

贵州原创舞剧《王阳明》惊艳亮相“亚洲演艺之都”

以舞蹈语汇碰撞王阳明的生命哲思

贵阳日报融媒体记者 郑文丰

三年精心雕琢,汇聚了舞蹈家、导演王亚彬,音乐制作人吕亮等知名创作人;首演至今已全国巡演近五十场、触达观众超万人次——由贵州省歌舞剧院创排演出的大型原创舞剧《王阳明》,于11月14日晚正式亮相第二十四届中国上海国际艺术节上海国际舞蹈中心剧场,这也是亮相本届艺术节的三部国内舞剧之一;11月15日下午2点,作为白玉兰戏剧表演艺术奖参演剧目,舞剧《王阳明》带来评委专场演出。

“我渴望透过这样一部舞剧,将心目中的王阳明立体呈现在舞台上,让人们感受王阳明的人生历练、悟道、育人。”舞剧《王阳明》导演、编舞王亚彬说,王阳明带给我们的不仅是其历史纵深感中起伏跌宕、波澜壮阔的生平经历,其思想淬炼的心学更是令后世折服并在世界范围产生深远而广博的影响,时至今日仍闪烁其璀璨的精神光芒,“我们希望从源头入手,了解他的生平,跟随他的经历了解阳明心学的产生、积淀、勃发、传播、发扬,从而梳理出舞剧的故事结构和清晰脉络”。

舞剧的策划筹备与立意确立

舞剧《王阳明》自2023年开始策划和筹备,定位为聚焦王阳明在贵州悟道和精神之旅,并希冀向观众传达三重思考:一是阳明心学为何诞生在贵州;二是阳明心学有何时代价值;三是传递中华美学精神。为此,贵州省歌舞剧院选择了舞剧这一艺术形式,充分运用舞蹈语汇这一世界通用语言,与中国优秀哲学思想碰撞产生绚丽的艺术色彩,打破文化壁垒,再现王阳明由凡而圣的心路历程,在彰显传统文化诗意之美的同时,推动中国优秀哲学思想在不同文化空间的传播和交流。

“创排该剧,对我而言是走近王阳明探触其精神光芒的绝佳机会。”2024年4月,接受邀约的王亚彬正式带领班底来到王阳明悟道的贵州。在前期案头工作期间,王亚彬团队进行了与之相关的学习和采风;阅读关于王阳明生平以及思想理念的著作;创作、讨论、分析剧本;创意构建舞台台本;展开与各工种的理念沟通与设计工作等。

“王阳明一生走过的路径之丰富,常人无法想象。我在案头功课中无数次地自我发问:我们为何要排演这部

王阳明与修文龙场少数民族同胞同乐。

舞剧?王阳明为何会在贵州龙场悟道?这是一部剧得以“立得住”的两个问题,王亚彬最终给出的理解是:从王阳明的生平故事到阳明心学,对于当下的我们有着极强的链接意义,透过创作可以更好地与经典建立联系,产生跨越时空的同频共振;贵州“龙场”环境自然、瑰丽、醇厚、质朴,令人思想的状态倍感松弛、发散、灵动、激昂、勃发,“悟道”是感性包裹住理性,进而又从理性激发挥理性的高光时刻。

“龙场悟道一定是王阳明最高光的人生时刻,而这个人生时刻一定是这部舞剧的重中之重。它是王阳明人生先抑后扬、是其伟大心学走向巅峰的始发点,是其哲思理念位居历史高地的基石。”王亚彬说,“我试图想象王阳明龙场悟道时的状态。我希望以‘格物’与‘诚意’构建舞剧的创作方法,先作整体性理解,再将体悟付诸舞蹈肢体与舞台美学的行动中去。”

舞剧《王阳明》的立意由此确立:以舞蹈语汇碰撞王阳明的生命哲思。具体而言:一方面“人乎舞蹈”,用舞蹈语汇这一“世界通用语言”,去打破文化壁垒,助力阳明文化在不同文化空间的传播和交流;另一方面“出乎悟道”,跳出复杂的“成圣故事”和深奥的“阳明心学”本身,化故事为场景,化哲思为意境,以舞蹈艺术形式高度展现圣人形象及其悟道时刻,用“意象化”的肢体语言,展现阳明先生内心冲突、和解、嬗变和突破的全过程。舞剧将运用戏曲、古典舞、贵州民族民间舞、吟诵等多种个性化的艺术形式,扩展舞蹈语汇的表达空间,实现诗、事、情、境有机融合,创造一场场虚实相生的哲思之境。

最终成型的舞剧《王阳明》由序、寻道、悟道、证道、尾声组成,聚焦王阳明在贵州悟道的精神之旅,再现王

阳明从人生最低谷破局悟道,由凡而圣的心路历程。

用现代视角来创作《王阳明》

“用现代人的视角、现代人的语言、现代人的方式来创作《王阳明》,是我始终把握的一个原则。”编剧若水具体阐释说:在序中,我们将王阳明置于时间和空间的历史坐标系中,对比中西方文艺复兴和明清理学所带来的思想大解放,强化王阳明产生的时代必然性。在“寻道”中,我们设置了少年阳明、至暗时刻两场;王阳明自幼便立志成为圣人,但是成圣之路要经过牢狱、病痛、追杀等种种磨砺。光明的萌芽,正是孕育于最深的黑暗之中。在“悟道”中,我们设置了龙场淳风、悲喜之间、龙场悟道三场;牢狱之灾受刘瑾的迫害、思乡之苦对家人的眷恋、身体之痛对自身的折磨,这“三悲”的设计,与贵州人民至真、至纯、至情、至性“四至”的抽象,相互印证形成鲜明对比;王阳明在学习吸收孔子、孟子、庄子、朱熹、陆九渊等多位先哲们思想精髓的基础上,终于顿悟求圣需向心内求,“心即理”。在“证道”中,我们表现王阳明在“知行合一”理论方面的具体实践。尾声部分与序相呼应,描述以王阳明为代表的无数先哲们打破僵化的桎梏,追求思想解放,重新思考人与自然、世界的关系。

“这样的结构设置,在重温王阳明悟道过程的同时,更多的是突出王阳明与世界的关系、与人性的关系、与贵州的关系,多维度多层次地表达阳明心学思想。同时,充分发挥舞蹈既可以用来表达抽象的思想,又是人本身的优势,让抽象的哲学概念在鲜活的人物和具体的动作中得以阐释。”若水说。

王阳明与妻子诸氏。

剧目设置少年王阳明与成年王阳明双线并行的环节。演出中,“少年王阳明”扮演者王昱程着力展现“立志成圣”的少年身上那种未经雕琢的“狂者”气息,他说:“我通过眼神的光芒、姿态的无畏,传递他‘何事不可为’的赤诚。这种纯粹的生命热情,正是他后来完成龙场悟道的原始精神能量。”

贵州省歌舞剧院舞剧团副团长张猛领衔演出的“成年王阳明”,则以肢体为笔墨,与角色共鸣,勾勒出王阳明先生在困顿中寻光、在低谷中悟道的历程。“在舞台上,我追求‘心神合一’,仿佛与王阳明先生展开跨越时空的对话。”他说。而演员程思佳饰演的王阳明妻子诸氏,通过轻柔却坚定的托举、凝望时的微颤等“淡然中见深情”的动作,表现了一位妻子对丈夫的情感支撑,她说:“诸氏的爱不是依附,而是共担风雨的勇气。这也呼应了‘致良知’的平等性——每个人都能在平凡中成就伟大。”

贵州作为阳明心学的诞生地,将阳明文化转化运用工程作为多彩贵州“四大文化工程”之一。近年来,我省出版了《阳明文库》等心学著作,创排了话剧《此心光明》、京剧《阳明悟道》、歌剧《王阳明》等舞台剧目,取得了广泛的好评和影响。其中,将舞剧与深厚深邃的阳明心学进行创造、融合的舞剧《王阳明》,本身就是另一种形式和内容的创新,展现了王阳明文化IP的丰富性和生命力。

贵州省歌舞剧院/供图

戏剧《三分钱歌剧》——

当代手法创新展现经典魅力

11月15日至16日,布莱希特创立的传奇剧团——柏林剧团携《三分钱歌剧》亮相2025北京人艺国际戏剧邀请展,以锐利当代的表达展现了这部布莱希特代表作至今不朽的艺术魅力。

1928年,德国戏剧大师贝托尔特·布莱希特、库尔特·魏尔与伊丽莎白·豪普特曼以18世纪伦敦风靡一时的《乞丐歌剧》为蓝本,创作出《三分钱歌剧》。该剧以19世纪20年代伦敦强盗头子“尖刀麦基”与乞丐王皮丘姆之女珀莉的秘密婚姻为主线,展现资本侵蚀下的人际关系异化,对冠冕堂皇的所谓道德规范、生存准则等进行了不留情面的批驳,也让作为精英文化符号的“歌剧”重重落地。但时隔多年,当年的惊世之作是否还能唤起当代观众的共鸣与思考?

亮相北京的这一版《三分钱歌剧》由导演巴里·科斯基执导,别出心裁地运用6座高大、冷硬的金属框架,在舞台上构筑起一座迷宫般的几何格子间,演员们在其中攀爬,为适应不同的格子形状而不断调整自己的身体——金属框架仿佛这个荒诞世界的内里规则,角色在它的摆布下相互试探、相互监视,直至扭曲得面目全非。这种冷峻、奇妙的舞台设计利用“内”(表演者)与“外”(观众的)视角落差,折射出集体与个体在审视社会时所见的迥异图景。2021年,科斯基版《三分钱歌剧》首演,迅速引发场场售罄、一票难求的盛况。

《三分钱歌剧》向北京观众展现了布莱希特标志性的“间离”效果,无

高倩

论是现场乐队不时需要跳出演奏家身份、变作“街头硬汉”等各种角色,还是台上演员出其不意打破“第四面墙”的互动,感性沉浸与理性思考的穿插切换,让观众从始至终直面这部经典之作棱角锋利的叩问和思辨。同时,演员们强悍的表演功底也为这部作品流畅到位的呈现大大添彩,他们一边要在复杂的格子间内不停地爬上爬下、精准走位,一边要完成库尔特·魏尔谱写的难度不低的唱段,并以相当外放夸张的表演鲜明塑造人物的性格特征。

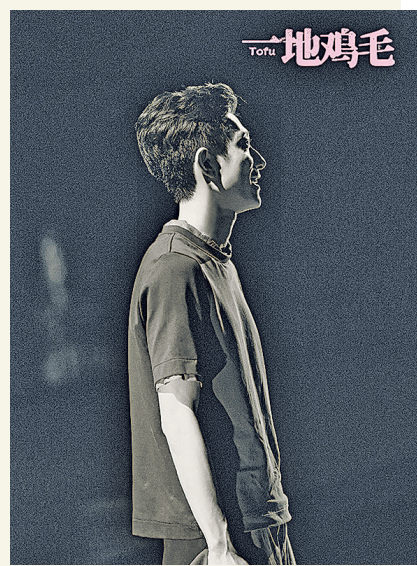
话剧《一地鸡毛》——

“90后”主创的探索与表达

一个人,15个角色,110分钟,改编自刘震云同名小说的独角戏《一地鸡毛》,不仅让演员张一山在鼓楼西剧场的舞台上完成了从影视明星到话剧演员的蜕变,也让这个主要由“90后”年轻人组成的主创团队赢得业内一致认可与赞赏。该剧经过三场预演后又精心打磨完善,11月13日迎来正式首演。当舞台上最后一根鸡毛缓缓飘落,灯光渐暗,观众席爆发的如潮掌声,正是对这场充满勇气与巧思的创作最好的肯定。

作家刘震云的小说《一地鸡毛》以新写实主义笔法,铺陈出改革开放初期小职员小林的生活琐碎:一斤豆腐的争吵、孩子入托的奔波、单位里的人情算计,没有激烈冲突,只有温水煮青蛙般的日常侵蚀。将这样一部散点叙事小说搬上舞台,最大的挑战在于如何避免情节碎片化,而主创团队的破局之道,是用独角戏形式完成“减法”与“加法”的艺术平衡。“90后”制作人吴思聪独具慧眼和胆识,选择徐圆圆编剧、李奎导演、张一山主演这个令人耳目一新的创作阵容,没有将经典变成怀旧标本,而是让“一地鸡毛”在当代舞台上重新飞扬,成为映照每个普通人生境遇的精神镜像。

编剧徐圆圆坚守“扎根原著,向上生长”的改编原则,既保留了小说中机关单位的众生相、家庭邻里的烟火细节,延续了刘震云“平实中见锋芒”的语言风格,又以“谨慎注入当代解读”的智慧,提炼出跨越时代的精神内

王润

核。青年戏剧人李奎展露出令人惊艳的导演才华,带领整个创作团队让《一地鸡毛》的舞台丰富灵动,充满巧思和想象力。主演张一山的表演,是这部独角戏的灵魂所在,更是一次彻底的自我突破;更难得的是他对“间离感”的把握,没有刻意让观众沉浸,反而通过角色转换的“跳进跳出”,让观众在“欣赏”与“思考”之间自由切换。

对于当代观众而言,《一地鸡毛》的共鸣早已超越了20世纪80年代的时代背景,职场中的察言观色、家庭里的柴米油盐、理想与现实的落差,这些“鸡毛蒜皮”依然是当下生活的主旋律。

歌剧《猴王悟空》在旧金山全球首演

孙悟空的故事登上美国歌剧舞台

新华社电 改编自中国古典名著《西游记》的歌剧《猴王悟空》11月14日晚在美国旧金山举行全球首演,将孙悟空的故事带上美国歌剧舞台。

该剧根据《西游记》前几回内容改编,融合歌剧、舞蹈以及木偶戏等多种艺术形式,展现了孙悟空石中诞生后,求师菩提、龙宫寻宝、大闹天宫、被压五指山下500年后最终获救的传奇故事。

全剧以英文演唱为主,由中国作曲家黄若创作音乐、美国华裔剧作家黄哲伦撰写剧本。除西方交响乐器外,琵琶、锣、钹等中国传统乐器的加入强化了作品的跨文化融合特色。舞台呈现也别具匠心,将中国传统皮影技法与数字投影技术有机结合。

首演当晚,旧金山歌剧院设立了互动体验区和艺术展,展出当地艺术家以孙悟空为主题创作的文艺作品。演出将持续至11月30日。

130岁西安三意社携《火焰驹》《无字碑》赴上海演出 把最地道的秦腔带给观众

11月14日至15日,具有130年历史的西安三意社带着新编秦腔历史剧《无字碑》亮相上海东方艺术中心,参加第二十四届中国上海国际艺术节。11月11日,三意社看家戏《火焰驹》率先在东艺上演。三意社社长、《无字碑》《火焰驹》主演、梅花奖得主侯红琴难掩激动:“这是三意社130年来第一次在上海演出,我们把最地道的秦腔带给上海观众。”

《无字碑》由罗周编剧,张曼君执导,侯红琴联袂李小雄、张涛、李康定、刘卓琳、李小卫、王战毅等主演,讲述了武则天的故事。“武则天太复杂、太多元,推动她行为的不是外在压力,而是内心诉求。善邪像无字碑一样,叫人难以评判。”罗周表示,《无字碑》呼应、尊重了武则天不肯被“盖棺定论”的选择,以相对冷静、客观、白

描般的手法来呈现主人公在登临帝位前最重要那一年的所作所为。

“秦腔这一古老艺术形式赋予我演绎武则天的独特魅力,观众的理解与共鸣让这段历史重现在当代,焕发出新的生命力。”侯红琴饰演武则天,“对我而言,这是一次前所未有的挑战与自我超越。武则天既是铁腕统治者,也是孤独与脆弱的女性。我在台词的抑扬顿挫、身段的流转之间,力求传达出她内心的波澜壮阔与微妙变化。无奈,使人人物形象更加立体、饱满。”

评论家件埂表示,《无字碑》主创让武则天成为挣扎在妻子母亲角色和权力争战下的一个鲜活的人,而不仅是心狠手辣的权谋政治家。武则天有了自体生命面貌,有了属于自我的情

侯红琴在《无字碑》中饰演武则天。

感领域,有了一心成就盛唐伟业却又不得不在情感上挣扎的复杂形象。在主人公困顿挣扎的内心中,《无字碑》探索人性的丰富和复杂。

上海演出结束后,三意社并没有

停下脚步。侯红琴透露,2026年,《无字碑》将开启全国巡演,“我们还计划将《无字碑》带到海外演出,让秦腔这门古老艺术走上世界舞台。”

诸葛漪