

舞台艺术

舞蹈诗剧《杨家岭的春天》——

从延安走来 为人民而舞

“几回梦里回延安，双手搂定宝塔山。”

二十世纪三四十年代，在民族危亡的呐喊声中，大批文艺工作者奔赴革命圣地延安。在杨家岭，延安文艺座谈会召开后，文艺工作者转变创作观念，走向人民大众，走到火热的社会实践中。

5月9日至12日，由国家大剧院与北京舞蹈学院联合出品的原创舞蹈诗剧《杨家岭的春天》在国家大剧院上演，热烈的舞蹈演绎了那段激情燃烧的岁月，令观众看得心潮澎湃。

《杨家岭的春天》剧照。新华/传真

舞画联袂 再现经典

舞台大幕拉开，杨家岭的故事从一位当代版画系学生讲起。他笔下正创作的版画与舞台投影遥相呼应，随着投影中版画里的宝塔山变得越来越清晰，一支由版画家、音乐家、舞蹈家和文学家组成的文艺骨干小分队抵达延安。

《杨家岭的春天》的创作灵感来自延安木刻版画。剧中，劳动人民在烈日下拉纤打水的场景就出自版画作品《抗旱》，“老妈妈”给住在自家的文艺工作者挑水吃的场景出自版画作品《挑水》，“慧儿”拒绝包办婚姻、投入红火的纺织工作的情节来自版画《马锡武调解婚姻诉讼》《夫妇小组》，在敌人搜山中战士们踏过木桥出自版画《当敌人搜山的时候》《人桥》。《杨家岭的春天》用版画巧妙串联起三个篇章，带领观众回到八十多年前的延安。

舞蹈诗剧创作团队前往延安采风时，抗战时期的木刻版画给编剧、北京舞蹈学院院长许锐带来了强烈的视觉冲击和心灵冲击。“版画展示的是艺术家视角中的延安，是‘春天’发生的精神家园与象征。这春天不是温暖熏人的温柔，而是生机盎然的勃发；不是浅唱低吟的抒怀，而是大声呐喊的觉醒，正如版刻画下的笔锋，生动深刻。”许锐说。

以舞入画，以画代舞，《杨家岭的春天》巧妙地融合了舞蹈与版画两种艺术形式，以舞蹈流动的线条和动态的肢体语言赋予版画静态画面丰富的情感与生命力量。在舞蹈语汇的选择上，《杨家岭的春天》以中国汉族秧歌、安塞腰鼓和陕北秧歌为基础素材，既贴近百姓又展现独属于劳动人民的

力量与气势。中国舞蹈家协会副主席赵铁春认为，该剧成功在这些基础素材中提炼出作品语言，形成了贯穿全剧并始终贴合主题表达的动作风格特点，实现了用舞蹈语言立体活现版画作品的内涵。

为该剧专门创作的现代版画《杨家岭之春》通过多媒体等形式融入剧情，其饱满激烈的画面、抽象的语言反映出万物复生、生机盎然的状态，也为舞美增添了新的亮点。

更是一堂艺德修养的培训课

到人民中间去，到火热的斗争中去——杨家岭的春天，是文艺工作者思想转变的春天，也是文艺觉醒的春天。“文艺为人民服务”是《杨家岭的春天》的精神内核。

剧中，音乐家、舞蹈家与劳动人民同吃同住同生活，体会到人民如母亲般的深情，如厚土般的滋养；戏剧文学家在基层工作中发挥才智，深入体验，赢得人民的信任与喜爱，迸发出朝阳

般的创作激情；版画家在鲁艺的熏陶和战火的锤炼下，成为以笔为枪的文艺战士，与人民生死与共。

如何用抽象的舞蹈语汇展现艺术家思想的变化？在第一篇章“厚土”中，大地龟裂，黄沙漫卷，水声边震天响的劳动号子吸引了音乐家的脚步。舞者们的表演张力十足，气势大开大合，几乎在舞台上一比一复刻了版画《抗旱》中的情景。在充满力量感的舞蹈动作中，音乐家的步调逐渐与拉纤打水的西北汉子们一致，原本洁白的衬衫被汗水浸透。随后，高亢的喇叭声响起，这正是热火朝天的劳动给予音乐家的创作灵感，他原本的西装打扮也转而变成与群众一样的汗衫。这一转变处理，引发全场观众的热烈掌声。

版画家的饰演者汪子涵介绍，在排演前，舞者要充分学习、理解版画内涵，在此基础上通过身体动作把历史故事转换为戏剧化的场面。中国首部民族歌剧《白毛女》第一代“喜儿”扮演者之一、102岁的女高音歌唱家

孟于是这段历史的亲历者，她被演员们精彩的演绎深深感动，她说：“年轻演员们跳出了那个时代的精神！”

当剧中的舞蹈家和音乐家融入群众，在劳动中载歌载舞时，“新秧歌运动”的代表作《兄妹开荒》的影子若隐若现；文学家支持年轻姑娘大胆反抗包办婚姻的段落，令人想起《小二黑结婚》的情节；当黎明刺破黑暗，太阳升起照耀河面，仿佛代表着小说《太阳照在桑干河上》。舞蹈教育家吕艺生表示：“这个戏题材抓得很准，我看到版画家就想起高尔基，音乐家则令我想到了马可、冼星海，文学家一看就是赵树理的影子。”

中国文联书记处书记（挂职）、中国舞蹈家协会副主席黄豆豆评价，《杨家岭的春天》可以说是向新中国第一代艺术家们的学习和致敬之作，对于全体演员们来说，这不仅是一场舞台实践，更是一堂艺德修养的培训课。

好作品是一次次磨出来的

从2022年《杨家岭的春天》作为首届“大戏看北京”展演季开幕演出首演至今，此次是该剧的第八轮演出。而这次的舞台呈现，与两年前已经大不相同，不仅经历了细节的优化，还“大动筋骨”地调整过结构。

2022年首演时，剧目在结构上由四位艺术家分别出现在四个篇章中，各篇章相互独立，从不同侧面展现延安时期的文艺创作。

此次第三轮复排工作开始于今年初，历时五个月，剧组吸纳提炼了来自观众、专家等社会各界的四百余条意见。今年3月下旬该剧在北京艺术中心演出时，形成了“厚土”“破晓”“永生”三个篇章，每个篇章都承载独立的叙事任务，同时四位艺术家形象贯穿舞剧始终，戏剧脉络更加清晰——厚土的孕育、破晓的觉醒、永生的升华，文艺工作者的思想转变也令观众更加信服。

此轮演出中，在开场和尾声中出现的“版画系学生”则是又一次打磨修改后新添加的角色。总导演张晓梅表示：“他与每一篇章出场出现的‘小战士’的角色形成时空的交汇，同时首尾呼应，令观众感受革命历史的回响。”

5月10日晚，戏剧评论家梧桐再度观看该剧，演出结束后激动地发了一条微信朋友圈：“戏，一定是磨出来的！”梧桐评价，多轮修改后再度亮相的《杨家岭的春天》，在结构、衔接、细节方面，均作出了意料之外且情理之中的调整，令人折服。他用“激越处心潮澎湃，动情处热泪盈眶”来形容自己的观演体验。

李笑萌 刘意林

豫剧《大河安澜》打磨版上演

今年正值黄河流域生态保护和高质量发展重大国家战略提出五周年，豫剧现代戏《大河安澜》在经过新一轮加工提高后近日在京登台梅兰芳大剧院，上演最新打磨版。贾文龙、杨红霞、刘雯萍三位中国戏剧梅花奖获得者，把两代人守护、治理黄河的故事搬上舞台。

《大河安澜》以大河、大堤父子两代人的故事为主线，体现了中华儿女在治理黄河过程中付出的努力和牺牲。剧中的父亲大河是抗美援朝归来的退伍兵，回乡后成为守堤人，用一生时间守河，在一次抗洪抢险时英勇牺牲。儿子大堤在成年后加入了治河的

队伍，延续父亲的遗志，也见证了黄河的变化。豫剧名家贾文龙一人饰演父子两个角色，把憨厚的父亲大河、阳光的儿子大堤表现得有血有肉。

2023年《大河安澜》曾来京登台，经过一年的时间，主创团队对剧目进行了全新的打磨。文本上，该剧矛盾冲突进一步强化，表演上，人物塑造更加细腻，舞台呈现上，戏曲程式化的动作表演更加贴合剧情。据悉，《大河安澜》由水利部黄河水利委员会、中共河南省委宣传部、河南省文化和旅游厅联合推出，本次作为北京市演艺服务平台资助剧目来京。

韩轩

四川人艺话剧《苏母》开启全国巡演

20世纪90年代初凭借话剧《死水微澜》蜚声剧坛的女导演查丽芳，继2018年《苏东坡》后再次与四川人艺合作并聚焦此题材。话剧《苏母》近日在北京天桥艺术中心演出并开启全国巡演。该剧通过苏母苏夫以进、教子以学、持家以富的故事，旨在弘扬、传承良好家风家教。

据介绍，话剧《苏母》编剧陈丽丽在有限的史料基础上加入了文学想象，描写了程小姐十八岁嫁人苏家到融入苏家、为人妻为人母的三十年光阴；她要接受因丈夫三考不中而遭受同乡的嘲笑、哥哥的规劝讽刺，她要接

受失子的悲痛后站直了不趴下……

查丽芳说，苏母为凑足父子三人赴京赶考的盘缠而毅然卖掉多年苦心经营并颇有名气的纱线行，是读懂“一门三词客”背后力度和温度的关键情节；为媳为妻，她恭敬勤俭；为母则教，她识趣高绝。

四川人艺党委书记、董事长罗鸿亮说，话剧《苏母》是一部以家庭教育建设为题材的话剧，旨在让观众更加深刻认识“三苏”背后的这位杰出女性，感受苏门家风家训留下的宝贵遗产。

白瀛

5月10日，由石家庄市评剧院一团创排的新编历史评剧《东垣大医》亮相石家庄大剧院。该剧以金元四大著名医家之一的李果为原型，展现其学医、行医的相关故事。图为《东垣大医》剧照。

新华/传真

5月13日晚，来自青海省玉树藏族自治州的30名淳朴的农牧民演员在北京青年宫为首都人民献上舞蹈、合唱、短剧等10个精彩的节目。演出以“京玉一家亲 共建心连心”为主题，助推京玉民族团结、合作共建。图为演员在表演《高原踏舞》。

新华/传真

舞剧《永和九年》——

以身为笔舞“兰亭”

2022年，意大利宇航员萨曼莎·克里斯托弗雷蒂在社交媒体上晒出从太空拍到的中国美景，并用汉语、意大利语、英语写下“仰望宇宙之大，俯察品类之盛，所以游目骋怀，足以极视听之娱，信可乐也”。王羲之在1600余年前写下的《兰亭集序》，至今仍有着穿越时空、横跨东西的共鸣，这份厚重的精神力量，是唤醒上海歌剧院原创舞剧《永和九年——兰亭集序·舞传》的缘起。5月10日至12日，《永和九年》登台国家大剧院，以现代视角起舞《兰亭集序》的诞生与传承。

舞剧《永和九年》的时间线由353年直至当下，作品以一位名为“赧”的青年对《兰亭集序》的探访开篇，在茂林修竹中展开兰亭雅集的流动画卷。文人雅士，曲水流觞，对酒当歌，意气高涨之际，王羲之追忆儿时的习字经历，遥想乱世的动荡颠沛，仰望天地的浩瀚无垠，提笔写下《兰亭集序》。时光荏苒，唐太宗李世民幸得《兰亭集序》真迹，爱不释手，在他与历代有志之士的推崇下，“天下第一行书”名扬四海，传颂不绝。

作为首部全景式展现书法作品传世历程的原创舞剧，《永和九年》首先对《兰亭集序》进行了充分的化用挖掘，全剧的篇章标题“游目骋怀”“俯仰一世”“放浪形骸”等皆取自《兰亭集序》原文，以舞蹈体现书法更是一大亮点。两种截然不同的艺

《永和九年》剧照。

术门类如何打通？导演、编舞王亚彬突出中国古典舞的“气韵生动”，强化肢体表现律动间的“拧倾圆曲”以及“手眼身法步”的高度配合，来“模仿”气息、力道、节奏、幅度、起承转合等书法运笔。

在“兰亭雅集”部分的群舞中，舞者用飘逸坚韧的墨色水袖“复现”王羲之泼墨挥毫时的行云流水；王羲之爱鹅、以鹅的姿态为灵感揣摩《兰亭集序》中21个“之”字的典故，也由两段灵动的女子群舞生动道来；

“永字八法”舞段里，男舞者的动作苍劲有力，舞出王羲之书法“侧、勒、弩、趯、掠、啄、磔”的要义……经由宋雨、张傲月、李盛钊、谭一梅等舞者领衔的阵容诠释后，种种设计颇有可圈可点之处。

舞台呈现上，《永和九年》着力凸显中式审美的写意简约。数块幕屏推移旋转，多媒体影像变幻流动，以中国传统色调为基础的灯光寓意丰富，再加上竹林、流水、战争、宫廷等简明的视觉元素，迅速轻盈地带

动场景切换。服装和人物造型设计在角色身上点染出浓墨重彩，天青、苍绿、黛蓝、绛紫、妃红、月白，斑斓辉映。作曲家吕亮谱写的配乐华彩不断，他以魏晋南北朝时期的代表性乐器古琴为主，辅以琵琶、古筝、竹笛、箫、埙、二胡等传统乐器，色彩丰富，跌宕起伏。

需要指出的是，虽然《永和九年》立意不俗，但仍有精进空间。同样是以舞蹈表现传世的书画名作，《永和九年》运用的一些手法、结构很难不让人联想起大热的《只此青绿》，比如，不少观众提及，《永和九年》中作为牵引者出现的青年“赧”很像《只此青绿》的展卷人，但“赧”并未与其他角色产生深层次的联结，即便全部删去似乎也并无伤大雅，于是讲述《兰亭集序》在当代传承的这条脉络有所削弱。此外，全剧上下两半的风格有些割裂，诚然主创团队有着让作品突破《兰亭集序》创作本身，进一步打开表达与意义空间的初衷，但从实际效果来看，王羲之与李民所处的两个时代切换比较突然，王羲之离场后，舞蹈的整体观赏性也略有降低。李民部分采用的多线叙事，双空间并行很有巧思，但目前由于舞台遮挡，部分观众会完全错过某个空间内发生的暗流涌动，进而影响对作品的理解，在类似的细节上，《永和九年》还可以再打磨。

高倩 / 文 方非 / 图

近日，交响合唱《面朝大海·河姆渡》在北京国家大剧院首演。该节目是为河姆渡文化而作，由宁波交响乐团、中央音乐学院音乐教育学院合唱团演出。图为演出场景。

新华/传真