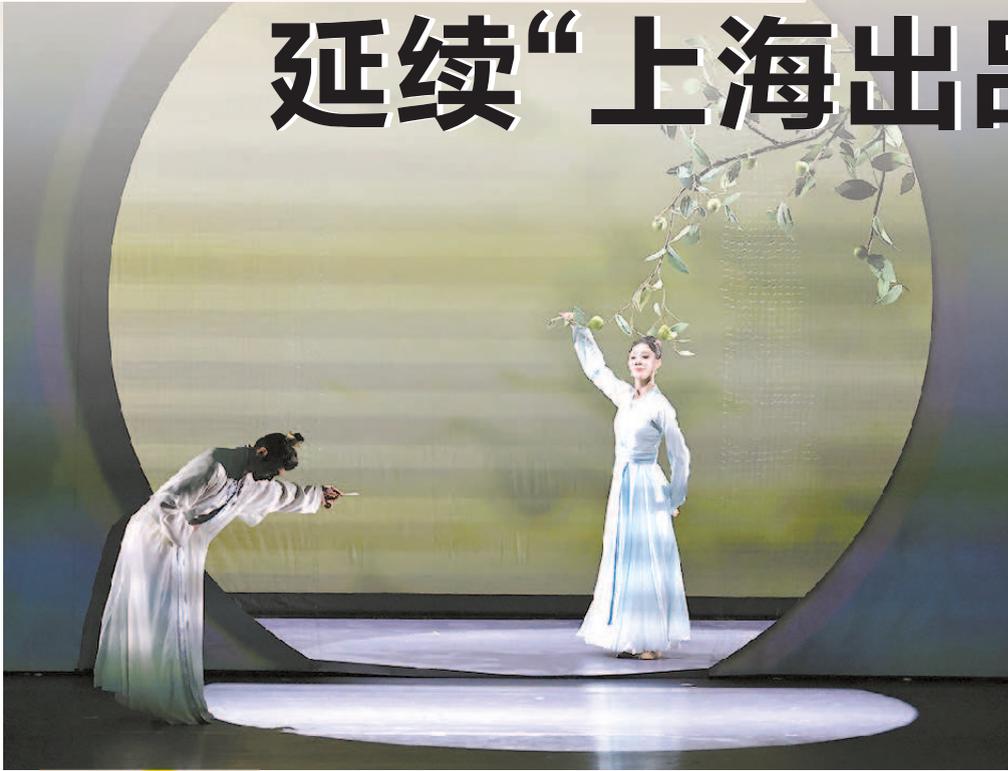

艺术节开幕舞剧《李清照》

延续“上海出品”高格调

路新景观

作为第23届中国上海国际艺术节开幕剧，备受期待的“新国风”舞剧《李清照》昨晚亮相上海文化广场，这是上海歌舞团继《朱鹮》《永不消逝的电波》之后倾心打造的又一部大型原创舞剧。作品不仅展现了“一代词宗”李清照的情感体悟和生命历程，也让观众跨越时空领略了宋代生活图景。

有年轻观众感慨：“《李清照》让人仿佛一秒穿越回宋代，让你被唯美舞蹈震撼，还能沉浸式感受宋代雅致生活。”而资深影迷则更为荡气回肠的舞蹈所沉醉：“李清照的绝世才情与坚韧心性，借由舞蹈如烟火般绽放，照亮了历史的长河。”

要如何用舞蹈来展现“千古第一才女”李清照传奇人生和旷世之才？怎样的创新表达能将中国传统诗词之美“无声胜有声”地呈现？

舞剧《李清照》把千古才女的一生浓缩在短短两小时，从少女时代在词坛崭露头角；到上元节看灯偶遇赵明诚“一眼万年”；再到新婚后两相伴，读书听雨岁月静好……而这一切随着“靖康之变”戛然而止，而李清照的命运也来到了拐点。早年间宁静安稳和后期的颠沛流离形成鲜明对比，带来强烈的情感冲击。

“李清照是一个大写的人。”在舞剧《李清照》编剧喻荣军看来，作为千古第一才女，“似玉非玉胜似玉”是她的精神品格，“雨过天青云破处”是她的内在形象。要用民族舞剧来演绎李清照波澜起伏的一生，唯有走进她的内心世界，把她的诗词意境融入她不同的人生阶段，才能读懂更真实她。她的词，时而婉丽，带着一抹哀愁；时而铿锵，胸怀家国天下。用舞蹈来表达，意境是关键。

舞剧《李清照》延续“上海出品”的精致唯美高格调，作品所处时代的宋韵文化、非遗文化及民俗文化精彩演绎，探索着中国审美的世界表达、创新表达。该剧主创阵容强大，由张帝莎、刘小荷担任总编导，汇集了作曲郭好为、舞美设计胡艳君、光影媒体灯光设计萧丽河、服装设计阳东霖、造型设计贾雷以及多媒体设计三千流明影像工作室等业界先驱和一流青年艺术家。

舞剧《李清照》所呈现的是一幅展现中国宋式美学的长卷。早在舞剧初亮相时，剧中的服装和妆造就在网络流传，被视作古代“高光”的“三白妆”，使女子的面容变得更白皙姣好，搭配珍珠点缀妆面，高贵雅致不落俗套。装饰发髻的山口冠、窄瘦修身的褶

子和正流行的新中式裁剪理念不谋而合。

让人啧啧称奇的是场景间的“无缝衔接”。隐藏在侧幕的巨型卷轴“机关”，让百米幕布徐徐展开，跟随剧情流畅转换场景，这在海内外舞台上也是独一无二的。《李清照》舞美设计胡艳君说：“不同于西方绘画，卷轴是横向移动，连续不间断的，我们想把这一代表中国古典美学的阅读方式融入舞台，完成传统艺术和当代艺术的融合。”

上海歌舞团团长，该剧制作人、艺术监制王延说：“我们希望这部作品能够与当代观众产生共鸣，特别是在弘扬传统文化、增强文化自信的今天，李清照的故事和精神能够激励人们在面对挑战时保持坚韧和勇气，以才华和智慧影响世界。”

本报记者 朱渊

本版图片 记者 王凯 摄

昨晚，舞剧《李清照》在文化广场首演——这不仅仅是“上海出品”的守正创新之作，也是传统文化时尚表达的细腻审美之作。

选择“千古词宗”李清照作为选题，不仅仅折射出文人风骨、官场沉浮和家国抱负，更是要以当代的价值取向来定义来反思何为社会幸福。选择舞剧的方式呈现李清照，则必须脱胎于中国传统美学基调，创新出符合当前时尚表达的审美体系——从演员肢体塑造的或动或静的线条，到舞美色调与形态的创意，以及音乐是否中西合璧且又能“代言”男女主人公的内心戏……可喜的是，舞剧《李清照》以纯粹的舞剧语汇，呈现出叙事如此清晰、色调浓淡有致、审美高级细腻的风骨之作。

词牌统领
篇章叙事

全剧分两幕，均以词牌名统领每一个叙事篇章。序幕“如梦令·惊鹭”展现了李清照的伶仃“争渡”。接着，“永遇乐·上元”铺陈出节日里贩夫走卒簪花卖货耍滚灯的图景，引出李清照与赵明诚的相遇。“点绛唇·相悦”可谓“执子之手与子偕老”的唯美动态图解……随后，“诉衷情·入梦”呈现两人新婚场景，旋即进入

“青玉案·赌书”只有文人夫妻之间才有的雅趣，俏皮而温情，与第二幕的“渔家傲·梦醒”共同凸显无论赵明诚在还是不在，李清照坚持修著《金石录》及《金石录后集》——这套收录了大量传世的钟鼎碑版铭文的金石学专著，与欧阳修所著的《集石录》齐名，世称“欧赵之

学”。宋刻本更有“一叶宋版，一两黄金”之称——上海图书馆就藏有这套古籍鉴藏史上最负盛名的宋本之一……李清照之“才”不局限于诗词，也凸显于《金石录》。

舞蹈语汇
象征贯穿

值得鼓掌击节的是舞剧肢体和细节道具及其象征意义的贯穿，充满想象力和艺术性。手，就是其中典型的爱或失爱的象征。当赵明诚与李清照初遇，两人自手指微触到手掌相握就不曾分开。这段“手舞”出自戏曲“小五花”也是古典舞中的基础训练。到了第二幕开场“行香子·水诀”，赵明诚离世，一身素衣的李清照站在同样素白的条幕前，幕布空当处，伸出一个真人的手掌，做落叶状自上而下滑落象征秋风萧瑟落叶凉。随后又有一双手臂自后裹住李清照——这是她的内心外化，期待拥抱，却不见赵郎。

浓淡色调
审美细腻

舞剧在艺术上的首要任务是美，《李清照》做到了复原中国传统色调之清雅、对撞，也呈现出当下舞台艺术的审美追求。“汝瓷”天青色是李清照的主色调，也是全剧色泽的主基调。编导还相当注重浓与淡。序幕“如梦令·惊鹭”整体淡淡的，紧接着“永遇乐·上元”就浓烈地以靛蓝与土黄的天幕“对撞”出节日的氛围。旋即进入“点绛唇·相悦”即情意，天幕又转为李清照独有的天青色。一淡一浓，间或交替，也显示出李清照外表淡雅，内心浓烈，从而形成剧情与人物的张力。

选择一位曾在艺术创作上有“集体共识”的角色，作为相对抽象的舞剧艺术的主角，本身就是一个巨大的挑战——因为每个人对她的具象化各有各的理解与想象，甚至男性视角与女性视角都可能相悖。在此基础上，舞剧《李清照》在艺术表达上的中西合璧、古今贯通，可谓从一定程度上也折射出了中华现代文明的进步过程。

宋代美学的当下表达

朱光

“英雄之舞”尽显阳刚之美

莫斯科大剧院芭蕾舞团《斯巴达克斯》献演上海大剧院

“看他们跳舞，就像看见身姿健美的雕塑‘活’了起来。”“《斯巴达克斯》打破了我对芭蕾舞的想象，那种充满力量的美，满台生机勃勃让人激动不已。”阔别23年，莫斯科大剧院芭蕾舞团于昨晚重返上海大剧院，献演第23届中国上海国际艺术节。

此行是这支享誉世界的芭蕾舞团2024中国行唯一一站演出。

包括阿廖娜·科瓦廖娃、伊丽扎维塔·科科列娃、阿尔捷米·别利亚科夫、伊戈尔·茨维尔科在内共11位首席舞者组成超明星阵容，呈现“镇团之作”舞剧《斯巴达克斯》和经典舞段GALA《芭蕾精粹》。

莫斯科大剧院芭蕾舞团堪称俄罗斯芭蕾艺术的金字招牌，代表着国际最高成就。1989年9月，莫大芭蕾舞团首度造访申城，带来的

就是舞剧《斯巴达克斯》，演出地点则是上海市府礼堂。2001年，莫大芭蕾舞团再度来沪，为申城观众奉上美轮美奂的《天鹅湖》，连演四场，轰动一时。今年是中俄建交75周年暨“中俄文化年”，莫大舞团艺术总监马哈尔·瓦泽耶夫表示，特别挑选这部“难度最高的芭蕾舞剧”，续写和上海的情缘。

三幕芭蕾舞剧《斯巴达克斯》

由传奇编导尤里·格里戈罗维奇创作，1968年4月9日在莫斯科大剧院首演，被誉为苏联芭蕾的里程碑。不同于19世纪以来芭蕾舞剧更多聚焦女性角色、男性舞者充当陪衬的惯例，舞剧《斯巴达克斯》以男性角色为中心，大量的腾跃动作、大开大合的编舞，对舞者的体能与技艺提出了严苛挑战。作品通过精湛的舞蹈技巧和强烈的情

感表达，展现了斯巴达克斯的英勇、智慧以及对自由的不懈追求，充分展现了阳刚之气和力量之美，为男性英雄舞蹈树立了新的标准。

35岁的伊戈尔·茨维尔科初学芭蕾时就爱上了这部作品，一直梦想能够成为“斯巴达克斯”。如今，他不但对这个角色颇有心得，还获得前辈的高度认可。舞剧中，两位女性角色——斯巴达克斯的挚爱弗里吉娅与克拉苏麾下的艾金娜，犹如双生花般一正一邪，作为男主角的坚强后盾，各自演绎出精彩绝伦的双人舞与独舞段落，为全剧增添了丰富的戏剧层次与强烈的情感张力。 本报记者 朱渊