



芭蕾舞剧《红色娘子军》中的经典动作。

1956年,正在海南军区从事宣传工作的刘文韶在... 芭蕾舞剧《红色娘子军》首演60周年

1964年,芭蕾舞剧《红色娘子军》首演,使这些女英雄的事迹更为人知... 芭蕾舞剧《红色娘子军》首演60周年

今年,中央芭蕾舞团计划了一系列的巡演,3月2日,巡演首站定在娘子军们的“娘家”——海南。

# 三月琼花别样红



芭蕾舞剧《红色娘子军》中男女主角的演绎。

## 从天鹅湖到娘子军

芭蕾舞起源于欧洲,在数百年的发展过程中,它早已不再是一种单纯的艺术形式... 芭蕾舞剧《红色娘子军》首演60周年

在《红色娘子军》之前,新中国的芭蕾舞演员们已经进行了一些艺术实践... 芭蕾舞剧《红色娘子军》首演60周年

童年时代的白淑湘就盼望着登上舞

台。有趣的是,她第一次登台是在朝鲜战场的冰天雪地里,白淑湘清晰地记得当年的场景:雪地为舞台,背景是夜空,一盏煤油灯,但战士们笑脸让白淑湘意识到了艺术的真正意义——为人民服务。

为了这个目标,白淑湘在排练舞蹈的时候,非常勤奋。1958年,在《天鹅湖》的公演中,同时饰演黑天鹅和白天鹅的白淑湘,引起了极大的轰动。而在这轰动背后,是白淑湘夜以继日的艰苦训练。剧中的黑天鹅有一个连续数十圈单腿旋转的标志性动作,难度很大,但它却展示了黑天鹅的内心世界,是不能删减的,为了完成这个动作,白淑湘在练习时将圈数翻了一倍,一只脚练坏了就换另一只脚。正是在这种超出常人的努力下,白淑湘成为了新中国飞出的第一只“白天鹅”。

白天鹅不好演,娘子军更不好演,在当时,没有人知道如何在芭蕾舞舞台上展现红军形象,没有人知道如何用舞蹈的形式表现革命战争的壮烈... 芭蕾舞剧《红色娘子军》首演60周年

## 从舞台到银幕

舞台上的红色娘子军们英姿飒爽,但舞台的传播范围毕竟有限,不是每位观众都能亲临剧场去感受中国芭蕾舞剧的魅力。于是,编剧和导演们又尝试将《红色娘子军》的舞剧搬上银幕,拍成了彩色艺术片,这也使得第二代吴琼花的扮演者薛菁华,成为了最广为人知的红色娘子军形象。

薛菁华喜欢跳舞,那些在别人眼中辛苦枯燥的舞蹈训练,在她那里却有别样的快乐。在舞蹈艺术的道路上,薛菁华一步一个脚印,走得又快又稳。刚到中央芭蕾舞团时,薛菁华只是群舞队伍中的一员,不到一年,她便能担任《红色娘子军》中黎族舞蹈的领舞了。紧接着,更重要的角色落在了薛菁华的身上,这便是芭蕾舞剧的主角吴琼花(银幕上改名为吴清华)。

推辞不过之后,便是义不容辞了。薛菁华一遍一遍地研读剧本,分解动作,并在表演中增加了一个动作幅度很大的“倒踢紫金冠”。这本是京剧中的经典动作,每一次展示都会赢得台下叫好声一片,导演不仅要求薛菁华“倒踢”,还要求她先起跳,再做动作,这更是增添了难度。但是,将这一动作加入舞蹈中无疑是成功的,这更显示出人物形象的勇敢坚毅,而薛菁华也因此跳成名,她腾空倒踢的形象成为了吴琼花的经典造型。

1972年,美国总统尼克松访华,其间观看了芭蕾舞剧《红色娘子军》,此时,扮演吴琼花的正是薛菁华,面对这种重要场合,薛菁华打起十二分的精神,在她的回忆里,这是自己表现最好的一次演出。此次演出后,薛菁华病了一场,病愈之后,就再也无法完成那些高难度的动作了。

薛菁华似乎是吴琼花这个角色而生的,这是她舞台生涯的起点、高峰,也为她的舞台生涯画上了句号。

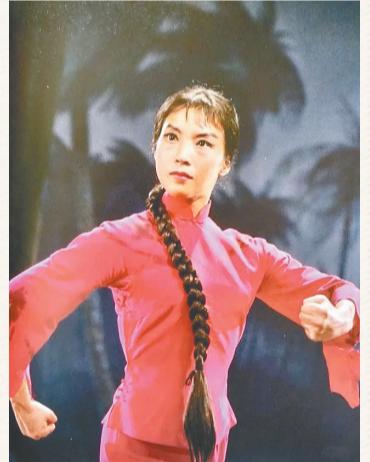
薛菁华告别了舞台,但没有离开芭蕾舞,她将自己的经验倾囊相授,三十余年来,培养了一批又一批芭蕾舞新人,不断演绎着“吴琼花”的故事。

## 薪火相传的红色娘子军

改革开放后,在前两代吴琼花扮演者的基础上,一代又一代的“吴琼花”成长了起来,冯英、李宁、张剑、侯爽,从这一舞蹈形象的传承中,观众看到了革命精神的薪火相传,也看到了舞蹈家们为中国芭蕾舞的发展所作出的努力。

随着中国芭蕾舞事业的成熟,后几代吴琼花的扮演者都是“科班出身”,她们不仅和白淑湘、薛菁华一样,有从小练习打下的基本功,更有专业的舞蹈学知识与科学的训练体系,新的历史语境也给了她们与前辈们不一样的对人物性格的理解。在她们的每一个动作、每一个眼神中,都传达出了“吴琼花”的精神,“吴琼花”也在与时代的对话中成为每代人心中经典。

2014年,前五代吴琼花的扮演者齐聚北京人民大会堂,共同演出以纪念《红色娘子军》首演50周年,这为观众们带来了别样的感动;2018年,《红色娘子军》在朝鲜上演,第六代吴琼花的扮演者侯爽为朝鲜人民带去了中国的芭蕾,而这次演出的打造者正是冯英。“吴琼花”已经成为了中国文化和文艺的一个重要标志,向世界展示着中国的气魄。



薛菁华版芭蕾舞剧《红色娘子军》。

# 女性美的多维度绽放

林雁飞

这是一部诞生于60年前的红色经典;这是一篇延续了几代中国人喜爱,并且引起东西方观众感情共鸣的艺术传奇。有西方历史学家认为,她的价值、内涵已经超越了时代和意识形态的局限,成为人类文化遗产的一部分。

这就是芭蕾舞剧《红色娘子军》。1964年,根据中国工农红军第二独立师第三团女子军特务连事迹创作的芭蕾舞剧《红色娘子军》在北京天桥剧场首演。1970年,芭蕾舞剧《红色娘子军》拍成彩色艺术电影作为“样板戏”在全国放映,把这部芭蕾舞剧推向艺术顶峰。1992年,这部芭蕾舞剧由中央芭蕾舞团重排。

作为中央芭蕾舞团的看家戏,60年来这部剧在国内外演出3000多场,代表着中国芭蕾舞剧的最高艺术水平。

一部芭蕾舞剧半个世纪经久不衰,依赖于作品本身的艺术品质。人们一般比较注意这部剧在音乐、舞蹈形式方面的创新成就,容易忽略审美维度的开拓。

芭蕾舞剧是主要表现女性美的艺术,《红色娘子军》之独特,恰恰在于对女性美的多维度开拓。第一个维度,是身体美维度。在1960年代,诞生了这么一部展示女性身体之美的艺术作品,并且进入红色经典序列的最高位置,放在今天看,也是有点不可思议的。

看过芭蕾舞剧《红色娘子军》的观众,无不被她强大的艺术感染力所感动,无不为之剧中红色娘子军优美的舞姿倾倒。事实上,这部剧几乎没有身体的裸露,军装和短裤的搭配形成一种奇怪的混合。这固然是为了满足芭蕾舞艺术表演的需要,不过在审美上,这种奇特的混合又构成了特别的审美效果。

这部剧通过芭蕾艺术实现了对革命激情的助燃和革命理想的隐喻转换。旧传统下公众场合的中国女性很多时候都是重重包裹、低眉顺眼的,但今天看到的女性敢于抛头露面、敢于挺胸抬头,敢于肯定和赞美自己的性别,包括肯定和赞美自己这个性别的人体之美。

第二个维度,是勇于解放的维度。与西方女权运动的和平改良不同,中国妇女解放运动是疾风暴雨式的,与中国新民主主义革命战争始终。从历史真实情景出发,而不是从抽象的原则出发,就可以理解这部剧反映的中国妇女解放运动在政治社会领域开拓的域度和深度。

当几千年来一直处在社会最底层的妇女们,以暴烈的革命行动来实现自身的解放,这标志着社会意识的觉醒,她们冲破旧秩序、旧伦理对“女性”的规定性,由自己来重新定义“女性”这个性别的社会属性。

这个维度的艺术表现,体现在对古典芭蕾程式彻底颠覆的改造上,也体现在对红色娘子军战士革命英雄主义精神的塑造上。

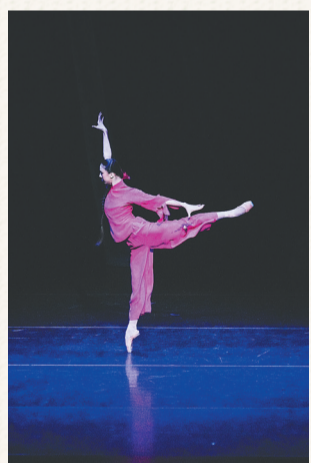
不爱红装爱武装,钢刀舞、操练舞、练兵舞、手枪舞——这些中国式芭蕾艺术的独门秘籍,代表的是妇女们对自己的新定义。它蕴含着丰富深刻的社会审美价值,只有了解人类社会性别规定性的真相,才能领会这部剧在这一维度拓展的积极价值。

第三个维度,是生命诗性的维度。从一名普普通通的女孩子到一名下决心解放天下劳苦大众的坚强革命者,吴清华经历了一个抛弃小情小爱,追求大情大爱的过程。革命,为吴清华的生命注入光明灼热的激情。因为,革命作为变革世界的行动,承载着革命者的最大梦想和生命价值,闪耀着人类审美最高层次——社会美的光芒。真正的革命者,无一例外是用自己的生命抒写诗篇。

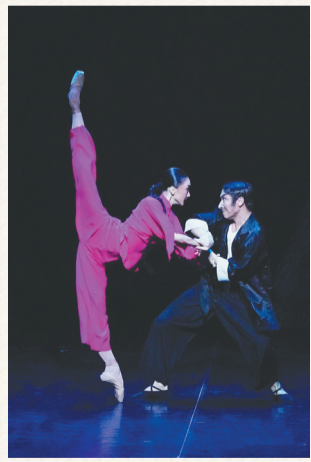
芭蕾舞剧《红色娘子军》寄托着太多人美好的梦想,像夏初夜晚那一天绚烂的烟花——不过这有什么关系,这漫天烟花你见过了,它会在心底永远留存。



芭蕾舞剧《红色娘子军》3月2日海口演出。海南日报记者 张茂 摄



新版“琼花”。海南日报记者 张茂 摄



侯爽版“琼花”。

本版图片除署名外均为资料图



芭蕾舞剧《红色娘子军》充满革命的激情。