

在排练中
第二十七位英娘的扮演者——康琦和剧团小伙伴

从“神笔张”到副院长

“最后一幕中，英娘跳的盘子舞需要四个波斯青年抬着盘子的四个角上台。我的第一个角色，就是其中一个抬盘子的人。”说这话的安宁是个帅气的舞蹈演员，个子中等，体态挺拔，气质不俗，一看就是练功出身。他说起话来也圆润透亮，是个典型的西北汉子。2005年，20岁出头的他进入甘肃省歌舞剧院，开始参演《丝路花雨》。当初的他怎么也不会想到，日后他会成为剧院副院长，更不会想到，他与这部舞剧有那么深的缘分。

1979年5月23日，大型民族舞剧《丝路花雨》在甘肃兰州首演。舞剧以举世闻名的丝绸之路和敦煌壁画为创作素材，并在莫高窟真实的营造史之外，虚构出具有浓烈年代感的情节，刻画出画工“神笔张”和歌伎英娘的艺术形象，演绎了父女间的悲欢离合以及波斯商人伊努思之间纯洁的友谊。编创者们从莫高窟的2000多尊彩塑、4万多平方米的壁画中寻找灵感，将一个个孤立静止的人物造型，编织成一个个动人心弦的动人故事，被誉为“活的敦煌壁画，美的艺术享受”。一个全新的舞种“敦煌舞”也由此诞生。

2014年，正值中法建交50周年，《丝路花雨》时隔32年重返巴黎舞台演出两场。安宁当时已是主演，担纲“神笔张”的角色。他至今还记得那两场演出的盛况：谢幕二十多分钟，观众始终不愿离去，返回后台准备卸妆时，剧院经理又匆匆跑来告诉他，还有观众等在大厅，问他们可不可以再去和观众见个面。

当安宁推开演出通道大门的一刹那，无数法国观众列队在红毯两旁鼓掌，鲜花、手绢、贺卡不停往他怀里塞，有观众虽然不识中文，却不断问他要签名，法国人努力发出“神笔张”的中文音，呼喊着他。次日，口耳相传、慕名而来的观众在剧院门口排起十几米的长队，谢幕时的掌声又是经久不息。那一刻，烟花绚烂划过天际。安宁觉得，整个法国，都喜欢《丝路花雨》。

五年前，安宁从台前转到幕后做了老师。剧院里徒弟多，师傅少，他每天大部分时间都在排练厅，盯着年轻一代的舞蹈演员，一个动作一个动作细细地教，仿佛对着年轻时的自己，那个在舞台上活起来的唐代画工“神笔张”。年轻的演员们都知道，这位跳“神笔张”出身的老师要求严格，容不得半点偷懒。彩排时，安宁紧盯着每一位演员，嘴里叮嘱着动作要领。他不会发火，但说话不容置疑。

四年前，安宁升任副院长。清晨，太阳刚从东方升起，安宁已经带着一群年轻人在排练厅练功，阳光洒在窗棂上，也挂在他开始长出的白发上。

英娘的刻苦与真情

动人的故事是《丝路花雨》成功的前提。老画工“神笔张”带着女儿英娘救起了昏倒在沙漠的波斯商人伊努思，但在途中，英娘被强盗劫去。数年后在敦煌市场，“神笔张”找到了女儿，但英娘已沦为丐帮班子的歌舞伎。伊努思为英娘赎身，父女团聚。莫高窟中，“神笔张”按照女儿的舞姿画出了代表作——反弹琵琶伎乐天。

这些剧情，英娘的扮演者康琦14岁进入西北师范大学舞蹈学院时，就已耳熟能详。1992年出生的康琦是土生土长的兰州女孩，4岁开始学舞，妈妈最初的想法是练舞蹈的女孩气质好，能吃苦。和所有跳舞的小姑娘一样，小康琦也是只爱跳舞，不爱练功。但是她的

丝路花雨45年

本报记者 杜雨敖

《丝路花雨》的最后一幕有英娘跳的盘子舞，英娘由四名舞者抬上场

本报记者 杜雨敖 摄

9月17日，中秋节。大型民族舞剧《丝路花雨》在北京国家大剧院上演。“天衣飞扬，满壁风动”，精彩纷呈的演出，得到观众的热烈追捧，掌声雷动，喝彩声不绝。谁能想到，这已是这部舞剧诞生后的第3989场演出！

每年都会演，每年都热演。早在2004年，《丝路花雨》就因连续演出时间久、演出场次多、观众人次多，获评“大世界基尼斯中国舞剧之最”。今年是《丝路花雨》公演45周年。多年来，“花雨”飘香世界，曾先后到中国香港等地区以及朝鲜、日本、意大利、泰国、法国、美国等国家演出。作为20世纪中国舞蹈经典之作，它已被载入中华民族艺术史册。

一部诞生已近半个世纪的舞剧，为何能长盛不衰？时至今日，舞剧的主创团队依然会不时从兰州回到敦煌。站在莫高窟前，面对千年壁画，思索挑战和困惑，汲取坚守的力量和创新的灵感，这已成为每一代舞者的精神传承。那些坚守与创新的故事，值得探索追寻。

《丝路花雨》舞台场景之一：“神笔张”（前排右）和反弹琵琶的英娘

本报记者 杜雨敖 摄

有了了不起的妈妈，从小督促她勤学苦练，告诉她舞蹈最吃功夫，只有苦练才有希望。

在康琦的记忆里，童年时家里就专门为她在家安装了横杆，练功时妈妈给她踩胯，疼得她嗷嗷叫、泪汪汪。上中专时，她开始学习敦煌舞的精髓“S”形韵律，即扭腰出胯、抬腿、勾脚，呈“S”形造型，且每一个舞姿不是一个“S”形，而是由多个“S”形组成的丰富曲线。“反弹琵琶舞”就是其中最著名的桥段。在日复一日的苦练中，妈妈不断鼓励她：总有一天，你会成为英娘的扮演者。

2010年，18岁的康琦中专毕业进入甘肃省歌舞剧院。4年后，她登上兰州黄河剧院的舞台，成为第20位英娘的扮演者。她脚下站立的，就是35年前《丝路花雨》首演时的舞台。

勾脚、送胯、扭腰，一颦、一笑、一抬手、一低眉……康琦扮演的英娘，眼神、手势、体态无不传神，仿佛带领观众穿越回大唐，敦煌舞、胡旋舞、胡腾舞等不同舞种异彩纷呈，忽

而豪迈粗犷，忽而曼妙舒展，蹁跹间展现出迥异于中原舞蹈的风情，引来掌声雷动。

反弹琵琶是敦煌壁画的经典形象，在唐、五代、宋时期的壁画中现身50多次。为了体会到“小垂手后柳无力，斜曳裾时云欲生”的意境，康琦每次演出前一个月就开始排练整套动作。完整的六幕舞剧，英娘的舞蹈动作大约有40分钟，康琦上午练一遍，下午再练一遍，还把自己的动作拍下来，晚上看视频纠正瑕疵不过夜，抠细节一遍一遍过。这样的时光，康琦已坚持十年。

第五幕剧是“神笔张”为了救波斯商人伊努思献出生命，英娘在舞台上表现出失去父亲的悲伤。每当演到这里，康琦常会想起最疼爱自己的爷爷去世前躺在病床上的情景：瘦骨嶙峋的他心疼孙女练舞吃苦，总是伸出手抚摸孙女，爷爷的手像枯枝，和剧中“神笔张”死前紧紧握住画笔时的那双手一样，让人心酸和不舍。这种共情，让康琦的表演充满张力，她

的哭痛彻心扉，失去至亲的痛苦感染着台下的每一位观众。康琦的好友总是感叹：你每次都真哭，这么难过，不怕身体承受不了吗？

十年来，康琦的爷爷奶奶、姥姥姥爷相继病故。今年8月18日在西安演出时，恰巧是农历中元节，台上的康琦想起故去的亲人，悲痛万分，演绎“神笔张”去世的剧情时，她的真情流露深深打动了台下的观众，不少人泪湿眼眶，唏嘘不已。演出结束后，面对着空荡荡的舞台，康琦静静地望向空中，那一瞬间，她仿佛回到了小时候，看到了爷爷奶奶、姥姥姥爷去学校看她，给她揉腰揉脚、抱她入怀的情景。有人问康琦，跳英娘的秘诀是什么？她说没有秘诀，只有苦练和真情。

民族的就是世界的

康琦的朋友圈记录的都是到各地演出的照片——捷克、希腊、日本、以色列、西班牙、澳大利亚、俄罗斯等，通过剧中一个鲜活人物，《丝路花雨》与世界对话，成为文化交流和互鉴的桥梁。

这也是《丝路花雨》一直以来的使命。1979年9月30日，《丝路花雨》作为庆祝中华人民共和国成立30周年献礼节目在京上演，成为献礼演出的137台节目中唯一被点名在国庆之夜进行全本演出的剧目。

今年已经66岁的杨亦兵老院长，是当年参加国庆演出的乐队成员之一。“当时实行粮食凭票供应制，大家问时任团长胡德汉要带几天的粮票，团长认真想了想说够一个星期的粮票吧。没想到，我们这一演就演了几个月。”

11月，剧组去广州为当年的“广交会”闭幕式演出。当时，来自世界100多个国家和地区的客商数万人观看了演出。后经协调，1979年12月至1980年1月，剧组又赴香港演出15场，香港媒体、世界媒体争相报道。

杨亦兵学的是长笛，当年没有录音设备，所有演出都靠他们现场演奏。他至今记得，很多受邀观看的文艺界人士都给《丝路花雨》极高评价。“沈从文说，‘我太激动了，这个演出让我一夜未睡’；曹禺说，‘这次演出就是一次爆炸’。”

之后的座谈会上，沈从文兴奋极了，他依据自己对古代服饰、音乐等的研究提出诸多建议，细微如唐代节度使鞋前云头纹样式、节度使夫人佩戴的金钗多长等，提出不同见解。这些细节，在后来的演出中悉数更新。一位意大利观众看完演出，也指出剧中罗马服饰的瑕疵，回去后专门寄来印有彼时服饰的画册。一位印度友人在观看演出后，还跑到后台和演员一起研究印度舞的舞蹈动作……

杨亦兵认为，《丝路花雨》最大的意义不仅是让现代的人们听到、看到千年前唐朝的妙音与舞姿，而且是在20世纪70年代末的时代背景下，向世界展示了一个重新走向开放的社会。依托对自身文化传统的追寻，中国开始迈入一个艺术的春天。

时至今日，人们看到的《丝路花雨》已不再是1979年版的照搬，不仅是新演员，也有新演绎。2008年，《丝路花雨》进行过一次重要改版，在保持剧情不变、人物不变、敦煌舞风格不变的前提下，最大改变是音乐采用交响乐的形式，并提升舞美，包括现代灯光设备的运用，演员服饰的重新制作等。此后，又有2016年版本，均在舞台效果上有改动和提升。

如今，舞台上的英娘已经传承到第26位，最年轻的扮演者年仅18岁。一代代主创的不辍努力，延续着“永远的《丝路花雨》”的生命力，也呼应着“一带一路”倡议，呼唤世界和平发展的时代主题。

今年8月，《丝路花雨》在上海的东方艺术中心巡演两场。市民倪静20年前就在北京看过此剧，“坚守不易，希望还有下一个45年。”而上海大学音乐学院副教授常沁怡则是第一次看这部剧，“我的家乡就是兰州，从小就听说《丝路花雨》。看完以后才知道这部剧为什么能在45年里长演不衰，感动观众的是‘爱’。”常沁怡说，全世界只有一个敦煌，敦煌给了《丝路花雨》生命与滋养，《丝路花雨》也让更多世人看见敦煌。

“大家都知道守正创新，先要‘守’，守得住，守得稳，创新才能引领时代。”在甘肃省歌舞剧院党总支书记、院长张沛眼中，一代代舞蹈演员守护的不仅是《丝路花雨》，也是立于故土眺望理想的精神，他们用心擦亮传统文化的光彩，让故乡成为更多人值得一去的远方。