

一曲花鼓唱主角

——探访第十一届陕西省艺术节开幕大戏《主角》

本报记者 吕丽霞

9月15日晚,商洛文化艺术中心大剧院内掌声雷动、热闹非凡,商洛花鼓戏《主角》正精彩上演。作为第十一届陕西省艺术节的开幕大戏,这场演出正式拉开了此次全省顶级文艺盛会的帷幕。

从秦岭深处的戏台,走向流光璀璨的都市大舞台,再迈向备受瞩目的全国巡演舞台,这部由商洛市地方戏曲研究院精心打磨了三年的花鼓戏,登台亮相后屡受好评。那么,这部商洛花鼓戏究竟有什么“过人之处”呢?让我们一起走近《主角》,了解其台前幕后的故事。

本土书写的精神还乡

商洛花鼓戏《主角》改编自商洛籍著名作家、茅盾文学奖得主陈彦的同名小说,聚焦一代秦腔名伶忆秦娥的艺术人生,深刻展现个体命运与时代变迁的交织共振。花鼓戏《主角》的登台亮相并初获成功,是商洛戏剧的又一新成果,也是对商洛本土文化的进一步传承与弘扬。

2019年,陈彦的长篇小说《主角》获茅盾文学奖,这部描写戏剧人的作品在社会上引起强烈反响。

2023年10月,商洛接过第十一届陕西省艺术节会旗。为了给第十一届艺术节准备能叫得响、让人眼前一亮的参演剧目,要排一部新戏,大家不约而同地把目光放在了《主角》上。一番沟通之后,陈彦先生非常支持,以“零元版权”授权改编作品。

项目启动,组建创作团队,由一级导演兼编剧徐小强改编剧本并亲自导演。可原著篇幅长、时间跨度大,要兼顾原著文学气质与商洛花鼓戏乡土本色,谈何容易。

“这个剧作既要延续商洛花鼓戏婉转清丽、质朴动人的传统韵味,又要融合现代舞台语汇与叙事结构,实现传统戏曲与当代审美的有机共生。”徐小强对未出世的花鼓戏《主角》有着极高的期待。为此,他们也做了大量工作。

原著中,忆秦娥从山野少女成长为舞台主角,在荣耀与孤寂、坚守与挣扎中,始终不渝地守护艺术理想。为了能在两个小时内还原小说作品这一精神内核,原汁原味地展现陕南文化特色和剧团的生活,在剧本打磨阶段,导演和演员们多方吸收陕南的乡俗俚语、生活习惯等特点,高度还原小说《主角》的生活场景,让整部戏剧兼具地方文化特色和戏剧张力。

“在这部戏的排练中,所有人都付出了艰辛的努力和辛劳的汗水,特别是在融入商洛地域文化和反映原著的精神内核方面,下足了功夫。”市地方戏曲研究院院长、饰演忆秦娥的李森笑着说,“我们的想法是,既要做到精神还乡,又要实现文化溯源。”

本真之上的角色重塑

在花鼓戏《主角》中,演员演的是他们自己的生活。让演员去演演员,看似轻车熟路,实则绝非易事。它要求演员在“本真”之外,深入解读角色、捕捉性格、反复打磨神态与肢体,以热爱和苦功逼近人物灵魂。演出中,每一位演员都在自我肯定与否定中精进,在细节中创造,最终让舞台上的演员超越了日常本真,完成艺术的重塑与升华。

▷舞台上的杨排风娇俏灵动。

《主角》舞台上塑造出的每一个人物都立体鲜活。

“在忆秦娥孤独与无助的青春里,陪伴她的只有练功。在舞台上,她唱的是戏中人的悲伤,更是自己半生的颠沛。”作为忆秦娥的扮演者,李森对自己塑造的角色有着独特的领悟,“女主角忆秦娥天生被动、怯懦,从未主动争取过什么。她的眼神充满畏惧,动作也是小心翼翼,让人看着心生怜悯。所以在剧中,我就要极力表现出这样的人物特点。”李森说,她白天和大家一起排戏,晚上又在单位排练场加练,一个表情、一句唱腔、一个动作都要反复练,不断自我肯定,又不断自我否定,在反反复复中日益精进。

戏中白嘉禾的扮演者房华完全没想到,导演会让她出演白嘉禾。原著中的白嘉禾,出身干部家庭,生活优裕、心高气傲、嫉妒心强。而在舞台上,在短时间内表现人物这一特点,难度和挑战都很大。

“在戏中我尽量做到以眼传神,以肢体彰显内心世界,把白嘉禾的高傲、嫉恨等尽可能地展示出来。”长相清纯、性格柔和的房华与白嘉禾有着较大的差异,为了塑造好这个形象,她反复阅读原著,抓住其性格特点,代入人物,揣摩其行为习惯,对着镜子反复练习神态、肢体,尽可能地把角色的骄傲、蛮横、嫉妒、愤懑充分展现在舞台上。

33岁的潘小亮演过不少角色,导演深知他的舞台创造力,在封潇潇这个角色上,给了他很大的发挥空间。在排失意的封潇潇喝酒那段戏时,他故意找了件戏服,却只穿了左边,让戏服半挂在身上,右手提一只酒瓶,边喝边晃晃荡荡,又配合着戏文的内容,自创性地做出“探海”和“鹞子翻身”的动作。排完后,他忐忑不安地询问导演,看这样的处理是否合适。谁料导演看了他三秒后说:“你就是个戏痴!”这样的话,是对一个演员最高的评价。可无人知道,那段时间,他时时刻刻都在用心琢磨,怎样才能完全把善良、忠贞、自卑的悲情角色演得入木三分,他经常是想到哪个动作,就赶紧比画一番。

正是源自内心对戏剧的热爱,和大家齐心协力把这部戏排好的决心,所以在花鼓戏《主角》中,舞台上塑造出的每一个角色都性格鲜明、形象立体鲜活。

非遗花鼓的守正与破圈

商洛花鼓戏2006年被列入第一批国家级非物质文化遗产名录。自古以来,它是流淌在秦岭腹地的文化血脉,更是商洛人民心中最亲切的精神家园。在漫长的岁月

里,它也曾沉寂一时,此次《主角》的演出,又将商洛花鼓这个剧种的传播推向一个新高潮。

据业内人士介绍,此次花鼓戏《主角》的创排,是对商洛花鼓这一古老剧种的一次高规格、系统性升级。作品改编自茅盾文学奖获奖作品,创作团队集结了本土与全国顶尖力量,邀请商洛本土资深戏剧编剧徐小强导演、国家级非遗代表性传承人辛书善作曲。同时,携手西安音乐学院韩兰魁教授进行音乐创新,首次将交响乐元素深度融入花鼓戏体系,赋予传统旋律新的表现力。另外,特邀国内一流舞美设计师孙大庆、灯光设计师周正平、服装造型设计师蓝玲等舞台艺术家加盟,使整部剧在视觉呈现、节奏把控与情感渲染上达到专业巅峰。从剧本打磨到音乐编排,从表演训练到舞台合成,主创团队反复推敲、精益求精,努力讲好这个关于“坚守”与“初心”的中国故事。

简约诗化的舞美,自然灵动的调度,极具地域风格的音乐编排,尤其是首次将交响乐融入商洛花鼓的音乐体系,这些都赋予这一地方戏曲剧种更强的艺术承载力。再加上这一题材自身的厚重感、沧桑味,使商洛花鼓在清丽婉转、质朴动人的传统韵味之外,又被赋予了深邃浑厚、恢宏大气的美学气质。

2025年12月11日,花鼓戏《主角》在商洛首演。灯光璀璨的剧院里,全场座无虚席,演出过程中,掌声一浪高过一浪,“演出让非遗花鼓戏真正‘活’了起来,也让我们看到了商洛文化蓬勃向上的生命力。”一位戏迷在演出结束后接受媒体采访时激动地表示,这不仅是一场演出,更是一次心灵的洗礼。

今年7月份,商洛花鼓戏《主角》参与全国巡演,山西、四川、上海……锣鼓声不停,“忆秦娥”永远在场,商洛花鼓戏的乡土唱腔,跨越地域打动了外省观众。

在上海宛平剧院,演出结束后,观众久久不愿离去,演员一次又一次谢幕。甚至有观众自愿等在演员出口处一个多小时,与演员合影留念。戏曲界认为,《主角》把茅盾文学奖IP用陕南非遗花鼓来演绎,是文学与地方戏曲的一次成功结合。也有媒体盛赞,商洛花鼓戏《主角》剧种虽小,格局极大;故事朴素,力量极深。既守住商洛花鼓的乡土“魂”,又融合交响乐、现代舞美,做到了守正创新。

商洛花鼓戏《主角》的成功,不仅是本届艺术节的精彩开篇,更是商洛文化自信与创造力的集中体现。它标志着商洛在推动优秀传统文化传承发展上迈出了坚实的一步,也彰显了一座城市以文化赋能高质量发展的战略远见。

商洛花鼓戏《主角》剧情简介

商洛花鼓戏《主角》改编自商洛籍作家、茅盾文学奖得主陈彦的同名小说,讲述山里姑娘忆秦娥,凭借一曲质朴清亮的“牧羊歌”叩开戏曲大门,在挫折、非议与磨砺中坚守热爱、潜心学艺,凭借《杨排风》《狐仙劫》《奔月》等经典剧目斩获行业殊荣、绽放舞台光芒,从懵懂青涩的乡间少女一步步成长为万众瞩目的戏曲名角的故事。

本剧立足深厚的文学底蕴与戏曲文脉,以忆秦娥跌宕起伏的艺术人生为主线,将个体命运的浮沉成长与时代发展的壮阔变迁深度交织,以“人生如戏,戏映人生”的深刻立意,讲述戏曲人坚守初心、逐梦舞台的动人故事。以本土戏曲演绎时代故事、映照山河变迁,让观众在婉转戏韵中读懂三秦大地的“山乡巨变”。

◁诗意化的舞美,让演出的感染力更强。

从山野小调到开幕大戏

商洛花鼓的百年「逆袭」

本报记者 巩琳璐

在苦难中孕育 百年曲调扎根秦岭

鲜为人知的是,如今光彩夺目的商洛花鼓,百余年前只是逃难百姓赖以糊口的山野小调。它的百年发展史,是一段从苦难中生根、在传承中成长、于创新中绽放的逆袭历程。

清光绪三年,湖北鄖阳水灾肆虐,大批灾民沿丹江北涌入商洛。为糊口度日,流民沿途敲鼓卖唱、乞讨化粮,所唱曲调被称为“化谷调”。商洛本地艺人博采众长,吸纳山歌小调,融合秦楚秧歌韵味,将简陋的求生曲调打磨成型,“化谷调”逐步演变为成熟的“花鼓调”,在秦岭山水间落地生根、代代流传。

此后数十年,商洛花鼓又得了一个接地气的名字——“地蹦子”,演出形式轻便简易、接地气。三五艺人,一副锣鼓,田间地头、庙会集市皆可登台。剧目聚焦百姓生活,《打铁》《打草鞋》等曲目质朴鲜活,道尽乡土烟火百态。老辈人常说“商州山窝窝,处处花鼓多”,村村有自乐班,户户能哼几句花鼓腔,便是当年真实写照。

身处秦楚交融之地,商洛花鼓兼具秦风豪迈、楚韵温婉,唱腔灵动优美,被誉为戏曲发展史上的“活化石”。民国岁月,花鼓戏在山野间生生不息,却难登大雅之堂,艺人走村串巷,风餐露宿,靠着一嗓子花鼓,在大山里艰难维系这门艺术的火种。

山野小调登堂入室 精品迭出唱响全国

转折发生在1956年。商洛剧团整理排演《夫妻观灯》《桑园配》等四个传统花鼓小戏,参加陕西省第一届戏曲观摩大会,四个剧目全部获奖。其中《夫妻观灯》赴京参加全国第一届青年周演出,演职人员受到党和国家领导人接见,中央人民广播电台向全国播放录音。原本田间打滚的“地蹦子”,第一次走出秦岭,声名传遍大江南北。

更大的轰动发生在1982年。商洛花鼓戏《六斤县长》在西安人民剧院连演五十场,场场爆满。1983年,该剧赴中南海怀仁堂演出,时任中共中央政治局委员、国务院副总理习仲勋看完后给予高度评价。这出戏讲的是一位县长帮助因病致贫的农户脱贫的故事。四十年前提出的扶贫帮困主题,与后来的精准扶贫不谋而合。此后,该剧被全国十多个省市的艺术团体学习移植,1983年被西安电影制片厂搬上银幕。2021年,《六斤县长》入选中国文联、中国戏剧家协会《百年百部优秀剧作典藏》,奠定经典地位。

真正让商洛花鼓在全国“出圈”的,当数《屠夫状元》。1979年,这出戏在陕西省庆祝中华人民共和国成立30周年献礼演出中一炮打响,随后被全国一百多个剧种竞相移植,一时形成举国“屠夫热”,并被拍成电影。一个陕南山区的花鼓戏,就这样走进了全国观众的视野。

此后的商洛花鼓,一路拿奖拿到手软。《月亮光光》曾获第七届中国艺术节“文华新剧目奖”;《带灯》改编自贾平凹同名小说,贾平凹“零元版权”授权,2016年唱响北京,主演李军梅凭借该剧荣获第十五届“文华表演奖”;2023年,以全国劳模徐连升为原型的《若河》拿下第十届陕西省艺术节“文华大奖”,剧中青年演员占比65%,评委评价它“成功实现传统戏曲现代转型”。

一生笃守梨园初心 薪火相传守护根脉

百年剧种历久弥新,离不开一代代非遗艺人的默默坚守与潜心深耕。国家级非遗商洛花鼓代表性传承人辛书善,深耕戏曲一线六十余载,是公认的商洛花鼓音乐灵魂人物。

1955年,年少的辛书善考入商洛剧团,虽仅有小学文化基础,却立下深耕花鼓作曲、革新唱腔曲风的远大志向。面对专业短板,他潜心苦学、持之以恒,耗费十年时间逐字逐句啃透乐理,和声、编曲等专业知识,超额完成专业学习内容,从零起步成长为专业戏曲作曲人才。

六十余年从艺生涯中,辛书善笔耕不辍、创作不止,先后为《屠夫状元》《带灯》等四十余部经典花鼓剧目量身创作配乐。耄耋之年,他依旧坚守创作一线,大胆创新突破,将交响乐元素融入传统花鼓唱腔体系,守正创新赋予古老戏曲全新的时代韵律,以毕生心守护商洛花鼓艺术根脉、接续乡土戏曲文脉。

旧曲新韵绽放异彩 商洛花鼓登上主场

亮相本届艺术节开幕式的商洛花鼓戏《主角》,改编自商洛籍作家陈彦的茅盾文学奖同名小说。陈彦“零元版权”授权,创作团队首次将交响乐元素深度融入花鼓戏体系。

该剧讲述山里姑娘忆秦娥从烧火丫头成长为一名名伶的跌宕人生。剧中忆秦娥的成长故事本身就扎根于商洛这片土地,用商洛花鼓演绎,是对原著精神更本真的回应。

今年7月,《主角》登陆上海宛平剧院。谢幕时,全场观众起立,掌声经久不息。一位上海戏迷看完后说:“京昆雅韵见得多,这殷带着泥土温度、生命力极强的山野戏曲很少见。小人物坚持一生热爱,治愈当代人的浮躁焦虑。”

从1877年灾民求生的山野小调,到2026年省级盛会的开幕大戏;从田间地头的即兴蹦唱,到屡获国家级大奖的精品戏曲,百余年风雨兼程,商洛花鼓在传承中创新、在坚守中蝶变。

“戏比天大,人比戏真。”百年时光淬炼,这门诞生于苦难、成长于乡土、绽放于时代的古老艺术,终于站上属于自己的高光舞台。

眼下,第十一届陕西省艺术节火热进行中,数十台精品剧目轮番上演,商洛花鼓的崭新故事,仍在秦岭山水间接续传唱、生生不息。