏剧人才梯队的全面检阅,通过“以赛促学、以展促学”,实现了梨园新秀培养与品牌效应提升的双向赋能,为甘肃戏剧长远发展奠定坚实基础。

在这次展演活动中,青年演员成为舞台主力军,展现出扎实艺术功底。本次展演吸引全省20多家演出团体、800余名演员参与,青年演员占绝大多数。而青年人才的脱颖而出,离不开完善的“传帮带”机制与政策保障。甘肃省陇剧院等艺术团体的老艺术家们以“手把手”的教学方式,将程式技艺与艺术感悟倾囊相授,让传统艺术代代相传。这种人才培养模式,既夯

实了青年演员的基本功,又引导他们在传承中创新,形成“老中青”衔接有序的人才梯队。

“红梅杯”的品牌效应更为人才发展提供广阔平台。在推优评价层面,“梅花奖评委坐镇+宁缺毋滥”的评审机制,建立起与国家级奖项接轨的专业标准,既提升了甘肃戏剧推优的艺术门槛,又为优秀人才提供了向上流动的通道。在人才培养层面,折子戏专场与大戏展演“双轨并行”,实现“新秀培养”与“名家引领”有机结合——青年演员通过折子戏锤炼基本功,资深演员通过大戏发挥示范作用,这种良性生态氛围,使“红梅杯”成为人才成长的“练兵场”与“孵化器”。与此同时,品牌影响力的持续扩大,也吸引更多资源向甘肃戏剧领域

集聚,为人才培养、作品创作提供了更充足的保障,形成“品牌培育人才、人才擦亮品牌”的良性循环。

戏剧作为“活的艺术”,其美育价值不仅在于舞台艺术的审美熏陶,更在于通过情感共鸣实现价值观传递。本届展演通过“剧场+广场+校园”的惠民演出模式,让戏剧艺术既走进专业大剧场,也走进大众生活。

从红色题材的精神传承到现实题材的民生关怀,从传统程式的坚守创新到现代技术的赋能增效,从线下剧场的真情共鸣到线上云端的广泛传播,本届“红梅杯”的多元探索,既是对红梅品牌二十余年积淀的传承,也为推动甘肃戏剧繁荣发展注入活力动能。

话剧《哈达铺的灯光》剧照 甘肃省话剧院提供

陇剧《焚香记·情怨》剧照 关杰

陇剧《大河东流》剧照 甘肃省陇剧院提供