

琼花95芳华

舞台和银幕上的“琼花们”： 续写永恒的

红色传奇

■ 海南日报全媒体记者 陈子仪

有这么一张老照片：一位银发苍苍的老战士与一群青年演员合影，大家都笑得灿烂。老战士是当年女子军特务连的战士卢业香，年轻演员则是出演舞剧《红色娘子军》的演员们。这样的画面，在60多年的时光里一次次重现——从银幕到舞台，从北京到海南，一代代“琼花”与娘子军老战士相遇，与这片红色土地结缘。她们用不同的艺术形式，演绎着同一个名字；她们用各自的人生，续写着同一段传奇。

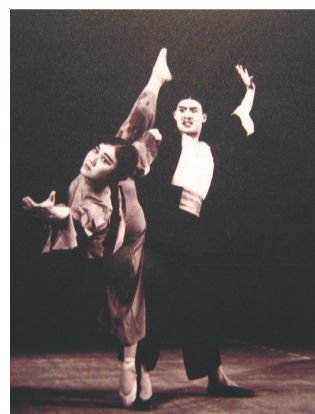
冯英饰演的“琼花”。

卢业香生前与红色娘子军青年演员的合影照片。

薛菁华的“倒踢紫金冠”惊艳中国。

第一代芭蕾舞“琼花”白淑湘。

邱芸庭于2021年首次饰演“琼花”。
绘图张昕

中央芭蕾舞团原团长冯英：《红色娘子军》是精神的象征

■ 海南日报全媒体记者 陈子仪

在中央芭蕾舞团(以下简称“中芭”)的排练厅里,音乐声与足尖点地声交织。这里见证了无数舞者的成长,也见证了《红色娘子军》这部中国芭蕾经典半个多世纪的辉煌。作为中芭原团长、艺术总监,以及第三代“琼花”的扮演者,冯英不仅是这部作品的演绎者,更是它的守护者与传承者。近日,海南日报全媒体记者专访冯英,听她讲述与《红色娘子军》跨越数十年的不解之缘。1980年,冯英正式进入中央芭蕾舞团。但在成为专业舞者之前,《红色娘子军》早已是她心中不可磨灭的记忆。

“我从小就看《红色娘子军》,那时候还在舞蹈学校读书,两个戏是必排的,其中一个就是《红色娘子军》。”冯英回忆道,那时她常去天桥剧场看这部舞剧,那些英姿飒爽的舞姿、激昂的音乐,早已深深烙印在她的脑海里。“那时候就特别向往能演出全副,想站在舞台中央。”

命运的齿轮在1992年转动。这一年,中芭决定复排停演多年的《红色娘子军》。由于该剧从1979年到1992年间长期停演,复排时,已在团里深耕多年的冯英直接接过了“琼花”这一核心角色,成为了继薛菁华之后的第三代“琼花”。成为“琼花”后,冯英得到了许多老一辈艺术家的亲自指导。这段经历,被她视为艺术生涯中宝贵的财富。“他们真的是手把手地教,耐心细致地启发。”冯英回忆,当时李承祥、蒋祖慧两位编导不仅传授动作技巧,更注重对人物内心的解读。“比如琼花从地上爬起来的那一幕,他们会告诉我,要表现出少女孤苦伶仃时的内心挣扎和恐惧,要极具那种真实性。想到南霸天,眼中既有怒火,内心又要充满复仇的力量。”

这些细腻的内情感表达层次,需要通过舞蹈动作精准地传达直至感染观众。“芭蕾舞是鲜活的舞台表演艺术,演绎时不能完全照搬,要有符合时代的审美规律。”冯英说,老艺术家们教会她如何在尊重原作的基础上,加入时代感,让人物更加鲜活、充满现实感。

从老艺术家身上,冯英学到的不仅是表演的技巧,更是一种对艺术的敬畏之心和精益求精的态度。这种态度,也深深影响了她日后的工作。在担任团长和艺术总监期间,冯英指导过无数年轻演员排练《红色娘子军》。她始终坚持一个原则:核心的东西不能变。冯英说,各个角色塑造的“精气神”是这部作品的灵魂,比如琼花倔强、反抗的精神,是绝对不能丢的。但这并不意味着一成不变。冯英会根据每个演员的不同特点,挖掘他们独特的表现力。

《红色娘子军》自1964年首演以来,已上演超过4000场,成为中芭的“看家大戏”。在冯英看来,这部作品之所以能够跨越时空、依旧感人,秘诀在于“内容为王”。“这部舞剧用国际化的芭蕾语言讲述中国故事,有鲜明的中国特色。”冯英分析道,虽然舞剧讲述的是中国革命时期的故事,但其中蕴含的“妇女解放”“不屈不挠”“追求平等”等主题,是全人类共同的情感。“对于今天的年轻人来说,这种不服输的精神、正能量的表达,依然能引起强烈的共鸣和共情。”

“《红色娘子军》是中芭数十年打磨的经典,它不仅仅是一部舞剧,更是一种精神的象征。”冯英说,她希望这部作品能够一直演下去,让更多人通过芭蕾这门国际化的艺术语言,了解中国故事,感受中国精神。

A 银幕上的“琼花” | 祝希娟与那双“火辣辣的眼睛”

1960年,电影《红色娘子军》开拍在即,女主角吴琼花的人选却迟迟定不下来。导演谢晋在全国范围内寻找,看了许多演员都不满意。一天,谢晋在上海戏剧学院偶然看到正在排练话剧的祝希娟。舞台上的她,一双眼睛炯炯有神,透着股倔强与泼辣。谢晋心头一震——这就是他要找的吴琼花!

当时祝希娟还是大三学生,得知自己被选中,既兴奋又忐忑。谢晋对她说:“你要演好琼花,首先要走进她的内心。”

1960年初春,谢晋导演带着摄制组来到海南,深入体验生活,了解娘子军的历史。在琼海,祝希娟见到了冯增敏及其他健在的十几位娘子军老战士,听她们讲述当年的故事。“她们讲起打仗时,眼里放光;讲起牺牲的姐妹,泪流满面。”祝希娟后来回忆。她跟着老战士们一起生活,学她们走路、说话、干活。她发现,这些经历过枪林弹雨的女性,身上有一种特别的气质——既坚韧又温柔,既刚烈又深情。

为了演好吴琼花,祝希娟没少吃苦。她跟着部队在海南的烈日下训练,皮肤晒得黝黑,手上磨出了茧子。有一场戏,她要被南霸天吊在树上毒打。为了真实,她没有用替身,被吊了整整半天,下来时手臂都失去了知觉。1961年电影上映,全国轰动。祝希娟饰演的吴琼花那双“火辣辣的眼睛”,成为几代人心中难以磨灭的记忆。1962年,她凭借这个角色获得首届大众电影百花奖最佳女演员,成为新中国第一位“影后”。

C 在娘子军的故乡起舞 | 海南艺术职业学院的芭蕾学子

在众多“琼花”的身影中,活跃着一群特殊的舞者——她们是来自海南艺术职业学院芭蕾舞表演专业的学生,年龄最小的不过十五六岁。2024年底,当得知中央芭蕾舞团经典舞剧《红色娘子军》将“回娘家”进行驻场演出的消息时,学院芭蕾舞教研室的老师们心情复杂。兴奋的是,学生们终于获得了与顶尖舞者同台的宝贵机会;忐忑的是,这群孩子需要付出加倍的努力与汗水,才能担此重任。芭蕾专业老师陈源美回忆,经过严格选拔,第一轮驻场演出中,5名学生入选正选组,饰演“小荔枝”“报信员”等角色,另有5名学生作为备选,全程参与排练。到了第二轮和第三轮,参演阵容扩大至12名正式学员和12名备选学员,并新增了“大斗笠”“小丫头”等角色。

让曾宝盈更难忘的,是和同学们在论坛上为中外嘉宾表演了《红色娘子军》的片段。“站在那样的舞台上,我觉得自己不仅仅是一个学生,更像一个文化使者,把海南的故事、红色娘子军的故事讲给世界听。”在这次“回娘家”的演出中,还有一位让同学们倍感骄傲的学长——中央芭蕾舞团演员高滩。这位从海南走出去的舞者,在剧中饰演洪常青。高滩曾鼓励海南艺术职业学院的学弟学妹们,“我当学生的时候,从来没有机会和中央芭蕾舞团的演员同台演出。现在机会就在眼前,一定要珍惜。”同学们也觉得,高滩在舞台上的表现太棒了,“他是我们学习的榜样”。“和中央芭蕾舞团的演员共舞,以及站在博鳌亚洲论坛的舞台上,这些经历让我更坚定自己的梦想。”曾宝盈说,“我希望能成为一名专业的芭蕾舞者,像那些优秀的演员一样,在更大的舞台上跳《红色娘子军》。”

在海南艺术职业学院,像曾宝盈这样的孩子还有很多。她们或许还不是舞台上的主角,但她们用青春和汗水,在娘子军的故乡,跳出了属于新一代的“向前进”。

从薛菁华到冯英再到邱芸庭,从高滩到那些中学生——60多年来,一代代“琼花”在舞台和银幕上绽放。她们中有的已是耄耋老人,有的正值青春年华;有的是家喻户晓的明星,有的是默默无闻的学生。但她们都有一个共同的名字——“琼花”。她们是艺术中的角色,更是精神的传承者。她们用不同的方式,演绎着同一个名字;她们用各自的人生,续写着同一段传奇。而这,正是红色娘子军精神的生动写照——代代相传,生生不息。

16岁的曾宝盈是参演学生之一,她从8岁开始学芭蕾,至今已有8年。在剧中,她饰演“大斗笠”,在第四幕中承担为红军送斗笠和荔枝的表演任务。“第一次和中央芭蕾舞团的专业演员同台,心里特别紧张。”曾宝盈回忆道。为了这一刻,她们准备了将近一个学期。当正式演出的那一刻来临,站在聚光灯下,望着台下的观众,她突然觉得所有的辛苦都值得了。

B 芭蕾舞台上的“琼花” | 从薛菁华到邱芸庭

1964年,中央芭蕾舞团(时称中央歌剧舞剧院芭蕾舞团)在北京天桥剧场首演芭蕾舞剧《红色娘子军》,这是新中国第一部原创芭蕾舞剧。该剧将西方芭蕾的技巧与中国民族舞蹈的表现手法相结合,在芭蕾艺术领域开创了中西合璧的新路径。剧中,第一代芭蕾舞者“琼花”由白淑湘饰演,她的表演为这部经典奠定了坚实基础。

真正让“琼花”在足尖上大放异彩的,是第二代琼花——薛菁华。她表演的“倒踢紫金冠”动作,成为芭蕾舞史上的经典。这个动作要求舞者在空中完成高难度旋转,同时保持军人的英武之气。

1992年,中央芭蕾舞团复排《红色娘子军》,第三代琼花冯英站在了舞台中央。冯英后来担任中央芭蕾舞团团长,她不仅自己演绎琼花,还致力于将这部经典传授给年轻一

代。在她的带领下,中芭多次复排该剧,并推动其走向世界舞台。此后,第四代、第五代琼花相继接过接力棒。“跳《红色娘子军》是我一个梦想,‘琼花’是我从进团时便期待向往的角色。”2013年,邱芸庭芭蕾艺术领域开创了中西合璧的新路径。剧中,第一代芭蕾舞者“琼花”由白淑湘饰演,她的表演为这部经典奠定了坚实基础。2021年,她正式成为第六代“琼花”。从进团到圆梦,这位“95后”姑娘花了整整八年。

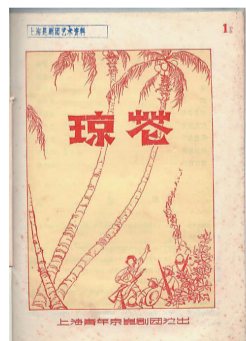
接到“琼花”这个角色时,邱芸庭坦言压力很大。排练过程中,冯英等老一辈艺术家对她进行了细致入微的指导——不仅是大开大合的肢体动作,更包括那些容易被忽略的细节。在演绎洪常青赠予琼花钱币的情节时,冯英所展现的细腻表演令邱芸庭印象深刻:琼花先是不

意识地擦拭双手,随后才小心翼翼地接过洪常青手中的钱币。细微的动作让邱芸庭意识到,琼花并非一开始就是一副铁战士,她也有脆弱和真实的一面。2022年,邱芸庭凭借对“琼花”的出色演绎晋升为中芭首席主演。作为第六代琼花,她希望“原汁原味”把《红色娘子军》传承下去,让更多人了解这段历史”。2021年6月5日,她在海南完成了自己饰演琼花的首演。演出结束后,现场观众掌声如潮。

从白淑湘到薛菁华,从冯英到邱芸庭,一代代芭蕾“琼花”用足尖讲述着中国女性的力量。截至2024年,芭蕾舞剧《红色娘子军》已演出超过4000场,足迹遍布美国、英国、俄罗斯、法国、意大利等20多个国家。这部红色经典,正在年轻一代的传承中焕发新的生命力。

1959年上海文艺出版社出版《红色娘子军》单行本。

《琼花》。

郭沫若在首届电影“百花奖”颁奖仪式上向《红色娘子军》女演员祝希娟(右)颁奖(奖品为他的亲笔题词)。
本版图片均为资料图