

“教科书般的顶级舞者”是如何练成的

株洲日报全媒体记者/温琳 实习生/叶俊瑶
通讯员/吴君茹

说到青年舞蹈家黎星，很多观众曾被他在《舞蹈风暴2》中的表演打动。作为全能型舞者，黎星不但获得过国内顶级舞蹈赛事的大满贯，还是首位国际六项舞蹈大奖的获得者，集编、导、跳于一体，可谓战斗力爆表，被网友称为“舞蹈界的天花板”。

7月23日晚，由他主演并曾获得第十五届文华大奖、“五个一工程奖”的原创新舞剧《沙湾往事》在神农大剧院隆重上演。

在演出前，利用化妆的间隙，记者采访到了黎星，聊了舞剧《沙湾往事》、舞者出圈、舞者成长等话题。他向年轻舞者建议，既然选择了舞蹈这条路，就要坚持走下去，每个能被你看得见的舞者，都坚持了十几二十年。

聊出圈

“综艺只是一个让大家认识你的途径，舞蹈才是一个舞者的内核。”

记者：很多观众认为你是“舞蹈界的天花板”“教科书般的顶级舞者”，你觉得有压力吗？

黎星：我觉得，舞蹈不存在天花板这件事，因为天外有天，天花板外还有天。艺术是一个仁者见仁、智者见智的事情，每个人会根据自己生活的感受和感知，去感受他看到的舞蹈作品魅力。

对于我而言，压力肯定是会有，不是因为观众说我是“天花板”而产生的压力，而是来自于你新的演出，新的创作和一次次的表演，是否别人会觉得你没有比之前的自己更好。

记者：现在舞者“出圈”特别不容易，现在很多舞者通过上综艺“出圈”，有的通过舞蹈作品“出圈”，你会选择哪一种？

黎星：我肯定会选择以舞蹈作品“出圈”。综艺只是一个让大家认识你的途径，舞蹈才是一个舞者的内核。舞者上综艺关键在于舞者的态度，是想让别人记住你的人，还是通过你的舞蹈作品认识你。对于参加综艺《舞蹈风暴》的我和我的朋友们来说，那是一个不同于剧场的舞台，去展示我们想要表达的作品，通过舞蹈作品让大家知道，这才是最重要的。

记者：演绎舞剧和舞蹈作品，你觉得哪个更具挑战性？

黎星：肯定是舞剧，因为舞剧不仅包含了独舞、双人舞、群舞，还要舞者去体悟剧里人物的情绪、情感，需要你拥有戏剧的积淀和塑造人物的能力，它是一个综合性的体现，而不仅仅只是舞蹈。

有些舞者可能拥有很高超的舞蹈技巧，但是在塑造人物的时候非常薄弱，还有的舞者在双人舞时能够表现非常好，但他在独舞的时候，身体的表达能力就有限。所以要成为一名舞剧演员，不仅仅在于舞姿，还在于情感、情绪、戏剧、文学等各个方面的沉淀。

聊舞剧

“我觉得我碰到一群做事方式一样的人，在一起做一件我觉得非常有意义的事情。”

记者：这是你跟李艳超共同完成的第一部舞剧，当时你是怎么接到这部剧？

黎星：接这部剧是一个相互吸引的过程。那是2014年，我还是一个刚出道的小演员，周莉亚、韩真编排的作品有非常多打动我的细节和点，有我很喜欢的戏剧表达，他们也在我身上发现他们喜欢的闪光点，我们又是做事情极度认真的那种性格，而且大家在排《沙湾往事》之前有过一次合作，合作得非常愉快。所以当邀请我和李艳超排《沙湾往事》时，我觉得这是一个非常难得的机会，二话没说就加入了。后来，我觉得我碰到一群做事方式一样的人，在一起做一件我觉得非常

有意义的事情。

记者：《沙湾往事》是一部同时具备民族气质和现代气质的舞剧，那在编排和您个人的演绎上怎么看待这种融合性的突破创新？

黎星：《沙湾往事》之所以演了9年，还有那么多的观众愿意看，我觉得不光是周莉亚、韩真、黎星、李艳超等这几个主创人员的名字，更主要的是它开创了中国舞剧的一种特色和风格，所以能演到现在，尽管内容是一个经典老故事，该剧在舞剧方面的创新甚至是超前，让大家觉得它像一杯经典老酒，回味无穷。

记者：你觉得《沙湾往事》为代表的主题题材的舞剧，跟其他题材的舞剧，有何不同？

黎星：我们在制作《沙湾往事》的时候，并没有把它当做主题题材的舞剧去做，而是想着当年轻的艺术家人面对生死离别的大情绪时，尤其加入家国情怀后，如何展现戏剧里的人物。我们尝试的不再是告诉你发生了什么事情，而是尝试着把我们这一代年轻人对于这样情绪的理解和感受，真实地表达出来。我们不只是在讲故事，而是演绎故事背后我们理解的情绪。

聊成长

“人生就是要多尝试，没有哪个选择是不对的，关键在于你选择的那条路，可不可以走得足够饱满，足够热情。”

记者：对于当下很多年轻演员考编，你对这个现象怎么看？

黎星：我觉得演员喜欢考编就去考编，喜欢自由就去闯，各有各的好，每个人的生活都不一样，不能被定义。我曾经就在编内，在文工团待了5年，穿了14年的军装，到现在做自己的工作室。前面十几年，我觉得我是一个安稳的人，但积蓄到了力量后，现在又是一个冒险的人。以后，可能我冒险了10多年，接着又会选择其他的方式，我觉得人生就是要多尝试，没有哪个选择是不对的，关键在于你选择的那条路，可不可以走得足够饱满，足够热情。

记者：能不能给年轻舞者，提提学舞的建议？

黎星：我的建议就一点，如果你真的确定要学舞蹈，你就要坚持，你要耐得住寂寞，不会在很短的时间内让大家看到你，甚至永远不会成为一个非常备受瞩目的舞者。但是我觉得舞蹈会教会你很多，比如说承受、忍耐以及坚持，如果你跳了十年二十年，你还是在舞台上的时候，势必你已经学会这些东西了。

但凡一个舞者站在舞台上能被你知道的，没有积累月十几二十年的练习，承受冬天排练厅的冷，夏天排练厅的热，是不可能被看见的。所以对于年轻的舞者，既然你选择了舞蹈，就要做好坚持的准备，如果没有准备好，千万不要来。

记者：最后，能否聊聊湖南和株洲？

黎星：虽然我是第一次来株洲，但是我是土生土长的湖南人，我的家在郴州，我的母亲是长沙人。对于我而言，故乡湖南是一个人间烟火之地，对于我而言是一个幸福感满满的地方。

我对株洲印象特别不一样，这是一座绿色之城，走到哪都能看到茂盛的植被，整洁又干净。更让我惊喜的是，株洲有一座漂亮且专业的剧院，作为剧院人我非常羡慕，还能在剧院里给大家进行演出，感觉非常棒。

受访人介绍

黎星，青年舞蹈家、编导，毕业于解放军艺术学院。曾获第四届首尔国际舞蹈大赛、第二十九届德国汉堡现代舞编导大赛、第十四届罗马现代舞大赛、第九届全国舞蹈比赛、第二届全军舞蹈比赛、桃李杯等多项大赛“金奖”，并于2011年、2013年连续两度荣获中央电视台 CCTV 电视舞蹈大赛表演金奖，主演的作品《沙湾往事》《天路》连续两届获得中国艺术节文华大奖。2021年获《舞蹈风暴》第二季亚军。

《沙湾往事》剧照

征百篇观影感悟百年砥砺程

《刑场上的婚礼》：粤韵书写烈士芳华

蔡嘉洋

粤剧电影《刑场上的婚礼》以同名粤剧为蓝本，讲述了一段发生在广州的可歌可泣的革命爱情故事：周文雍与陈铁军，因为一个共同的革命目标而结下深情厚谊。为了地下工作需要，他们以假夫妻身份作为掩护朝夕相处。他们彼此心底都充满着爱意，但更多想到的是天下人的幸福，毅然选择全身心投入到革命事业当中。起义失败后，他们双双被捕，在刑场上的他们，举行了一场特殊的婚礼，然后壮烈牺牲。这场婚礼既展示了他们的纯洁无暇的爱情，也充分展现了共产党员舍生忘死的革命情怀。

周文雍与陈铁军是历史上真实记载的革命烈士，是镌刻在广州革命史的一座丰碑，他们的事迹激励了一代代中华儿女，2009年，周文雍、陈铁军夫妇一同入选100位为新中国成立作出突出贡献的英雄模范人物名单。影片《刑场上的婚礼》，让观众更深刻地领略到了周文雍与陈铁军对爱人、对战友、对国家的真挚情感，周文雍与陈铁军的爱情是老一辈共产党人火热的革命情怀的突出表现，展现出革命先烈的理想境界与信仰的力量。两人之间的爱情，是在险恶环境下艰苦斗争的革命爱情，他们心中深爱着彼此，但心中装的是对祖国人民的大爱。从小家到大家，他们无私奉献，为中华复兴的共同理想而殚精竭虑、不懈奋斗，最终献出了自己宝贵的生命，无怨无悔。他们的事迹被周恩来总理称为“这是人间最纯真、最高尚的爱情！”

影片结尾感人至深，在广州红花岗畔的刑场上，在反动派黑洞洞的枪口前，周文雍与陈铁军骄傲地宣告着他们浓厚的革命情谊，抒发家国之大爱。“这刑场，就是我们正式结婚的殿堂，让反动派的枪声，作为我们结婚的礼炮吧。”这一句句自豪的呼喊，展现的是一种怎样的革命乐观主义精神！枪响之后，导演运用蒙太奇的方式，接续了木棉花散落大地的镜头，既象征着两位烈士英勇就义，又是浓烈英雄情结传扬四方的彰显。木棉花是广州市的市花，被誉为“英雄花”，它颜色红艳，躯干壮硕，拥有顶天立地的姿态与壮士傲骨，花瓣的色彩就像英雄的鲜血染红了树梢。影片接下来呈现的是一段如梦似幻的理想场景，周文雍与陈铁军在阳光之下放声高歌“扫去阴霾三万丈，来日看赤神州，锦绣漫天抱日月四方，世代相传永莫忘”，这是对未来中国繁荣富强的礼赞与期许，在风起云涌的革命年代，一位位像周文雍、陈铁军这样的有志青年前赴后继，为国捐躯，这才迎来了新中国如今的旭日东升。红色基因代代相传，烈士芳华展现的是革命信仰的坚定，革命理想的崇高，革命精神的伟大！

今天的社会主义文化强国建设，需要我们自觉赓续优秀传统文化，反映时代精神，把中国精神、中国价值、中国力量阐释好。用粤剧电影弘扬红色精神，是实现中华优秀传统文化的创造性转化与创新性发展的重要举措。粤剧被誉为“南国红豆”，被列入“人类非物质文化遗产代表作名录”，是博大精深、源远流长的中华文化地域文化的生动反映。粤剧电影《刑场上的婚礼》作为传统粤剧与现代影像相结合的全新尝试，在保留粤剧艺术传统唱腔、身段、程式化表演的基础上，按电影规律对粤剧的形式进行了创新表达，舞台场景以广州起义纪念馆作为实地取景，运用科技手段还原了1927年的广州城，让观众身临其境，仿佛穿越回革命年代。影片采用了4K超高清技术进行拍摄，清晰还原了人物的表情、动作细节，呈现出比现场舞台更强的视觉冲击力与情感渲染力。影片的故事呈现与人物塑造也做到了精益求精，由粤剧表演艺术家欧凯明与崔玉梅联袂出演，力求原汁原味地呈现粤剧艺术的曲韵精华，两位老师为了塑造好角色，充分展现革命烈士的精神风貌与情感表达，花费大量时间刻苦研读的记载英雄的人生历程、志、剧本等各类相关资料，甚至夜里依然挑灯夜读，揣摩品味人物的基调特征，这也体现了粤剧表演艺术家对作品演绎精益求精的匠心。

因此，影片在院线上映时，吸引了大量观众前来观看。戏曲艺术与影视艺术相融合的形式对优秀文化的传承具有重要意义，影片岭南地域文化与崇高革命精神并重，讲好了一部感人至深的红色故事，有利于令革命思潮与粤剧艺术深入人心，既普及了戏曲美学，又弘扬了英烈精神。影片用粤韵书写了烈士芳华，是一部优秀的红色文艺作品，提升了国家的文化软实力，为未来的红色文艺创作指明了发展方向，奠定了文艺精品创作的基础。

在水与火中成长

——读叶之葵新作《水火张铁砣》

陈文潭

今年，老作家叶之葵重新披挂上阵，向读者们奉献了中篇小说《水火张铁砣》，可谓手不释卷。

“水”，指主人公生活在水边，河岸。“火”，主人公生活在铁匠之家。张铁砣何许人也？叶先生新作中的“男一号”，在广袤的南方，一个临水的小镇，一个姓张的铁匠人家，有个小小少年，叫张铁砣。他上小学，成绩平平，屡屡留级，但是他渴望长大，像模像样地尝试与王爹聊天、品酒，幻想着长大后，至少可以支配王二勇、王三勇，娶王家姑娘做妻子。然而，暑期之后，张铁砣将回到校园，尽管他打铁颇具悟性，尽管他觉得自己已经长大。小说结尾，河滩上，铁砣沉沉浮浮，生死未明。浮现在他脑海中的，自己不在了，张师傅会怎样，王爹会怎样，其他街坊会怎样，老师、同学们会怎样……这时，王家姑娘说，铁砣没死，因为我没梦见他，他会回来的。小说就此戛然而止，给读者留下了无限遐想。

这篇小说语言非常流畅，叙事异常流畅，意象密集呈现，“闲笔”也很多，其主体虽主要讲打铁，讲戏水，讲生活日常，但呈现在读者面前的东西并不生硬，更不枯燥，而是让你能听到少年生长拔节的声音，渴望长大的喘息，充满着生活的原汁原味。

中国当代的小说中，青少年苦闷、叛逆、觉醒的形象居多。而张铁砣的出现，不免让人眼前一亮。小小少年，内心觉醒，在水与火中渴求成长，发出了自己独特的光亮与声音。

成长是一个人生永恒的主题，也是文艺创作的永恒母题。有人说，文学写什么？无非是衣食住行，春夏秋冬，生老病死。此外，生活并无新鲜事。仔细想来，真是这样，概莫能外。当我们进入张铁砣的成长史，看到的是河水汤汤，听到的是铁与火的交响，领悟的是民俗、民情与成长的烦恼和欢乐。从这个角度看，叶先生笔下的张铁砣，还是让人眼前一亮，通篇弥漫着人间烟火气，当然也透露了作家的绵绵才情。

比之于青年时期的叶之葵，比之于“我们建国”系列小说，我认为，当下的叶之葵更值得研读、值得期待！

书评

《吃茶见诗》：一碗读书灯，一个茶仙人

嘉树

《吃茶见诗》是一本难得的书，着书之人须品得了茶，读得了诗，写得了文章。王亚老师兼有之，三者融合为一，书中有诗性，有茶气。我在一碗读书灯下，遇见一个茶仙人。

王亚老师说书里都是茶余时写的文章，我们读来能闻茶烟袅袅升起。她在后记里写道：“‘起’似茶烟断续，徐徐不散，文气也如此才好，你以为幽渺无序时，它又绵绵不绝。”虽然她自谦道，“我写文章时，时灵时不灵。”但书读下来，才华与情趣蕴含其中，明明是散文，字里行间却诗意丰沛。

《吃茶见诗》分为两部分，一册《茶烟起》，一册《营闲事》。《茶烟起》写的是茶诗茶事，《营闲事》写的是音、画、酒，皆是文人的情趣。王亚老师明明是生于当代的女子，须为生计日夜营营，却趁茶余遁逸至古人生活的天地。她与友人饮酒，饮至微醺；夜幕降临时，偷偷地摘一篮青梅，点缓心情；给自己蒸一碗茶粥，找寻外婆留给自己的味道；独饮时，神交苏东坡、白居易等众多文人雅士。

人们喝茶时，一般仅以好喝不好喝为区分，王亚老师却能用文字写出茶的诸般滋味，就如同一个画家跟形容如何画一朵花，颜色、脉络、形状，条分缕析，而描述“一口茶”，难度更甚，先要有敏感的味蕾，再要有精准且富有美感的文字。

她笔下的茶有颜色：“这茶水里有一抹鲜绿，与滚水泡来的黄绿截然二致。”这就好像她在书里引用的白居易的诗：“青茶除黄叶，红美带紫芽。”让人联想到，“活色生香”的字面理解，是要在生活中看见颜色，生活才有滋有味。

她笔下的茶有脾性：“熟悉的茶气似乎颇合儒家的中庸、淡然、温和，没有了生茶的莽撞个性。可是，软软的更能

入胃入心，将喝茶时的浮躁一股脑清涤了，一种散淡气息由柔润的茶汤里弥散出来。”

她笔下的茶亦有情味：“冬夜里几碗胡椒茶喝下去，汗珠也沁出来了，暖暖的，浑身通泰。后来，外祖母过世后，我好多年不喝了。去年回家，念起外祖母的胡椒茶，母亲便煮给我吃。不知是哪个程序不对，还是茶与胡椒的问题，全然不是那个味道。或者，我只是念那些坐在灶边煮茶的夜晚吧。外祖母走了，茶慌病总不得根治。”

她对茶的感受是极好的，好在有滋味，有情味，还有趣味。写能让人内心安静的文字，已是难得，她却不限于此，常常有段落，让人不禁莞尔一笑。比如写苏东坡为了得一个茶白，在文章里千叮万嘱；比如写自己揣测白乐天“仍弄小男儿”，以为写的是“好基友”，其实是老来得子；比如写自己懒，给自己的雅舍取名时，想到云也懒，猪也懒，在懒云窝与懒猪窝之间，取了“懒云窝”。

她是率性的，她说来煮来老夫子论学自然是集大成者，作诗嘛，不说也罢。她既喜欢意境极美的诗，也喜欢知堂的爽调：“以后应当努力，用心写好文章，莫谈人家鸟事，且谈草木虫鱼，要紧要紧。”

我将《吃茶见诗》与她八年前的《一些闲时》对照着读，在文字里，我也看到了一位作家的成长。在我的观感里，现在的文字较之过去，在“信、达、雅”上有了很大的提升，文字极其凝练，富有诗性，读来行云流水，内心舒畅。亦是吃茶见诗。

与王亚老师六年未见，若是说六年前对她的印象，偏向于她喜欢的张岱，更有江南女子的婉约，今年见她，则更像她喜欢的苏东坡，明媚多了爽朗与豪气。

悦读