

见观众 见同人 见自身

——黔籍著名舞蹈家高艳津子的贵阳五日

贵阳日报融媒体记者 郑文丰 文 / 图

《三更雨·愿》剧照。

11月13日至17日，被誉为“最具有东方哲学色彩和神秘感”的黔籍著名舞蹈家高艳津子，带着有“中国现代舞发展的重要基地及国际交流平台”之称的北京现代舞团，回到了家乡贵阳。

高艳津子在家乡的五天时间，是这样安排的：三天时间，在2024多彩贵州文化艺术节“现代贵阳舞周”，演绎三部北京现代舞团三十年发展脉络的作品，《二十四节气·花间十二声》《初·恋》《三更雨·愿》接连亮相，起舞贵阳；一天时间，在贵州大学音乐学院实验剧场，她与黔地高校的数百名业内师生见面，受邀作《与生命共“舞”》主题讲座，讲授“唤醒身体里的千山万水”的感悟；一天时间，她与数位贵阳老友同人见面交流，回到了自己的原生点，说的是地地道道的贵阳话。

发展脉络：三天三场三十年

“我一直想带着我的作品回到家乡。”11月14日，2024多彩贵州文化艺术节“贵阳现代舞周”首场开演前两个小时，高艳津子在接受记者采访时开口说了这第一句话。

“高艳津子”是她在9岁时给自己起的艺名，大名“高艳”和小名“津子”的合称。她的舞蹈家父母觉得每个生命都是独特的。于是，上世纪80年代无数“高艳”中的一员，成了独一无二的“高艳津子”。上世纪90年代初，17岁的高艳津子考进北京舞蹈学院第一届现代舞编导班。1995年，她和同学创立了北京现代舞团，舞团以推动本土艺术发展、在尊重和延续传统文化的基础上创造当代艺术作品为己任，推出了百余部优秀作品，多次受到德国柏林艺术节、威尼斯双年展、意大利佛罗伦萨当代艺术节、德国皮娜鲍什舞蹈节暨艺术家聚会等国际知名艺术节的创作及参演邀请，已成为中国现代舞发展的重要基地及国际交流平台。

后来，业内评价说：“如果没有这帮毕业生，没有创立北京现代舞团，现代舞在中国的发展可能会滞后很久。”

再后来，高艳津子扛着北京现代舞团的牌子行走了近三十年，无论遇到怎样的困境，从未放弃。她和舞团跳遍了柏林艺术节、荷兰艺术节、米兰艺术节、威尼斯双年展等国际重要艺术节，在欧美最主流的剧院演过上百场专场。

“贵阳现代舞周”的首场演出《二十四节气·花间十二声》，是北京现代舞团在处境最艰难时编导的

作品。“我希望能够改变现代舞小众、小剧场的处境，所以在这部作品中将随处可见的生活用品，变成一种无所不在的想象，雨伞象征着太阳，扇子象征着月亮，一把扇子是半月，两把扇子合在一起则是满月，从而有日月星辰。我还用花开花落的声音，把人间的故事，演变成二十四节气在时间轮回里的经历。”高艳津子说，这是一部和老百姓的生活最接近、色彩最斑斓的舞剧。

《二十四节气·花间十二声》以二十四节气为载体，以花的眼睛、花的聆听、花的心动看世界，展现十二段花开花落间不同生灵发生的故事。二十四节气是花可以行走的腿，每一个节气让花行走在不同的场景中，让花的展开不会在凋零时结束，新的精神会继续传递。高艳津子的创作从春分开始，经历谷雨、小满、白露、大雪，轮回到立春、惊蛰而结束。每一次轮回都承载着古老的灵魂，每一次出生都是生命新的绽放。观众在剧中体会到无定式中自有规律的自然生命。该剧于2013年上演之后，北京现代舞团开始走进国家大剧院，走向全国的大剧场。“这部舞剧救了舞团。”高艳津子说。

在贵阳上演的第二场《初·恋》，则是更为通俗化的剧目。该剧以80后、90后青春记忆中的流行金曲为线，用现代舞的语言，再现了属于那个时代的记忆，纯真而惆怅、憧憬又迷惘，让人回忆起自己的青春年华。随着舞蹈与《爱》《同桌的你》《橄榄树》等16首经典旋律的交织，年轻舞者以舞蹈语汇书写着内心的独白，有思想的愁绪，有大都市的彷徨，有未来的期许。

第三场演出《三更雨·愿》，是

人物名片：

高艳津子，贵阳人，北京现代舞团艺术总监、创作舞者。1995年毕业于北京舞蹈学院编导系现代舞专业，同年底加盟组建北京现代舞团。多次受到德国、法国、意大利、韩国、新加坡、日本、英国、加拿大、比利时等国家的重要艺术节、艺术机构的邀请，进行创作及演出。其舞蹈风格和作品备受国际关注，被评价为“具有浓郁的东方色彩，且变化多端，舞台呈现总是超越想象”。

高艳津子给2006威尼斯双年展创作的邀约作品，那一年的主题是“灵魂”。作品试图通过生活中最常见、但在中国传统文化里有强烈象征意义的“花、鸟、鱼、虫、草”来对应“五行”的“金、木、水、火、土”，表现内心理想与外部世界之间的矛盾与冲突，希冀在一次又一次的重生中寻找皮肤下灵魂的真实。

“在家乡贵阳上演的三部现代舞剧，是北京现代舞团三十年历程中不同阶段的作品，整体展现了中国现代舞的生命力。”高艳津子说，《二十四节气·花间十二声》是对大自然生命体的理解和想象，《初·恋》是关于生命中心记忆的那一刻，《三更雨·愿》是关于生命轮回的想象和思考。三部剧分别是对“我们对世界还有冷暖的感知吗？”“我们会记住心跳的时刻吗？”“我们的生命还有另一次机会吗？”三个问题的认知，表达了对时间的感知、对生命的追问。

这三部作品是现代舞进入中国的三十年历程中，一名“中国现代舞开拓者”的缩影。

东方视角：唤醒身体里的千山万水

作为舞蹈家，高艳津子很早就在国际成名。她的一系列作品，在西

方现代舞所研究的“即兴、率性”“生命、自由”之外，还提供了一个“东方视角”：用现代舞讲述中国故事，表达东方情感和东方哲学，从而赋予现代舞以东方文化的神秘和美。也因此，外媒赞誉其为“最具东方哲学色彩、最神秘的舞蹈家”。

这从她的作品命名中，便可以窥见用意。《二十四节气·花间十二声》《初·恋》《三更雨·愿》《十月·春之祭》等作品，有一个共通之处：“数”与“象”结合。在人、社会、宇宙的三重时间周期，诞生了大千世界中不同的生命物象、生命意象。高艳津子的用心，即是通过作品中关于生命和时间的话题，重新唤醒“天地万物一体”的生命灵性。用形象一些的话说，即是唤醒身体里的千山万水。

11月13日，来自贵州大学、贵州师范大学、贵州民族大学、贵州财经大学等高校相关专业的师生，贵州省民族歌舞剧院的演员及业界专家学者齐聚贵州大学音乐学院实验剧场，共同聆听高艳津子《与生命共“舞”》主题讲座。

讲座从一个大概问开始：最早的舞蹈是什么？高艳津子分享了个人在艺术探索中的心路历程后，最终落脚于“生命”：舞蹈与生命之间有着不可分割的内在联系；舞蹈不仅是技艺的展现，更是生命情感的流露与生命价值的体现。

在她看来，真正的舞蹈教育不是仅仅停留在技术层面的传授，而应是对学生生命潜能的唤醒，是对其创造力与创新精神的激发。为此，要充分利用和挖掘贵州的民族文化、非遗文化，丰富自己的生命体验和感受；要扎根中国传统文化，汲取养分，打牢基础；要关心人类的命运，关心我们赖以生存的自然；更要关心时代的发展，从对人类精神的继承和创新的追求中完成共鸣，成长为强大的、勇敢的、有才华的生命个体。

知与行合一。活动中，高艳津子携北京现代舞团的演员现场示范演绎了《野花》片段。演员们的每个动作，都在细腻地捕捉着野花在风中摇曳、在阳光下绽放的生动姿态；每一个身体语言，都在表达野花的坚韧不拔、自由不羁、无畏与从容……一支舞蹈，就仿佛与自然对话，生命张力和自然韵味即在其中。高艳津子更是将舞台扩展到了观众席，带领全场观众站立起来模仿花、草、鱼、虫、飞鸟等的动作形态，通过身体的摇摆、肢体的伸展，让观众亲身体会舞蹈的自由和表达性，通过舞蹈带来的身体变化和情感流动，从而加深对舞蹈与生命关系的理解。

同时，高艳津子还细心地分解了《野花》中的关键动作，逐一讲解其背后的设计理念与发力技巧，点明舞蹈与情感融合的“窍门”所在，努力让在场学子感受每个动作背后的情感与意义，让舞蹈成为心灵深处的一次释放与升华。

这场讲座有个副标题：唤醒身体里的千山万水。讲座是折射高艳津子一个个体、所有作品的一粒“水滴”。身为舞者，高艳津子认为舞蹈是每个人体内都潜在的能量，等待着被唤醒和激发；身为舞蹈编导，她让自己用奔跑的方式去创作，尽量打开自己面对世界，使创作出的作品有价值。在舞蹈这条路上，她一直在向前奔跑。对她来说，舞蹈仅用来表达情感是不够的，在舞蹈里修行，通过舞蹈看世界、看自我、看生命，实现与自我和世界的对话。

舞台艺术

《脊梁》排练现场。

贵州首部大型现实题材杂技剧《脊梁》下月试演

本报讯 11月16日，记者从相关媒体发布会上获悉，我省首部现实题材杂技剧《脊梁》即将全面完成各项创排工作，定于12月前往六盘水、重庆、南宁三地试演，并作为2024多彩贵州文化艺术节优秀剧目在贵阳展演。据了解，该剧是贵州“黄金十年”交通发展的杂技剧艺术呈现。

《脊梁》由贵州省委宣传部、省文旅厅指导，贵州文化演艺集团出品，省杂技团制作。该剧于2022年选题酝酿、2023年立项筹备、2024年创排演出，入选国家艺术基金2024年度大型舞台剧和作品创作项目、贵州省委宣传部2024年度贵州省文艺精品扶持项目和贵州省文旅厅2024年“黔山贵水总是情”——多彩贵州优秀剧目文旅交流巡演项目。

该剧聚焦新时代贵州发展“黄金十年”背景下，贵州从“地无三里平”到“贵州是平的”的历史跨越。3万多座桥梁跨越126万座山头，“万桥飞架”“县县通高速”让千沟万壑的“贵州高原”变成了通江达海的“高速平原”。成就取得的背后，是一群逢山开路、遇水搭桥的贵州交通人，他们是值得骄傲的新时代贵州人，是当代中国新长征路上的脊梁。《脊梁》汇集10余个精品杂技节目，以杂技特有的“惊、奇、险、美”艺术特色和充满张力的肢体语言，展现修路架桥中的艰难险阻，艺术呈现“团结奋进、拼搏创新、苦干实干、后发赶超”的新时代贵州精神。

“我们通过以小人物见大情怀的方式，讲述贵州‘黄金十年’的交通发展故事。”《脊梁》编剧、贵州艺术研究院院长曹海玲介绍说，剧中，男主人公“关东方”继承了父亲“老满”带领乡亲们“开绝壁、出深山，老满不惜断筋骨”的夙愿，用新一代的筑路技术实现“万桥飞架是吾乡，此心安处是吾乡”的梦想，在此过程中，他和青梅竹马的女主人公“白小云”的感情升华，收获了爱情。

作为杂技剧，《脊梁》突显“杂技”和

“剧”的有机融合。发布会上，《脊梁》杂技总监、中国杂技团创意总监、权威杂技专家孙力介绍，该剧集合了多个杂技技巧，包括木桩技巧、抗腿鼓技巧、U形绳技巧、小推车技巧等；《脊梁》魔术设计、魔术表演指导、中国杂技家协会魔术艺术委员会副主任曾辉介绍了魔术技巧在剧中的使用，16位魔术演员将在特定的瞬间化为一体，精准性上不能有万分之一的差错。基于这些技巧，贵州省杂技团在已有的《空竹》《蹬鼓》《车技》等节目基础上，突破性地新创出7个不同类型的杂技节目贯穿全剧各章节中。

“所有的杂技技术和技术创新，都服务于讲述剧情、推动剧情。”《脊梁》导演、北京歌舞剧院优秀编导薄乐说，“杂技演员在完成杂技技巧的同时，还要以舞剧为要求，融入舞剧的肢体表现力，做到用杂技形式表演戏剧，又以戏剧形态表现杂技本体，让杂技叙事、让杂技叙情。”此外，《脊梁》对标观众观看的“观感感”，在剧情演绎中配以“声、光、电、影、景”等综合艺术运用，并强化民族元素的运用，融入传统文化符号、贵州地域文化、民族文化。

据介绍，《脊梁》自创排以来，省杂技团即结合实际，围绕“以戏育人、以人传戏”原则确立了“以剧兴团”的方向，制定了以剧目为平台、培养中青年骨干演员的长远规划。“《脊梁》是我团建团66年以来的第一台杂技剧，通过国内杂技第一专家方阵的指导，全体演职员突破自我。我们力图将剧目打造为我团的扛鼎之作，确保剧目立得住、留得住、演得开。”《脊梁》制作人、艺术总监、省杂技团有限公司总经理陆水莲说。

据悉，根据演出安排，《脊梁》将于12月4日、5日在六盘水凉都大剧院率先试演，并定于12月19日至20日、25日至26日分别赶赴重庆、南宁试演；12月12日，作为2024多彩贵州文化艺术节优秀剧目在贵州省国际会议中心展演。

（贵阳日报融媒体记者 郑文丰 文 / 图）

由中国戏剧家协会主办的第九届中国校园戏剧节11月12日晚在四川成都开幕。来自全国的41个剧目进行展演，涉及话剧、戏曲、音乐剧、肢体剧等戏剧样式。图为作为开幕剧的话剧《同舟共济》剧照。 新华 / 传真

11月16日，新市古镇舞蹈艺术季在浙江省德清县新市古镇开幕。在开幕式“融·古今”环境舞蹈展演环节，演员们以新市古镇为舞台，移步换景，串联表演诸多舞蹈节目，将舞蹈的灵动与古镇的韵味相融合，给观众带来全新的体验。图为演员在新市古镇表演《丝路·胡腾舞》古典舞。 新华 / 传真

《初·恋》剧照。