

1 凝眸壁画间,是经典诞生的序章

老艺术家许琪,今年84岁,有个速写本珍藏了49年。无他,里面全是密密麻麻的敦煌舞姿线条,泛黄发脆的纸页,浸透着时光的痕迹,却藏着永不褪色的热爱。

“那时候没有电脑,舞剧里设想的所有动作都得靠我们趴在壁画前,一笔一画描下来。”作为1979年版《丝路花雨》的主要编导之一,谈及舞剧《丝路花雨》,老人眼眸里泛着光亮,那些与壁画朝夕相守、与舞蹈倾心相拥的岁月,仿佛就在昨日。

时间回溯到1977年。甘肃省委宣传部决定创作一部彰显敦煌特色的舞剧作品。彼时,改革开放的春风初至,中国文艺界正渴望打破沉寂。接到任务的甘肃省歌舞团(现甘肃省歌舞剧院)即刻行动,先后派出七批编导人员奔赴敦煌,开启了长达两年、七入莫高窟的实地采风之路。

昏暗的洞窟里,手电筒的微光勾勒出飞天、乐伎的轮廓。壁画中“反弹琵琶”的乐伎姿态飘逸又极具张力。如何让这平面的美好跃然舞台,成了编创团队最大的难题。他们整日泡在洞窟里临摹,逐寸拆解肢体的角度与韵律;回到排练厅,再对着速写反复打磨,终于提炼出敦煌舞蹈的核心语言——“S形三道弯”,推演出行云流水的运动规律。

“第一次完整跳出反弹琵琶时,排练厅静得能听见呼吸,紧接着就是雷鸣般的掌声。”许琪的记忆里,那一刻的感动刻骨铭心。1979年首演当晚,兰州黄河剧院座无虚席。当“英娘”身着古典华服,舒展双臂定格下反弹琵琶的经典造型时,掌声雷动,经久不息。这部首创敦煌舞流派的舞剧,就这样红遍大江南北,成为改革开放初期中国文化最亮丽的一张名片。

经典的成长并非坦途。上世纪90年代末,各地优秀舞剧扎堆涌现,舞剧《丝路花雨》遭遇了猛烈的市场冲击。“最艰难的时候,演职人员工资都发不全,演员流失殆尽了。”甘肃省歌舞剧院原院长陆金龙说。但为了守住这份难得的经典,大家咬牙坚持,一边打磨表演细节、梳理剧情脉络,一边四处奔走开拓市场,誓要让这部丝路佳作重焕生机。

坚守终有回响。2008年,为献礼北京奥运会,甘肃省歌舞剧院在省委、省政府支持指导下启动《丝路花雨》重排工作。此次改版坚守故事主体、音乐主旋律、敦煌舞特色“三不变”原则,却大胆融入现代艺术手法。“音乐从民乐为主改为交响乐领衔,添了时尚感,更让舞剧的时代感、观赏性大幅提升。”张沛介绍,2008版演出后盛况空前,重新点燃了观众对经典的热情。

2016年,为献礼首届丝绸之路(敦煌)国际文化博览会,《丝路花雨》再度改版。180多名演职人员联袂演绎的盛唐气象,尽显大国风范,却也成了市场化运营的桎梏,“180人的团队与体量庞大的舞美,使得巡演成本太高,很多中小城市承接不起,众多剧场无法满足演出条件。”

但,也正是这次探索,让团队开始在经典永流传与走向市场化之间寻找平衡之道,也为2025新版的创作埋下了伏笔。

2 回溯初心处,是风华再现的模样

2025年新版舞剧《丝路花雨》的创排,历时两年半。2023年2月启动论证,2024年10月签约赵小刚导演团队后,创排正式启动。

“回到1979,再出发”,是此次改版的核心主线。在省委、省政府“八个一”文化品牌建设的牵引下,剧组锚定“守敦煌舞韵之根,创时代表达之新”的理念,用匠心打磨这部穿越岁月的经典。

“回到1979”,不是回到原点,更不是简单复刻。主创团队特意邀请敦煌研究院学者、舞蹈理论家、老一辈艺术家共同研讨,只为对1979版进行“神行复原”。“年轻演员跳原版动作时,身段能模仿到位,但眼神里少了那份古朴的神韵。”在排练现场,赵小刚导演一语道破复原的关键——不是照搬动作,而是找回精髓后的再创作。

第21位“英娘”饰演者康琦对此深有感触。她不仅要精准拿捏“三道弯”的经典体态,更要深钻角色的情感逻辑。“老艺术家总叮嘱我们,‘英娘’的每一个眼神,都要藏着对敦煌的敬畏、对生活的热爱。”为攻克反弹琵琶的经典动作,尽管她已演了二百余次,仍如初学者般,每日对着镜子练习上百次,只为让角色真正“活”起来,让观众看到一个有血有肉的“英娘”。

2025年新版舞剧《丝路花雨》最动人的,莫过于那些被“找回来”的经典元素。序幕的“双飞天”舞段重现舞台,飞天车从3.5米升高到5米。“凭栏仙女”“荷花童子”“天官伎乐”等经典舞段一一回归,官花、旗仗的加入,晕染出盛大的宫廷氛围。意外又令人惊艳的是,1979版中由女性演绎的迦陵频伽“美音鸟”,此次改由男舞者演绎,尽显盛唐的阳刚之气,既诠释了经典的另一种可

能,也让观众看到了经典的另一种魅力。

科技的加入,让经典有了更鲜活的当代表达。风沙场景通过投影与纱幕交织而成,细碎的沙粒仿佛拂过观众的脸颊;敦煌壁画以投影在舞台上缓缓展开,驼铃声与电子乐交织出跨越时空的和弦。

“科技是为艺术服务的,不能喧宾夺主。”甘肃省歌舞剧院副院长、2025年新版舞剧《丝路花雨》现场导演安宁介绍,所有技术手段都围绕“活化敦煌”展开,比如乐器道具上的图案,都是依据敦煌壁画元素勾画而成,服装设计既保留传统韵味,又融入现代时尚元素。

创排过程充满艰辛。从2024年11月进入排练厅,到2025年8月搬上舞台,剧组同时兼顾演出和排练。2025年以来,演员们已完成279场演出,其中《丝路花雨》66场。7月中旬后,演出愈发密集,大家白天排练新版,晚上还要去黄河剧院进行常态化驻场演出,常常忙到深夜才能回家。“很多时候,外地的舞台就是我们的排练场。”张沛说,支撑大家坚持下来的,是对艺术的敬畏,是“丝路花雨人”代代相传的坚守与热爱。

2025年8月28日,新版《丝路花雨》试演尾声,大屏幕上播放着46年的剧目回顾,老主创的黑白照片与新版演员的鲜活形象交替出现,岁月的痕迹与新生的力量在此刻交融。掌声再次雷动,不少观众热泪盈眶。“这不仅是一场演出,更是一场与历史的对话,与先辈的重逢。”观众苏晓带着女儿来看演出,她想让孩子在灵动的舞姿里,感受敦煌文化的深厚魅力,让这份经典在年轻一代心中扎根。

一舞倾城 芳华映流年

经典舞剧《丝路花雨》的「生命力密码」

新甘肃·甘肃日报记者 白永萍

耳畔,悠悠驼铃漫过;眼前,婀娜飞天在星空下踮起脚尖;投影里,璀璨壁画缓缓流淌……2025年8月29日晚,2025年综合提升新版舞剧《丝路花雨》精彩亮相甘肃大剧院。幕起,“丝路花雨”四字亮起;霎间,掌声如潮涌起——年长观众眼角的热泪,是与经典重逢的动容;年轻观众眼底的惊叹,是初见盛唐的惊艳。

这样的场景,让1979年版《丝路花雨》主要编导之一的许琪有些恍惚,仿佛回到了46年前。

那是1979年5月23日,仿佛横空出世的舞剧《丝路花雨》在兰州黄河剧院首演。也是这样使人震撼、令人惊艳,让人热泪盈眶。

4070场(次)、足迹遍布40多个国家和地区、打动550余万人次观众……47年间,《丝路花雨》一舞倾城,再舞倾心,用灵动舞姿与深厚底蕴,醉了岁岁年年,也成为中国文化走向世界的经典符号。

“它的生命力密码,在于永远在‘回家’的路上探寻‘远方’。”甘肃省歌舞剧院院长张沛说道。你看,就像这飞天头上的鎏金纹饰,精准复刻自莫高窟第320窟壁画,每一寸纹饰里,都埋藏着对传统的敬畏与深情,也藏着对创新的探索与实践。

△ 2025年综合提升新版舞剧《丝路花雨》剧照。

△ 2008年版舞剧《丝路花雨》剧照。

△ 2025年综合提升新版舞剧《丝路花雨》剧照。

3 花雨漫天涯,是文明对话的交响

2025年9月1日,在兰州举办的“致敬经典·丝路花雨”网络传播沙龙上,1979年人民大会堂节目单、首演老票根、泛黄演出海报……这些承载岁月旧物的亮相,将46年光阴凝于一纸一物,让时光有了具象的温度,仿佛低声诉说着这部舞剧从黄河之滨走向全国、走向世界的第一步足迹。

46年间,《丝路花雨》先后登上国家大剧院、肯尼迪艺术中心、林肯艺术中心等顶尖艺术殿堂,点燃敦煌文化热潮。从改革开放初期外国观众“看不懂被打动”的惊叹,到如今新版演出时各国嘉宾“看明白更能共情”的共鸣,舞蹈这门无需翻译的语言,让《丝路花雨》成了跨越山海的文明桥梁,让丝路精神在不同地域、不同肤色的人们心中扎根。

1982年9月,《丝路花雨》首次出访欧洲,在意大利米兰斯卡拉大剧院惊艳亮相,成为首个登上这座世界顶级艺术殿堂的亚洲演出团体。演出落幕时,掌声持续了二十多分钟,观众们一遍遍高呼“Bravo!(好哇)”,这份跨越语言的赞美,是对敦煌文化的认可,更是对中国艺术的致敬。2025年9月,2025年新版舞剧《丝路花雨》在第八届敦煌文博会开幕演出中震撼亮相,让全球嘉宾沉醉于中华文化的同时,动容于丝路文明交融的深厚底蕴。

经典的生命力,根植于舞台演绎,更绽放于传承创新。作为甘肃文化的金名片,《丝路花雨》正突破剧场边界,通过敦煌舞进校园、进社区,借力主流媒体平台精选舞段展示,以及系列丛书、艺术培训等多元形式,让承载敦煌文化与丝路精神的艺术瑰宝,飞入寻常百姓家,香飘海内外。

年轻演员的培养,是经典传承的关键。剧院以“师徒制”为根基,借力“文艺陇军”师徒传承行动、省宣传思想文化人才原创成果资助等项目,联动舞蹈中专学校定向培育后备人才,通过定制化的技能打磨,让经典舞剧的身段神韵、艺术精髓代代相传。

2025年11月6日,大唐甘肃发电有限公司与甘肃演艺集团有限责任公司签署战略合作协议,让经典的传承创新之路得以拓宽。双方以《丝路花雨》为纽带,探索“能源+生态+文化”的深度融合模式,在文化项目共建、品牌联合推广等领域开展全方位合作。大唐甘肃公司计划五年内给予2500万元扶持资金,为这部经典舞剧走得更远、更稳保驾护航。

新版的成功与战略合作的实施,让张沛对未来充满信心:“下一步,剧院将持续打磨艺术品质,在舞美呈现、音乐编排、人物塑造等方面精雕细琢,不断提升作品的艺术感染力与思想内涵。”同时,积极拓展演出市场,依托与大唐甘肃公司的合作实现价值共生,通过国际交流讲好甘肃与中国故事。

敦煌的星空下,大幕缓缓闭合,但“花雨”的丝路故事,如悠悠驼铃,将永远流淌,在文明的长河中不断书写不朽篇章……

短评

“回家”与“远行”

新版《丝路花雨》的演出,道尽了一部经典47年的“回家”初心与“远行”征程。这场演出,是与传统的深情相拥,更是与世界的温暖对话,勾勒出中国文化自信生长的清晰轨迹。

“回家”,是对文化根脉的深情守望。莫高窟幽暗的洞窟里,老一辈编导俯身临摹的身影,让壁画上的飞天乐伎挣脱岁月束缚,拥有了鲜活生命。2025新版创排以“神行复原”回溯初心,复刻的服饰纹样藏着时光密码,打磨的肢体语言透着古朴神韵,这份坚守从未沦为简单的复刻,而是让文化根脉在岁月流转中愈发醇厚。

“远行”,是对文明对话的执着践行。从兰州黄河剧院初啼到斯卡拉大剧院掌声,从改革开放破冰文化隔阂到“一带一路”引发全球共鸣,《丝路花雨》以舞为舟,载敦煌文化与丝路精神驶向世界。走出剧场进校园、进社区,借主流媒体平台精选舞段让经典可感,以文创衍生让艺术可亲,为“远行”赋予了新注解。

“回家”赋予“远行”底气,“远行”滋养“回家”深度。47年岁月流转,正是这份守正中的创新、传承里的传播,让《丝路花雨》实现从壁画到舞台、从文化名片到文明桥梁的升华。丝路驼铃未远,花雨初心依旧。愿这朵文化之花继续以舞为桥,在“回家”中沉淀底蕴,在“远行”中书写新篇,让丝路文明的光芒照亮更多角落,流淌于文明交融的长河。

2025年综合提升新版舞剧《丝路花雨》剧照。

2016年版舞剧《丝路花雨》剧照。