

原创民族舞剧《红楼梦》近日在山东省会大剧院连演三场，观剧气氛热烈，作品得到诸多好评，观众为这场视觉文化盛宴喝彩。

江苏大剧院原创民族舞剧《红楼梦》以贾宝玉与林黛玉、薛宝钗的爱情为主线，以“金陵十二钗”为主要人物，精选原著重要情节，采取传统章回体小说叙事特色，以青年艺术家的舞蹈语汇、创作思路 and 创新的舞台表达，打造成彰显中国审美旨趣的民族舞剧精品佳作。

该剧由黎星、李超两位青年舞蹈艺术家、青年导演共同执导，还邀请了国内一流的创作团队、艺术家加盟。剧中演员会集“90后”新生代的杰出代表，这些正值青春、风华正茂的年轻舞者，再造了“大观园”中青春王国的奇迹。作品精美的服化道、审美做到极致的舞台呈现，以及对《红楼梦》人物的精彩刻画，在社交平台引发一波又一波热议，成为受年轻人喜爱的舞台作品。

原创民族舞剧《红楼梦》在济南演出期间，齐鲁晚报记者专访该剧导演之一、贾宝玉扮演者、青年舞蹈艺术家黎星，了解这部让人惊艳的作品创作背后的故事。

专访舞者黎星：

舞剧《红楼梦》呈现极致的传统美学

记者 师文静

“金陵十二钗”为主要人物

齐鲁晚报：轻撩帷幔，静推屏风，“金陵十二钗”身着鲜艳华服，翩翩起舞，红楼之景如油画画卷般在观众面前徐徐展开……民族舞剧《红楼梦》以宝黛钗爱情为主线，以“金陵十二钗”为主要人物进行构思创作，是不是基于民族舞剧的舞台呈现与传统经典文学的最佳结合？

黎星：我们年青一代的创作者，不敢说什么样的方式就是最佳的，如果我们知道最佳了，那就有创作的捷径了。我们是在用自己的方式适当地找到我们自己的一个表达，也就是当代的、现代的视角。

拿到《红楼梦》这个文本以后，我们想的是怎么把宏大名著展现在舞台上。我个人认为，舞剧的第一目的并不是复杂的叙事。在做剧本时，我认为更多的是在原著中找一条明朗的故事线，要符合戏剧的逻辑、情感和情绪逻辑，而12个姑娘的命运这个逻辑感会更加强烈，作为舞台语言也会更丰富，所以选择了“金陵十二钗”来入手去找舞台的形式感。

齐鲁晚报：您刚才说到当代的、现代的视角表达，作品在呈现“金陵十二钗”人物的个人命运时，如何符合当下观众的审美需求？

黎星：民族舞剧《红楼梦》突然被大家喜爱，观众有那么热烈的反响，首先归功于经典文学《红楼梦》本身。拥有两三百历史的《红楼梦》有时间的根基，积淀，有大量的观众了解并喜欢这部作品。

民族舞剧《红楼梦》有十二个舞段各有题名，分别为“入府”“幻境”“含酸”“省亲”“游园”“葬花”“元宵”“丢玉”“冲喜”“团圆”“花葬”“归彼大荒”，各自独立又串联成篇。我们的作品更多的是把很多原著里戏剧化的内容意象化地表达出来。比如“省亲”一章，宝黛钗三个人对于一杯酒喝与不喝的那种“半含酸”状态，很好地用舞蹈呈现在舞台上。

观众对《红楼梦》非常熟悉，他们自己就会有解读的方式，所以民族舞剧《红楼梦》还是要依托于名著，把故事打造好。

其次，民族舞剧《红楼梦》是对于中国传统美学极致的提炼和呈现。从观众体验感上来说，要让观众有非常强烈的美感，是不可

缺的。有了名著戏剧逻辑的厚重铺垫，以及我们对于中国传统美学的极致表达，两者相结合，观众看得懂，也觉得好看。

带着曹雪芹、贾宝玉的眼睛

齐鲁晚报：民族舞剧《红楼梦》表现贾宝玉与林黛玉、薛宝钗等女性的相遇相知，以及“金陵十二钗”的命运起伏。作品依照原著打造了各具性格特色的鲜活女性群像。用当下观点来看，民族舞剧《红楼梦》是女性视角、女性表达的作品，在这方面创作时是如何考虑的？

黎星：创作民族舞剧《红楼梦》的戏剧文本是在2020年，并没有因为当下在讨论女性力量这件事情，就要去贴合这个主题，我们的作品一直是带着曹雪芹的眼睛、贾宝玉的眼睛，去看大观园里的这群姑娘。他们视角里的这群姑娘，就像《红楼梦》开篇对十二钗的描写一样，这是一群温文儒雅、温婉如水的姑娘。我们就是在用原著的视角去解读这群姑娘那稍纵即逝的美好，她们在贾府曾拥有烈火烹油式的繁华，经历大厦倾覆的幻灭，我们所要做的是把原著中宏大的文学意境、美学特质舞台化。

作品的力量来自经典文学原著带给我们的力量，我们也加入了对这群姑娘的爱。“团圆”篇章，再现了贾宝玉心中最美好的大观园盛景。没有时间、地域和空间概念的“花葬”篇章，是更当代的舞台语言，但不是现代舞，更像是原始祭祀舞蹈，是身体本能冲动的呈现。它不是某个时代的特殊表达，那是人性本身的力量表达。这种舞台呈现，是不是比《红楼梦》的古典来得更现代？那我觉得它可能比《红楼梦》本身的古典更往前走了。

寻找与原著相符合的逻辑

齐鲁晚报：最难创作、排练的篇章是哪些？

黎星：是找到“金陵十二钗”齐舞的时刻。我们要尊重原文，因为年龄差异，小说中“金陵十二钗”没有同时可以凑齐的时候。我们在排练中，总是觉得不满足，舞台美得不够极致，美得不够强烈。我们重新阅读小说，突然发现贾母让惜春绘制了一个大观园的全景，我们就在想，惜春画画的时候，一定少不了最

重要的12个姑娘，每一种不同的美一定会展现。我们的作品中，刘姥姥来到大观园，看到了惜春画的这幅画，从而找到了“金陵十二钗”齐舞的理由，而且是合理的，也尊重了原著的逻辑。

民族舞剧《红楼梦》非常受欢迎的“游园”篇章中，“金陵十二钗”的妆容造型各不相同，史湘云醉卧芍药丛，宝钗扑蝶，惜春作画等，构建了像长卷画幅一样的舞蹈片段。

我们在设定舞台呈现的时候，寻找与原著相符合的逻辑，我觉得是最难的，但一旦找到了，我们也会有很强烈的满足感。

做演员、做导演是两个视角

齐鲁晚报：您既是导演又是宝玉扮演者，双重身份对您来说是不是意味着叙述空间的拓展，可以把控、表达的东西更多了呢？

黎星：导和演其实是两回事。虽然都是在一个剧目里，站在一个表演者的角度时，需要的是角色的眼光；做导演的时候，需要站在全局看每一个细节，所以这其实是两个视角。

既做演员又做导演，有很有利的一面，在导戏时可以借助贾宝玉的眼光去看待整个氛围；在演戏时，又可以知道舞台发生了什么，两者有一种相辅相成的效果。民族舞剧《红楼梦》并不是我第一次又导又演的作品，已经是第三部了，角色转换的过程，对我来说并不是困难的事情。

齐鲁晚报：我们都知道，您是众所周知的“大满贯”型选手，不仅在国内外顶级舞蹈赛事上斩获颇丰，还是中国首位国际六项舞蹈大奖的获得者。近年来，您创作了《火车站》《大饭店》等受欢迎的舞蹈作品，接下来有什么演出或创作计划？

黎星：我从2018年成立工作室做了第一部作品《大饭店》开始，又陆续做了《火车站》《红楼梦》等作品，四年多的时间创作了四台戏。今年剧场迎来了观众，我们会带着四台戏去演出，同时我们收到了很多国际邀约，会随着这些作品开始国际巡演。

今年，《火车站》《红楼梦》《大饭店》以及我参演的一些作品，比如《沙湾往事》《天路》等，都会开始在不同城市、不同剧场跟大家见面。《沙湾往事》会迎来10周年庆典演出，《大饭店》会迎来百场庆典演出，《红楼梦》也会迎来百场纪念演出，很多作品都会迎来一个阶段性收获，这是很有意义的事情。

