

舞台艺术

原创芭蕾舞剧《百合花》以细腻的肢体语言描摹文学作品中的丰富情感。

原创芭蕾舞剧《百合花》：

致敬战火岁月热血青春

七月的风里，芬芳的百合花静静绽放。近日，原创芭蕾舞剧《百合花》在上海大剧院迎来首演，以细腻的肢体语言描摹文学作品中的丰富情感。首演现场，著名指挥张诚杰执棒，上海歌剧院交响乐团伴奏，营造丰沛的艺术感染力。

战火中，“通讯员”为了保护运送伤员的担架队，扑在敌人投来的手榴弹上壮烈牺牲；月光下，“新媳妇”将未曾借出的婚被轻轻盖在他的身上，枣红被面上的百合花显得格外醒目；伴随着动人的音乐，“通讯员”的灵魂回到家乡……这一幕触动了我的泪点，课本里的文字瞬间变得生动具象了。“高二学生葛曼希红了眼眶，她与同学张昕媛、陈思涵结伴而来，被这部新剧深深打动。”从喜悦到悲伤的转换，似乎就发生在一刹那，让我们感受到了战争的残酷无情、和平的来之不易。

上海芭蕾舞团出品的舞剧《百合花》改编自茹志鹃1958年发表的同名小说，由茹志鹃的女儿王安忆担任编剧。穿越历史长河，母女两代作家的灵韵在舞剧中交汇。“当下，主旋律

舞剧创作呈现多元丰富的新气象，宏大叙事更添贴地感、烟火气。对英雄人物的描摹越发立体而鲜活，平凡而不凡的融合归一，与观众产生了深切的共情共鸣。”舞剧总导演王舸表示，《百合花》延续了这一创作理念，在致敬传统的同时，进行了大胆的艺术创新，“以小人物、小情节，见大视野、大情怀”。

借被子

历时三年精心打磨，《百合花》首次以芭蕾的形式呈现于舞台。在原著的基础上，舞剧进行戏剧性扩充，讲述“通讯员”送文工团女战士“大姐”到前沿包扎所后，因向“新媳妇”借被子而产生的交集……作品中，如同百合花般纯粹真挚的人性之美、温暖质朴的人情之美、蓬勃坚韧的生命之美，跨越时空依然闪烁着动人的光芒。“在《百合花》里，我们看到了几代人在美学追求上的‘血脉延续’‘基因传承’，同时也看到不同时代文艺工作者的‘不同和差异’。这个话题、这一实践所带来的思考，对中国芭蕾舞剧的未来，会带来积极影响。”文艺评论家方家骏说。

小说《百合花》1958年发表在《延河》上，全文只有5000多字。“这部小说的线索非常简单，戏剧性不强。文中所写‘借被子’情节太日常，太写实，而舞蹈肢体讲求外化的表演，要给演员留下发挥的空间。第一次将小说改编成舞剧，这些对我都是新课题。”接到上芭的邀约时，王安忆想象不出《百合花》该如何搬上舞台。复旦大学中文系教授陈

思和也打电话提醒她：“舞台上千万不要出现被子，不太好看。”

为了攻克“借被子”舞段的创作难题，主创团队反复商量琢磨。王舸坦言：“我们总不能在台上打借条吧！必须用细腻的表演刻画人物心理，说出角色的‘心里话’。”最终，舞剧采取了诙谐灵动又充满生活气息的处理方式，让王安忆点赞“极其意外、非常有趣”。“借被子”短短几分钟里，许晴昆饰演的“通讯员”建立起鲜活丰满的形象：从踌躇不前到鼓足勇气，从满怀期待到手足无措，配合诙谐音乐的俏皮动作，将少年的纯真可爱展现得淋漓尽致。“舞台作品不仅要提供审美价值，更要以情动人，找到与观众之间共通点。”王安忆说，“不必过分强调代际差异，人与人的情感是相通的，我们要相信感情。”

舞剧创作期间，年轻一代演员们不断实现自我突破。演出中，上芭首席主要演员戚冰雪、主要演员许晴昆、郭文雅呈现了茹志鹃笔下的人物性格——淳朴善良的“新媳妇”、质朴憨厚的“通讯员”、心怀大爱的“大姐”从初次相遇建立深厚情谊，每一处细节都经过精心打磨。“经过导演的悉心启发，年轻演员在如何塑造人物、如何表达中国式情感上，走过了一段从陌生到适应到富有创造力的成长之路。”方家骏认为，几位演员可以独当一面挑大梁，学会如何塑造人物，在艺术上也更成熟。

青春诗

跟随配音演员丁建华深情讲述的画外音，观众在一幅幅从1946年秋天走出的鲜活人物群像中，仿佛触摸到了历史的温度。“《百合花》以海派芭蕾的独有风格赓续上海红色文

脉，用国际视野下的创作弘扬城市精神品格，作品重现战争岁月年轻一代的青春、热血、信仰、梦想。”上海芭蕾舞团艺术总监李丽如是说。

在精心构筑的叙事时空里，舞剧开篇从中年“大姐”的回忆切入，通过交错现实与记忆空间延展青春叙事。舞台空间被回忆的潮水浸染，在战火中永远定格的面容逐渐浮现。“巧妙的编排让现实与回忆在这一刻完成了转换，这种带有电影蒙太奇的编排手法，延展了舞台的时空。”观众李涛表示，整套表演并不那么用力，而是呈现清新隽永的姿态，“让我印象深刻，回味无穷”。

舞剧里，不少舞段和场景前后呼应，激荡出更加澎湃的青春力量。第一幕中，江南女子在温润水乡踏着轻快舞步，轻盈的布匹在她们的脚下上下翻飞；“借被子”的舞段妙趣横生，让硝烟弥漫的岁月绽放出温情与美好。随着剧情推进，蓝紫布匹化作血色残片，宣泄着战火纷飞的惊心动魄；“新媳妇”把婚被盖在“通讯员”身上，为他最后送别。“我们用轻喜剧般的灵动舞蹈勾勒出浓浓的军民鱼水情，却在最温柔的一瞬间，让观众感受到战争的无情与和平的珍贵。”王舸说。

从笔尖到足尖，《百合花》在融合红色文化、海派文化的同时，展现江南的温婉韵味和浪漫情怀，将年轻人对生命、美好、和平的向往化作舞台上动人的青春诗篇。“顶尖主创团队把上海的诗意转化为足尖的韵律。”上海芭蕾舞团团长季萍萍说，“我们不断突破传统舞剧的表达边界，力求以创新的艺术语言、富有层次的人物刻画，让红色文学在当代舞台上焕发新生。”

宣晶

原创音乐剧《夜幕下的哈尔滨》： 再现烽火抗战传奇

原创音乐剧《夜幕下的哈尔滨》剧照。

“在这至暗的寒夜之中，人心深处的星火，显得格外珍贵，也格外危险。我们的故事就从这信仰与抉择、坚守与沉沦的十字路口开始。”剧场灯光暗下，演员王刚熟悉的画外音朗诵声响起，瞬间将全场带入1934年的哈尔滨……近日，为纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年全新打造的原创新音乐剧《夜幕下的哈尔滨》北京首演正式启幕。跌宕起伏的剧情、极具感染力的表演、燃情的音乐歌舞，都让观众沉浸其中。首演结束时，该剧总制作人周涛、制作人王翔和房雷带领全体主创上台，和演员们共同谢幕，再次引发全场热烈的掌声和欢呼声。

演绎身份撕裂与信仰坚守

原创新音乐剧《夜幕下的哈尔滨》改编自陈珂同名小说，主创阵容强大：钟浩导演，杨硕编剧、作词，刘九佑任音乐总监、作曲，刘科栋舞美设计，任冬生灯光设计，张恩淑舞蹈编导，巴特尔声乐指导，孔江多媒体设计，王婷造型设计；刘令飞、金圣权、何亮辰等优秀演员主演。

该剧以抗战历史为宏大幕布，以抗战精神为叙事内核，用音乐和舞蹈的艺术表现形式，再现了烽火岁月中，人民群众团结抗日的壮烈史诗。全剧以“身份撕裂与信仰坚守”为叙事核心，在战争的阴影下，每个角色都面临着命运的拷问。地下党员王一民在讲台与战场间切换身份，师者的儒雅与战士的果决形成强烈戏剧张力；玉旨一郎深陷文化认同与政治使命的撕裂困境，成为这场人性拷问中复杂而深刻的灵魂镜像；卢淑娟的坚定反抗、罗世诚的热血无畏，塞上萧与柳絮影的悲壮爱情，都让家国大义与个人命运交织出震撼人心的力量。

突出“青春化”“沉浸感”

演出融合悬疑叙事与浪漫诗人气质，突出“青春化”“沉浸感”，搭建起跨越时空的共情桥梁，让经典在创新中焕发时代生命力。

舞台上，松花江滨洲铁路桥化作舞美设计的筋骨，升降台与多媒体投影构建出“裸眼3D”的民国冰城；360度旋转机械装置配合多媒体投影，让中央大街的霓虹、纷飞的雪片与监狱的铁窗在3秒内完成切换；灯光以红、蓝、暖三色交织，精准勾勒压抑与希望的博弈；26首原创歌曲更是点燃现场观众激情，《茫茫夜》《他的目光》《他到底是谁》《我注定孤单》等一首首旋律动人、歌词优美的歌曲被唱功扎实的演员们以真挚的情感唱响时，舞台上形成奇妙的情感共振。

以艺术之火重温历史

“历史的回响总是认真严肃的，当代青年如何将灵魂共振，这是个很难回答的问题。我想，音乐剧《夜幕下的哈尔滨》已经迈出了试探性的一步，让人欣慰。”演出结束后，很多观众都忍不住分享自己的感受。有观众激动地表示：“小时候曾经看过《夜幕下的哈尔滨》的电视剧，所以一听到王刚老师的旁白，就觉得无比亲切感动；演出更是让人震撼，演员表演、词曲音乐、舞美灯光，都给人带来艺术的享受和心灵的触动。”

还有年轻观众感慨道：“回顾往昔，一群心怀家国的中国人，在至暗时刻选择用生命守护这片热土。音乐剧以艺术之火重温历史，让我们与90年前的先辈隔空相望，血脉中所流淌的是同样的赤诚。当丁香花的意象随着歌声弥漫剧场，我忽然懂得这座饱经风霜的城市为何始终屹立不倒。那种在夜幕中依然坚守的温柔力量，让动人心魄的情怀在每个人的心中蔓延。”

王润

话剧《孤村》：

方寸地窖见山河

话剧《孤村》剧照。

近日，河南省话剧艺术中心为纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年创排的话剧《孤村》登陆国家话剧院舞台。作品在方寸之间点燃了民族精神的熊熊烈焰，令人过目难忘。

《孤村》没有选择宏阔的战争全景，而是另辟蹊径，将目光聚焦于抗战时期一场惨烈激战后，中原大地上的孤村里一个幽暗逼仄的地窖。在这里，血战幸存、身负重伤的八路军年轻战士牛二虎，与为躲避日寇“三光”暴行而藏匿于此的村姑翠莲意外相遇，两人命运因此紧紧相连。面对敌我力量的悬殊和近乎绝望的境地，他们没有退缩而是展开两个人的抗战。牛二虎骨子里的军人血性与翠莲刻骨的家仇国恨，碰撞、融合，最终凝结成一股不屈的信念之火。他们以地窖为据点，凭借仅有的步枪和菜刀，义无反顾地进行战斗，直至生命的最后一息。

该剧最撼动人心的力量，恰恰源于它对平凡个体人性光辉的深度挖掘。舞台上，那狭小的地窖隔绝了外界的炮火硝烟，却成为一面映照战争残酷与人性坚忍的棱镜。通过牛二虎与翠莲在地窖中的对话、回忆与闪回，老三连战士近乎全员殉国的惨烈、无辜村民惨遭屠戮的悲恸、日寇令人发指的暴行……被一层层无情地剥开呈现。也是在这极度压缩的小小空间中，剧中人复杂而炽热的情感被放大；对侵略者同仇敌忾的切齿之怒，对逝去亲人温暖又锥心的追忆，生死与共凝结的军民鱼水深情，以及在这极端环境下悄然萌生、却又必须压抑在民族大义之下的朦胧情愫。这里，是绝望的深渊，却也是孕育希望的温床——驱逐日

寇、为惨死的乡亲复仇、守护脚下这片浸透血泪的土地与头顶那片自由的蓝天，成为支撑两人在黑暗中活下去的唯一信念。

这种“大时代、小人物、深切口”的创作理念，在地窖这一极致浓缩的舞台空间里得到了近乎完美的诠释。空间的限制，反而迫使所有的戏剧张力、情感波澜都聚焦于牛二虎与翠莲这两个灵魂的挣扎、坚守与最终的升华之上。

该剧采用小剧场形式。演员们不依赖任何扩音设备，全凭真声演绎，当剧情推向最紧张的高潮，演员甚至直接走入观众席间表演，那份令人窒息的压迫感和血脉偾张的同仇敌忾，瞬间将观众裹挟其中，沉浸感极强。当地窖外敌人搜寻的脚步声如同丧钟般逼近，牛二虎骨子骨里的军人血性与翠莲刻骨的家仇国恨，碰撞、融合，最终凝结成一股不屈的信念之火。他们以地窖为据点，凭借仅有的步枪和菜刀，义无反顾地进行战斗，直至生命的最后一息。

该剧最撼动人心的力量，恰恰源于它对平凡个体人性光辉的深度挖掘。舞台上，那狭小的地窖隔绝了外界的炮火硝烟，却成为一面映照战争残酷与人性坚忍的棱镜。通过牛二虎与翠莲在地窖中的对话、回忆与闪回，老三连战士近乎全员殉国的惨烈、无辜村民惨遭屠戮的悲恸、日寇令人发指的暴行……被一层层无情地剥开呈现。也是在这极度压缩的小小空间中，剧中人复杂而炽热的情感被放大；对侵略者同仇敌忾的切齿之怒，对逝去亲人温暖又锥心的追忆，生死与共凝结的军民鱼水深情，以及在这极端环境下悄然萌生、却又必须压抑在民族大义之下的朦胧情愫。这里，是绝望的深渊，却也是孕育希望的温床——驱逐日

武陈昊

演绎红色经典再现抗战精神

《黄河》之声激起“世纪回响”

“黄河之声·世纪回响”——纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年音乐会日前在中华世纪坛广场上演，著名钢琴家郎朗、女高音歌唱家王莉等多位艺术家携手登台，演绎红色经典作品，再现烽火岁月中军民携手抗战的家国情怀。

夕阳余晖中，晚风轻吹，晚霞将中华世纪坛背后的天空染成红、广场上，蓝色的灯光烘托出庄严的景象。《红旗颂》恢宏气象拉开了音乐会的大幕，天津交响乐团在青年指挥家刘翔的执棒下，用气势磅礴的铜管与弦乐交织出红旗漫卷的壮阔画面。

歌剧《江姐》的旋律响起，著名女高音歌唱家、第五代“江姐”饰演者王莉以一曲《红梅赞》掀起全场第一个高潮，她以宽广音域与深情吟唱重现“江姐”柔婉而坚定的形象。随后，《延安颂》《太阳出来照四方》等作品的上演，让观众听得如痴如醉。

“中华世纪坛是一个具有独特意义的场地，它犹如一条贯通古今的历史长廊，连接着中华民族的历史

郎朗演奏钢琴协奏曲《黄河》第一、二乐章。

史与未来。”本场音乐会艺术总监王美英介绍，“在纪念中国人民抗日战争胜利80周年的重要历史时刻，我们要用音乐把这里点燃。”音乐会设置了一个特别的讲述环节，广东人民抗日游击队东江纵队的老战士及战士后代缓步登台。95岁高龄的东江纵队老战士罗竞辉动情回忆当年的峥嵘岁月，字字千

钧，“今天的和平来之不易，是以千千万万人民的牺牲为代价换来的，不能忘记历史！年轻一代要将他们的精神传递下去。”

当全体观众沉浸在抗战英雄的回忆中时，北京的天使童声合唱团与香港儿童代表携手演绎经典抗战歌曲《保卫黄河》，百人阵容唱出两地青少年同心共筑民族

记忆的信念。紧接着，著名钢琴家郎朗与青年盲人钢琴家刘浩先后登台，分别演绎钢琴协奏曲《黄河》的不同乐章。

在中华世纪坛灯光的掩映下，“保卫家乡，保卫黄河，保卫华北，保卫全中国”的歌声还在云霄间回荡，朗朗指尖流淌的音乐又让黄河的壮丽形象如在眼前。观众情不自禁地拿起座椅上的小国旗，跟着音乐挥舞，抒发内心澎湃的情感。抗战精神就在悠扬的音乐和一面面国旗的挥舞中悄然传承。“今天是我第一次在中华世纪坛弹钢琴，我感觉到非常磅礴的力量，在今年这个独特的时间节点弹《黄河》，我希望能把它弹得更更有气势。”郎朗说，《黄河》是世界上最有影响力的中国钢琴作品之一，更是一首凝聚中国人心的作品，“今天也有很多小朋友来这里歌唱，希望能带个好头，延续中华民族的伟大精神。”

据悉，本场音乐会由新浪微博与咪咕视频平台进行现场直播，错过直播的观众也可通过上述平台观看完整回放。

韩轩