

芭蕾的美原来那么近

辛丽丽率上芭线上年考

略显拥挤的排练厅听不到一丝杂音,保持微笑的演员难掩眼神中那一丝紧张,舒缓的钢琴曲中加插着辛丽丽关切的叮咛——起,手往上走,慢慢回头,注意内收……上海芭蕾舞团2021年度业务考核正如火如荼地展开,今天是首席主要演员以及领舞演员面对的关键一考。

上午9:30,上海芭蕾舞团官方抖音账号及新民晚报APP等多个网络平台上,上芭年考线上直播准点推送。演员在面对考官火眼金睛的同时,也接受着舞迷朋友的“云检阅”。

师徒一起考

今天的大考不仅限于基训课的成果检验,还包括舞段的排练及独舞的展示,可谓360度无死角全方位考核。上芭首席主要演员吴虎生挂着1号号码牌,站在C位,“大哥”自然是标杆,无论是从动作的准确程度还是一丝不苟的态度上都可见一斑。尽管在这个“家”一样的排练厅日复一日进行着差不多的训练,但他内心也有志忑:“毕竟是年度考核,内心总有波澜,但芭蕾舞演员,在台上面对的是成百上千的观众,心态调整也是必备技能之一。”他过硬的心理素质也源自实力和自信:“再说芭蕾舞非一日之功,现在再来抱佛脚是肯定来不及的,就跟平时一样发挥即可。”

接受检验的不只是演员,还有平素负责演员日常训练的带教老师。教官也要考?自然!芭蕾舞最讲究功底,而功底源自最普通的日常训练,教官是确保演员训练是否到位的第一关。为此,团长辛丽丽今日亲自上阵当起考官,既带训观察每一个演员的进步和不足,也通过他们的表现来检验教官们的努力。她说:“从基训课的编排和演员一年的进步,也能看到教员的心血花在哪里。我们说‘严师出高徒’,就是这个道理!”

免费大师课

将芭蕾的日常放上“云端”,把“公开课”“大师班”“内部考核”直播给你看,上芭这一系列动作最初始于疫情影响下,为缓解“宅家隔离”的舞迷观众对演出和舞台的思念而推出的举措。未承想,“试水”试出了新的“见面方式”。自去年2月29日上芭官方抖音账号首次上线公开课至今,直播推送11次,圈粉46.5万,单次收看人数最高达98万。现如今,上芭的直播也被视作爱舞者的“粉丝福利”,亲子群和朋友圈里,甚至有机机构的舞蹈老师群发打Call,让孩子们不要错过这“免费的大师课”。

镜头前,是演员全力以赴的考核;镜头后,“大众评审”的关注点五花八门。直播画面一出,弹幕里就热闹起来——“哎哟,抬腿90度,对我们这种韧带硬的人,看着筋都疼!”“支持1号,眼睛在吴虎生身上转都转不开了!”“锁定冰雪小姐姐,颜值体态统统在线。”“外行看热闹——颜值、体态、技术、舞姿,“吃瓜群众”称这哪儿是考试,每一帧画面都能截图做屏保,简直“美呆”;内行看门道,柔韧性、开合度、弹跳力,舞蹈爱好者和学舞蹈的孩子啧啧赞叹“专业的就是不一样!”

辛丽丽(左)辅导演员 本报记者 王凯 摄

马上评 双面镜

朱渊

“不把公开课做成一场上秀,而是向更多人展现芭蕾的日常,普及这门高雅艺术。”这是上芭开通抖音官方账号,并坚持不懈做直播的初衷。团长辛丽丽坦言,人们在舞台上看到的光华璀璨的芭蕾明星,都是从一个个下蹲、一个个小跳慢慢练成的。芭蕾舞是一门深奥的艺术,却也是一门透明的艺术,时间用在哪里,一舞便知。

“演员真辛苦,看他们大汗淋漓,这

运动量,要是我大概休克了。”镜头后的网友不会知道,即便运动量再大,为避免抽筋等意外,排练厅里几乎不能用空调。而今天,因为直播考核,排练厅里的人数又多了一倍,一个半小时跳下来,强劲如吴虎生也说:“太热了,要透不过气了。”

当然,直播考核不仅仅是千金难买的“粉丝福利”,对于上芭的演职人员来说,弹幕中那些角度奇特的评点也给予他们莫大启发。

上次直播有人点评说演员发型老土,吴虎生昨晚特地去了理发店;看到很多学舞的孩子求买练功服,资深舞迷私下回帖给出购买链接;有网友调侃上芭直播是“直男”审美,负责抖音直播的小伙伴们决定要重新研究下直播角度。

直播如同双面镜,市民观众看到的是演员们台后的艰辛;演职人员照见的是能更上一层楼的台阶。

跟着过爷爷《开口学诵读》

“我又沉重地感到我失掉了很好的朋友,中国失掉了很好的青年,我在悲愤中沉静下去了……”浑厚低沉的嗓音带着颤抖和哭腔,一下子让听者对鲁迅先生心中的沉痛感同身受。在82岁的朗诵艺术家过传忠新书《开口学诵读》随书附带的示范音频中,他一开口再度令人惊艳。对于老一辈观众,他是总在电视里普及文学知识和朗诵技巧的“过老师”;对于00后一代,他是小学语文课本配套音频里未曾谋面却又再熟悉不过的“爷爷老师”。

身为中学语文特级教师的过传忠从事教育工作数十年,在口语表达、朗诵艺术上的优势,让他讲起课来绘声绘色,可称得上是一种艺术享受,也因此深受学生喜爱。他认为,文学作品中蕴含的美和情感,需要通过语言来

展现。

2007年,过传忠接受上海教育音像出版社邀请,为上海小学语文教材录制了古诗词配音音频,边诵读边讲解,让小学生在跟读中领略到了古诗词之美。这套音频,已经陪伴了上海小学生十余年。

最初,《开口学诵读》是过传忠准备写给孩子们当教材的。但该书出版后被许多演员、播音员参考借鉴,过传忠也因此有了一个更大的梦想——希望朗诵成为一项独立的学科、一门专业的艺术。

早年过传忠结识了艺术家孙道临。孙道临在被称呼为“专业朗诵艺术家”时谦虚道:“朗诵还没有成为一个‘专业’,我希望在朗诵这个领域闯出一条路。”这番话深深触动了过

传忠,在他看来,诵读完全可以成为一门独立的学科。口语体现出语气、语调、语境、预感等,能更丰富、生动地表达情感。许多诗人自己读诗,都不如朗诵艺术家读得精彩,正是因为朗诵“另有一功”。

发展朗诵艺术,需要源源不断的新鲜血液,需要“从娃娃抓起”,从小培养孩子们讲究发音、揣摩语调、表达文本逻辑关系、体现神情意态的习惯和能力。这也是耄耋之年的过传忠,毅然提笔编写新书,并再度献声录制音频,一字一句教孩子学诵读的原因。

本报记者 吴旭颖

首席记者 陈昱玮 摄

扫码看 过老师朗诵