

朱建华的纪录
何时能破?

文体汇

扫一扫添加新民体育、
新演艺微信公众号

演艺大世界 艺聚大上海

舞台艺术作品展演季

本报文体中心主编 | 总第 617 期 | 2021 年 11 月 14 日 / 星期日 首席编辑 / 李 伟 视觉设计 / 戚黎明

■ 《化·蝶》剧照 本报记者 王凯 摄

“上海是‘肩上芭蕾’起步、圆梦、走向世界的起点，今天这一刻，我们期盼已久。”杂技舞剧《化·蝶》在上汽·上海文化广场全球首演谢幕后，主演吴正丹感慨万千。16年前，正是她和搭档魏葆华在上海大剧院连演22场杂技芭蕾《天鹅湖》让他们获评“东方天鹅”。前昨两晚的演出现场，吴正丹和魏葆华再次将“肩上芭蕾”的技巧融于《化·蝶》中，让不少老观众重温了一回有如《天鹅湖》般的感动，也惊叹于杂技艺术的新突破。

《梁祝》提供不竭灵感

梁山伯与祝英台至死不渝的真爱飞越舞台，穿透心灵。即使剧终，《梁祝》的旋律仍然不绝于耳，吴正丹动情地说：“60多年前《梁祝》诞生于上海，感谢作曲家将这个中国爱情故事用音乐传递到世界各地，给了我们很多灵感。”无论是两位主演与上海的缘分，还是剧中化用的小提琴协奏曲《梁祝》，《化·蝶》由内到外都与上海这片文化沃土有着千丝万缕的联系。

看完全剧的观众可以发现，剧中《梁祝》的音乐虽不算高频，但贯穿全剧，充分考虑了和剧情的适配性，演绎至关键、动情处，将经典音乐作品呈现出来。其他剧情段落落的音乐均由团队青年音乐家、作曲家结合情境创造性编排，让舞蹈、杂技、音乐的节奏合而为一。

观众席中，导演胡雪峰看完后赞叹，梁祝的故事在今天看来依然感动如初，“《化·蝶》将杂技的技术和艺术做了非常好的融合，非常现代又非常民族，灯光、服装、特效都非常到位，完全是美的享受。”

“东方天鹅”飞向全球

中国上海国际艺术节中心总裁李明是当年杂技芭蕾《天鹅湖》的策划者、投资方。回忆起“天鹅”的诞生，他充满自豪道：“是上海这个码头和窗口让‘肩上芭蕾’从一个小节目蜕变成一出完整的剧，也让‘杂技芭蕾’这一形式为观众所了解、所喜爱。”

在吴正丹看来，上海的舞台是她真正走向观众的一个非常重要的窗口。其实，在《天鹅湖》之前，吴正丹和魏葆华就已经研究出了“肩上芭蕾”，但真正为观众所了解，时间的指针还要再往前拨4年。2001年上海APEC会议期间，吴正丹和魏葆华的“肩上芭蕾”赢得了各国首脑多达18次的掌声，“从此我们跟上海结下了不解之缘，一年中来上海不少于20次。”吴正丹回忆道。

杂技芭蕾《天鹅湖》从黄浦江畔扬起洁白的羽翼，飞向全世界。十多年间，它飞遍了全球，在俄罗斯圣彼得堡、克里姆林宫，在英国皇家肯特花园，中国艺术家演绎的西方经典获得如雷掌声。没想到的是，杂技芭蕾的形式还“反哺”了诞生于西方的芭蕾，俄罗斯艺术家在《天鹅湖》的启发下，将杂技融入芭蕾经典《胡桃夹子》，也创排了一出杂技剧。作为《化·蝶》全球首演的第一站，上海也再次成为吴正丹、魏葆华的新作与世界交流的窗口。

杂技化蝶 芭蕾点睛

从上海出发开启全球巡演

“王子”“英台”共翩跹

如果说，当年《天鹅湖》的亮相尚处于实验阶段，经过十余年的发展，“杂技芭蕾”已是一种较为成熟的艺术形式。《永不消逝的电波》《战上海》等作品也陆续“出圈”，不同艺术门类之间的相互交流、融合更成为一种常态。在《化·蝶》中，观众不仅能欣赏到芭蕾、杂技，还有多媒体影像甚至青少年喜爱的动漫元素。而这一切，都如鱼得水地融入到跌宕起伏的剧情中，打动人、感动人。

虽然16年前没有来到现场观赏杂技芭蕾《天鹅湖》，但演过无数次王子的上海芭蕾舞团首席演员吴虎生，也在网上观赏过吴正丹、魏葆华的演出片段。吴虎生说，无论是《天鹅湖》还是《化·蝶》，它们共同的特点就是创新，“这次《化·蝶》将杂技、戏曲、舞蹈等很多艺术元素融合在一起，芭蕾的元素也全剧更加唯美。”

这一份唯美，也得益于芭蕾的影响。彼时，吴正丹、魏葆华埋首于《天鹅湖》的钻研中，如何将芭蕾与杂技在剧中相结合？如何在保留美感的前提下，完成足尖站肩、单脚站头转体、单足尖站头顶踮燕等高难度动作？他们在艰难的探索过程中。受导演赵明邀请，上海芭蕾舞团团长辛丽丽前往广州，带着两位主演从最平常的芭蕾基础课开始，苦练芭蕾的基本功。借用舞剧的手法，以技巧展现舞蹈，以舞蹈来讲述故事，这正是赵明所要强调的。

昨晚演出结束后，在休息室，吴虎生见到了吴正丹、魏葆华，在交流演出心得中，吴正丹谦虚地向“芭蕾王子”吴虎生讨教芭蕾动作，两位艺术家边说边舞，留下“王子”与“英台”共翩跹的惊鸿一瞬（见左下图）。

本报记者 赵玥 朱渊

■ 《化·蝶》剧照 本报记者 王凯 摄

马上评

美的启示

□ 朱渊

芭蕾，被认为是舞蹈艺术的巅峰呈现。因美到极致，它甚至不仅是个名词，更类似一个形容词。花样游泳被称为“水上芭蕾”，花样滑冰被称为“冰上芭蕾”，甚至就连赞叹钢琴家的高超琴技，人们也往往会说：“看！他的手指如同在琴键上跳芭蕾。”

芭蕾之优雅，近年来被广泛借鉴到各种艺术门类，频频跨界助力体育竞技项目。此前，中国艺术体操队在沪集训期间，曾前往上海芭蕾舞团“秘密集训”，跟着上芭舞者一同上基础课的小队员们感慨道：“同样难度的动作我们也能做到，但细腻程度和美感可能就达不到那个层次，他们对节奏的把控很值得我们学习，关键是学完后能让我们跳得更美。”而此前去音乐厅观摩《海上生民乐》并从民乐中寻找灵感的海花游泳队的队员们也透露，平时爱看芭蕾，在水中舞蹈时脑海中会浮现芭蕾舞舞者以足尖旋转的模样。

事实上，芭蕾带给人的启发远不止此。看似浑然天成的美，背后是日复一日、持之以恒的枯燥练习。即便在疫情最严峻时，上芭的演员们也从未有一刻松懈，而将上芭的“口芭芭蕾”登上自家公众号的华为，就以此为励志宣言。他们看见的不只是芭蕾的美，还有这份美背后的刻苦和坚守。

美，是共通的。芭蕾，于舞台是强调高超技巧，展现极致美感的艺术；被广泛借鉴甚至运用在生活中，便是一种对美和优雅的追求。辛丽丽说：“芭蕾的美，若能通过各种合作交流，传递到各个艺术领域，甚至是人们日常生活中，那是再好不过的事。我们一直以来，开设大师班、公开课，甚至网络直播，就是希望有一天，处处能见芭蕾之美。”