

民族舞剧《醒·狮》总导演史前进： 创新+匠心=卖座+口碑

文/海南日报记者 尤梦瑜

史前进。

《醒·狮》剧照。
本版图片均由广州歌舞剧院有限公司提供

1月8日、9日晚，2022海南岛春季国际艺术展展演剧目——大型民族舞剧《醒·狮》在省歌舞剧院上演。

该舞剧此次在琼演出，恰逢院线动画电影《雄狮少年》上映不久。两部作品热度叠加，激发了观众对“广东醒狮”这一传统民俗表演的兴趣，也让人不禁思考，在演艺市场商业竞争愈发激烈的当下，如何对传统文化进行艺术表达？一部作品如何实现社会效益和经济效益的双赢？近日，海南日报记者就此采访了《醒·狮》总导演、广州歌舞剧院有限公司董事长史前进。

赋予艺术作品更高立意

《醒·狮》是我国第一部以国家级非遗项目“广东醒狮”为题材的大型民族舞剧，以第一次鸦片战争中的广州三元里抗英斗争为故事背景，通过讲述舞狮少年阿醒、龙少面对爱恨情仇、家国大义等不同人生抉择时的自我觉醒与蜕变，反映大时代风云中南粤儿女勇于抗争的精神。该舞剧由广州市委宣传部、广州市文化广电旅游局出品，广州歌舞剧院有限公司创演，自2018年正式亮相舞台以来，获得好评无数。

“很早之前我们创排了男子群舞《狮醒南国》，2016年又创排了小舞剧《醒》，通过一次次的尝试和讨论，2017年我和总编导钱鑫、王思思，编剧罗丽决定，围绕广东醒狮创作一部民族舞剧。”史前进说，醒狮作为非物质文化遗产，是集广东传统音乐、舞蹈、武术等于一体的民间舞蹈样式，他们希望可以从中找到突破口，对其进行艺术化表达。

将民间舞蹈搬上舞台绝非易事。“从男子群舞《狮醒南国》算起，围绕这部剧我们前后策划了5年。用2年的时间进行采风调研，拜访了许多醒狮、南拳的非遗传承人；用3年时间创演，邀请醒狮传承人赵伟斌老师训练演员，邀请知名武术教练马小斌对演员进行系统的南拳培训。”史前进说，他的团队在创作之初就达成了共识——不仅要把这部舞剧打造成全国首部以醒狮为题材的民族舞剧，还要将广东非遗文化元素融入其中。

在优秀作品不断涌现的演艺市场，如何推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展？史前进认为，赋予艺术作品更高立意是在当下打造精品、赢得口碑的重要因素。“在舞剧名称‘醒狮’二字中加入‘·’，是因为我们不仅要展示醒狮这一传统表演形式，还要分别诠释这两个字，赋予它更多的文化与精神内涵——以‘醒’为魂，彰显民族觉醒，以‘狮’为根，做好文化传承。这样一来，既有历史沉淀，又有民间文化传承，还有当代艺术表达，让大家

看到了不一样的演艺。”

史前进介绍：“在该剧的创作中，主创人员充分吸收岭南文化的精髓，以虚实结合的艺术设计赋予舞剧令人耳目一新的视觉效果。总编导根据传统舞狮套路、南拳打法，进行舞蹈化的加工提炼，形成舞剧独特的舞蹈语汇，用标志性的元素去放大舞狮的精神内核。”

舞台剧目实现“一鱼多吃”

“有华人的地方就有醒狮。”这是《醒·狮》剧终时出现在舞台上电子屏上的一句话。这句话不仅唤起了华人观众的民族自豪感，也一语道破了非遗成功“登台”的关键因素——群众基础。

舞狮是华人世界的文化纽带之一，在围绕这样一个人们熟知的文化题材创作时，史前进及其团队始终坚持3项原则——传承创新、突破创新、独具匠心。在他看来，基于传统文化进行艺术创作，要守正创新，以满足时代审美需求。同时，应深入思考，想清楚“我能够做什么”“我能够给观众什么”。

值得一提的是，舞剧《醒·狮》的创作不只停留在舞台层面。广州歌舞剧院有限公司通过包装推广，将这部作品IP（知识产权）化。该剧衍生出了漫画、纪录片、文创产品等。在舞剧巡演前，先在巡演城市办漫画展，以“展”为“剧”预热。记录舞剧创作过程的纪录片入围了中国（广州）国际纪录片节金红棉奖。

不仅如此，以《醒·狮》为蓝本的民族舞剧《醒狮美高梅》，已于2021年12月在澳门美高梅剧院演出8场。“考虑到在澳门驻场演出时有许多观众是游客，且现场有不少小朋友，我们在时长和内容等方面进行了修改。”史前进说，《醒·狮》在商业推广方面成功实现了“一鱼多吃”，使其文化价值得以充分释放。

广州歌舞剧院有限公司继《醒·狮》后打造的当代舞剧《龙舟》，将在今年启动全国巡演，史前进期待该剧也能有机会亮相海南舞台。

《醒·狮》男主角 琼海小伙庞冠宇： 舞出精彩人生

文/海南日报记者 袁宇

鼓声阵阵，白色“雄狮”领着黑色雄狮，随着音乐闪转腾挪。1月8日晚，民族舞剧《醒·狮》在省歌舞剧院上演。对于在剧中扮演男主角阿醒的广州歌舞剧院有限公司舞蹈演员庞冠宇来说，这场演出有着特殊的意义。

“这是我第一次作为舞剧男主角为家乡父老演出。”27岁的庞冠宇是海南琼海人，2013年从琼海嘉积中学考入解放军艺术学院。他说，得知要回海南演出后，自己的心情激动而紧张，“这次在海口演出，对我而言像一场汇报演出。”

为了演好阿醒加量训练

舞台上的庞冠宇矫若游龙、潇洒飘逸，与其他演员之间的手戏演得活灵活现，让观众看得目不转睛。但实现这一演出效果的过程并不容易。

“刚开始排练《醒·狮》的时候，我感到比较吃力。”庞冠宇说，这部舞剧融合了南拳、南狮、英歌等众多民族文化元素，为了演好角色，他虚心向老师请教，认真学习传统文化知识。除了“吃透”文化元素，作为舞剧演员，他还要结合南狮、南拳、英歌的特点进行形体训练，练习许多以武术为基础的动作。

为了尽快出效果，庞冠宇加大训练量，每天排练完，他还要扛着石头在排练场上跑10圈，然后做深蹲。“演《醒·狮》需要很强的下肢力量和手臂力量，我练了近半年，才达到要求。”

希望海南走出更多优秀舞者

“我和阿醒的经历很相似，都出生在小村庄，年少时有一种天不怕地不怕的勇气。”庞冠宇透露，为了演好阿醒，让角色有血有肉，他努力去理解故事发生的时代背景，同时把一些现代的东西融入进去，方便观众理解剧情。

在阿醒的世界里，庞冠宇有时也能看见自己。他介绍，剧中有一幕是阿醒扛着狮头向母亲下跪，这个场景让自己很受触动，“阿醒的父亲在一场舞狮演出中不幸去世，他的母亲不希望他走父亲的老路，但年少的阿醒不能体会母亲的良苦用心，直到经历一些磨难后他才有所体会，所以出现了那一幕。我小时候也有过类似的心态，在那个瞬间体会到了父母的用心。”

当天的演出结束后，观众好评如潮，庞冠宇的心绪终于平静下来。

他告诉海南日报记者，在自己的舞蹈之路上，琼海嘉积中学的舞蹈名师颜业岸给予了非常大的帮助。未来，他会继续努力，力争推出更多优秀的作品，不负家乡父老的期望。“当前舞蹈艺术发展变化很快，要在这个领域继续往前走，需要舞者形成自己的审美观，提升创作能力。也希望家乡海南能走出更多优秀的舞者。”

庞冠宇。