

城事

一书道尽粤剧舞台数百年变迁

94万多字、2100多张图片兼配4K高清精美视频,《粤剧表演艺术大全·舞美卷》首发

4月20日,《粤剧表演艺术大全·舞美卷》首发式在广州红线女大剧院举行。《粤剧表演艺术大全》(以下简称《大全》)是一项由广州市委宣传部、市文化广电旅游局主办,广东粤剧促进会、广州市振兴粤剧基金会承办的重大文化工程,自2017年启动以来,已完成“做打卷”“唱念卷”“音乐卷”的编纂出版工作。正式发行的“舞美卷”内容丰富,篇幅较大,全卷版面字数94万多字,图片2100多张,还配有4K高清精美视频。

■采写:新快报记者 黄闻禹 潘玮倩 通讯员 梁彦兰

■广州粤剧院献演《仙姬送子》。
新快报记者 潘玮倩/摄

历时三年编纂分六大篇目

广东省文联副主席、《大全》主编倪惠英介绍了“舞美卷”的编纂过程和成果。她指出,历时三年编纂的“舞美卷”终于与公众见面。“舞美卷”是一部粤剧舞台的变迁史,也是一部粤剧发展的历史。从舞台的变迁,可以看到粤剧艺术的发展,看到科技的进步和艺术审美的变化。此次出版的“舞美卷”,包括化妆头饰篇、服装鞋帽篇、常用道具篇、舞台布景篇(含演出场所的变迁)、舞台灯光篇、舞台音响篇等六大篇目。每一章节都遵循“追根溯源”的原则,展现每个工种的发展过程。

“舞美卷”的编纂得到了粤港澳粤剧同仁的倾力支持。据介绍,只要编辑团队有需求,

每一个粤剧人都义不容辞、有求必应。去年8月中旬,《大全》编辑部前往香港收集资料,其间得到香港电影资料馆、粤剧八和会馆、香港中文大学电影资料馆的大力支持。其中,香港中文大学电影资料馆还无偿地提供了多套粤剧录像和视频,这些资料对《大全》的编纂工作具有一定的参考价值。

“我有幸参与这个历时7年多的重大文化工程项目,我们以敬畏之心、严谨的学术态度,反复论证,对我来说是一次对粤剧艺术的重新学习和认识的过程,更深深地感受到粤剧作为一种传统戏剧形式将岭南建筑、岭南绘画、岭南观念等吸收于舞台表演之中。”倪惠英说。

直观展现粤剧艺术数百年之美

中国戏曲学会会长、中国艺术研究院戏曲研究所所长、《粤剧表演艺术大全》编委会副主任王馥指出,粤剧的舞台美术在中国戏曲艺术中独具特色,早在清代中叶,粤剧的舞台上就形成了“金碧辉煌,花团锦簇”的视觉特征。“舞美卷”的编纂,无疑是对数百年来积蓄而成的粤剧之美,进行了全方位的完整保存和充分整理。从这个角度而言,“舞美卷”以直观而全面的视觉印象,展示了粤剧在数百年间所锻造的视觉之美、艺术之美、文化之美。

王馥表示,粤剧人通过“做打卷”“唱念卷”“音乐卷”“舞美卷”以及“剧目卷”的相继出版,极大可能地将粤剧艺术遗产和文化传统,记之于文献、留之于音像、存之于记忆、传之于身心。让人们看到粤剧百变而不离根本、百变而不失其宗、百变而更加鲜活、百变而更趋壮大的剧种文化品格。

“粤剧人因为《大全》的编纂,为中国戏曲艺术体系、中华优秀传统文化体系的建构,做出了重要的示范。”王馥表示,这部工程的推进以及相关成果的出版,能够带动更多的戏曲剧种、传统文化的传承者们,珍视遗产,传承遗产,活化遗产,真正做到文化自信、文化

自觉和文化自信。

广州市委宣传部副部长陈晓丹指出,广州市委、市政府长期以来自觉、主动地推动中华优秀传统文化的传承与发展,开展了一系列富有成效的工作,有力增强了中华优秀传统文化的凝聚力、影响力、创造力。其中对岭南文化和中华文化的瑰宝粤剧,加大了保护和传承的力度。从2017年下半年开启的《大全》文化工程,已取得显著成果,《大全》这套丛书成了粤剧表演艺术的工具书和教科书,成为粤剧传承的宝贵资源。出版的“舞美卷”,揭示了粤剧舞台美术源远流长的历史和兼收并蓄的特点,具有较强的知识性、示范性和观赏性。

她表示,广州是岭南文化的中心地,地处粤港澳大湾区的几何中心,粤剧作为岭南地区和大湾区的主要戏曲剧种,已经成为这一地区人民的共同价值和财富。同时,粤剧作为“人类非物质文化遗产代表作”,也已经成为中国乃至世界的文化瑰宝。“我们必须加倍努力,使粤剧继续与其他门类的文化艺术一起,为传承中华优秀传统文化贡献应有的力量,使粤剧这朵艺术奇葩焕发出更大的活力和更亮的风采。”

粤港澳合力体现“八和精神”

在广州市原市长、《粤剧表演艺术大全》编委会主任陈建华看来,已出版的《大全》前4卷有几个鲜明特点,书卷注重文化内涵的发掘以及特殊技艺的展示,详细而直观地记录了各种传统表演艺术的全过程,是一项传统性的文化工程。书卷全方位、多层次地介绍粤剧表演艺术的文化形态,是一部立体式的教科书。书卷具有较高的阅读、学习、审美、研究价值,也是一件很有收藏价值的艺术品,堪称广州市优秀的文化品牌。

陈建华认为,“做打卷”“唱念卷”“音乐卷”“舞美卷”的成功出版,是粤港澳大湾区各界人士共同努力的结果,是同舟共济的“红船精神”和“齐心合力”的“八和精神”发扬光大的结果。人不分粤港澳,地不分海内外,粤剧界、出版界、影视界纷纷踊跃参与,均付出了艰苦的劳动。

现场表演

传统例戏 熠熠生辉

值得关注的是,“舞美卷”首发式的最后一个环节是由广州粤剧院献演的传统例戏《六国大封相》《仙姬送子》。《六国大封相》大约在170多年前就上演,寓意团结和庆祝,演出时要求戏班角色行当齐全、阵容鼎盛,它除了具有仪式感,还展现整个戏班的阵容及行头。当天演出的《六国大封相》精简版,同样展现出缤纷多彩、琳琅满目的画面,观众可以通过戏中角色的头饰、服装、盔帽、道具等,领略粤剧艺术的精美。

另一出粤剧传统例戏《仙姬送子》,戏中最有特色的是七位女天仙身穿的“反宫装”的变化多样,人间的董永寻找并辨别其中一位与他有过“仙凡恋”的仙女时,七位仙女瞬间将身上的宫装翻转成不同的服式及颜色,展现出“反宫装”的变幻莫测和演员的舞蹈技巧。该戏的服饰艳丽、唱念动听、舞姿优雅,具有极佳的观赏性。

“每一章节都遵循‘追根溯源’的原则,展现每个工种的发展过程。”

——倪惠英

“‘舞美卷’展示了粤剧在数百年间所锻造的视觉之美、艺术之美、文化之美。”

——王馥

“书卷全方位、多层次地介绍粤剧表演艺术的文化形态,是一部立体式的教科书。”

——陈建华

《粤剧表演艺术大全·舞美卷》

首发式

——系列活动

■4月20日,《粤剧表演艺术大全·舞美卷》首发式在广州红线女大剧院举行。
主办方供图

