

文体汇

扫一扫添加新民体育、新演艺微信公众号

亦舞亦书 展现千古风流

评舞剧《永和九年——〈兰亭集序〉舞传》

◆ 郑荣健

舞出流动的《兰亭集序》

《永和九年》全景式展开千年书卷

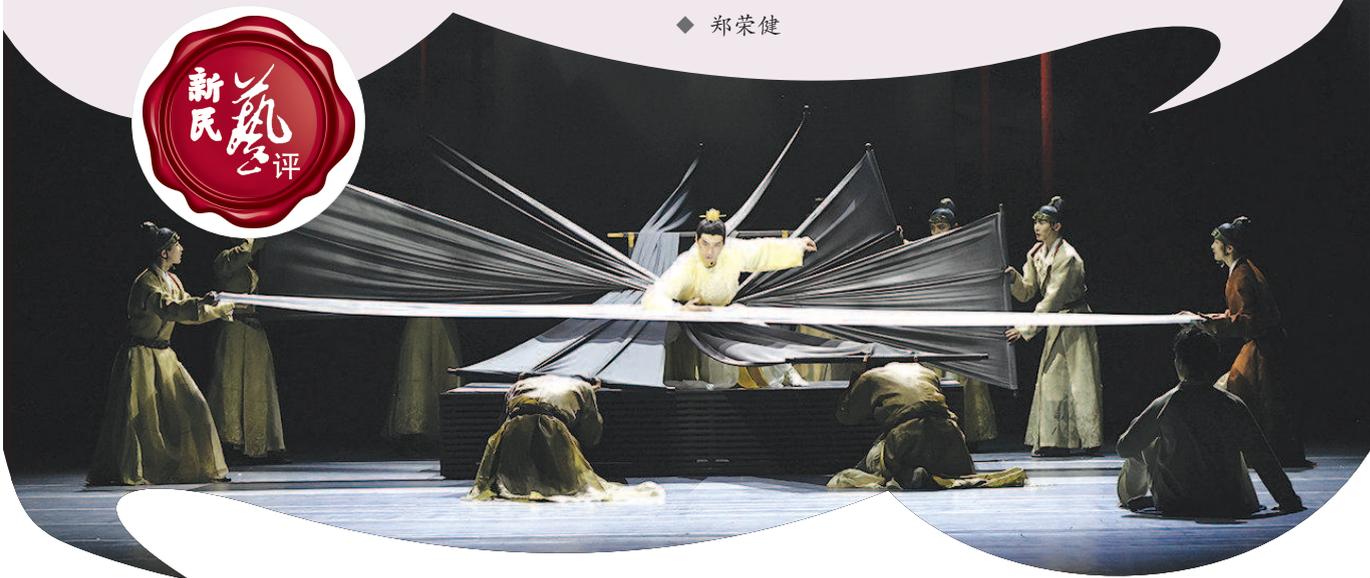
足尖点染墨韵，水袖舞动流光，昨晚，上海歌剧院创制与演出的原创舞剧《永和九年——〈兰亭集序〉舞传》亮相上海大剧院。作为本届中国上海国际艺术节的参演剧目，舞剧《永和九年》三场演出票早在首演前一周便全部售罄。

《永和九年》以《兰亭集序》中名句作为舞剧篇章主题与情感推进的线索，全景式缓缓展开“天下第一行书”诞生至今的千年历史画卷。由上海歌剧院舞剧团首席演员宋雨饰演的王羲之，以一身白衣登场，箫和二胡塑造出王羲之的音乐形象。王羲之身处兰亭雅集，一觴一咏间由眼前的美好联想起个人际遇、家国情仇，他将自己对生命的敬重、对当下的珍视、对自由的崇尚、对人生价值的追寻，皆注入《兰亭集序》，赋予其生命。在这段群舞中，灵动飘逸的墨色水袖在空中点墨成字，序中著名的“之”字通过多媒体的意象呈现，与舞者变幻的水袖交相辉映，将王羲之泼墨挥毫《兰亭集序》时气定神闲、行云流水、酣畅淋漓的巅峰状态展现在观众面前。

下半场则讲述《兰亭集序》传扬于后世的故事。特邀舞者张悦月诠释李世民的帝王气度与广阔胸襟，以及对王羲之、对《兰亭集序》、对书法艺术的喜爱与热情。群舞“高山坠石”以杭纺的水袖表现书法的遒劲有力和泼洒自如。富有肌理的弹力材料和演员身体上的表现力共同塑造出“万岁枯藤”，将水墨在纸上的变化流动转化为空间的雕塑。当大殿之上李世民欲将《兰亭集序》传扬于世时，多媒体幕中缓缓显现的“永和九年”向观众展示双钩填墨的临摹之法。“永字八法”幻化为多媒体中苍劲有力的笔触，在音乐的律动中与舞者们的举手投足声声相扣。

舞剧的每一幕主题均由原文而来。序幕奏响之后，“茂林修竹”“曲水流觞”跃然舞台，文人雅士们带领观众“游目骋怀”，感受兰亭雅集曲水流觞之趣……《兰亭集序》的历代摹本也是其千古流传的重要主线之一。为此，除呈现冯承素“神龙本”之外，褚遂良、虞世南、欧阳询、薛绍彭、米芾、赵孟頫、董其昌、唐寅、祝明允、文徵明等流传于世的历代摹本，也都在舞剧中由多媒体投射于舞台……

本报记者 赵玥

北方战乱，晋室南避。在经历叛乱余波和跟江左世家大户的微妙对峙之后，东晋王朝进入了短暂的安定时期。到了公元 353 年，也就是永和九年，趁着北方再次大乱，朝廷已在准备着北伐中原、收复故土。在历史震荡的罅隙中，一缕中兴的曙光短暂而耀眼，但并不落在此后的数次北伐当中，反而茁然催生了意外的种子，以致有横空出世的《兰亭集序》。

作为第 22 届中国上海国际艺术节的参演剧目之一，由上海歌剧院创排演出的舞剧《永和九年——〈兰亭集序〉舞传》将目光聚焦于那场早已为人们熟知的兰亭雅集及在中国书法史上有着至高地位的《兰亭集序》，其文化意义不言而喻。“游目骋怀”“死生亦大”观念固有其美学与哲学内涵，而作为书法作品的《兰亭集序》更是“尽妙穷神，作范垂代，腾芳飞誉，冠绝古今”，以致在真迹隐匿于历史 1600 多年之后，依然经由一代又一代文人和艺术家的临摹、复刻、印拓、寻踪而新陈代谢和持续生长，逐渐从一件孤立的作品成为一个支撑起古典中国艺术版图的审美体系和艺术精神。它的魅力用再多的语言来表达都不为过。

舞剧《永和九年》以“舞传”为名，可以说是这棵大树上萌发生长的又一瓣芽叶。它以现代书法青年追慕《兰亭集序》而发思古之情为起点，用“游目骋怀”“俯仰一世”“放浪形骸”“死生之大”“修短随化”“后之视今”六幕戏来讲述雅集的盛况、写意书法的雅逸、呈现晋人的性情、追寻历史的遗踪，也触及到了《兰亭集序》之所以雄秀天然、气韵生动的生命哲学命题。在这样的结构方式里，王羲之成了建立舞蹈关系的核心支点，而历史现场既可看作是他的生活情境，也可以看作是生命化身书法而纵墨走笔的绢帛。特别是“俯仰一世”那一幕表现王羲之跟卫夫人学习书法的二人舞和“放浪形骸”那一幕表现雅集众人宴乐纵酒的群舞场面，亦舞亦书，挺秀简劲的力量感

和虚旷雅逸的气韵感，有效地实现了写实和写意的审美连接。艺术总是相通的，在生命体验的层面，这种相通尤其精微至妙。

当我们置身于王羲之所处的历史情境当中，或能理解他于纵欲微醺之际写下《兰亭集序》的特殊心境。惊艳、得意，同时又有一种旷然的寂寞与悲凉。这寂寞和悲凉，当然是因为此作只能偶然得之、此后哪怕亲自命笔也再难复现；更因为其中透露出衣冠南渡之后当时高门士族和精英知识分子对于北伐和偏安的犹豫心态、无力之感以及窥见一缕中兴曙光的乍然振奋。在舞剧《永和九年》中，茂林修竹所喻之清简，服装配色呈现之鲜明，雅集本身所承载的仪式感以及特意用干冰制造出如蓬莱仙境的画面，无不诠释着彼时簪缨门第和知识分子务虚超然的生活风尚，但隐约的不安和危机感实际上始终存在。音乐中的鼓声节奏和纱幕后的剪影穿梭，跟前场演员的舞蹈构成了一种隐喻，仿佛金戈铁马并不遥远。在这种隐约的恢弘和微妙的心境之下，笔墨何止是高山坠石、千里阵云，更是历史现场的春秋之笔。

■ 《永和九年》剧照
记者 王凯 摄

首部反映上海工人新村题材的话剧首演

《暖·光》带来数不尽的回忆

全国第一个工人新村诞生在上海，在上海首批工人新村落成 70 周年之际，话剧《暖·光》日前在工人新村环绕中的杨浦 YOUNG 剧场首演。该剧也是第一部反映上海工人新村题材的舞台剧。

《暖·光》用一群小人物的故事反映了从上世纪 50 年代初直至今下的时代变迁，展现了新时代、新征程的恢宏气象。从小在工人新村长大的编剧管燕草谈到创作缘由时说，在似水

年华的人生窗棂上，工人新村如同那一抹温柔的暖光，穿透时间的缝隙，照亮了岁月的台阶。

该剧集中了老中青三代优秀话剧影视演员，由任伟、徐风、孙维佳、曹禹、王文娜、杨晨、朱新锐、季森等担纲主演，上戏导演系副教授石俊导演。舞台场景还原了上海第一批工人新村的景象，70 年里工人新村的点点滴滴映照出生活的变化，带来数不尽的回忆。著名文艺评论家毛时安认为，这是一部

抒发平民人文关怀的话剧作品，以饱满的感情朴素地、艺术地再现了工人新村和工人之间令人难以忘怀的生活。复旦大学中文系教授陈思和认为，三代人在工人新村相继种树的意象，象征了工人朴素理想的传承精神，很多细节虽然表现得波澜不惊，却很有深度，有一种感情的沉淀。上海市作家协会副主席杨扬教授认为，编剧管燕草始终围绕上海进行创作，聚焦工

人新村，补齐了上海这一题材的短板。上海戏剧学院原院长柴广润认为，该剧要表现的不仅仅是物质层面的改善，更是对工人阶级当家作主这一精神层面的表达——工人阶级的自尊与情怀，以及背后隐含的诗意与象征意义。著名剧作家罗怀臻认为，这部剧是给在工人新村生活过、有深切怀念的人看的，也是给不了解工人新村的人看的，更是上海的一段历史文脉。本报记者 赵玥