

人性底色与时代光影的交响

——舞剧《大染坊》观后有感

□李康宁

苍黄倒转，叩问人性底色

人性有颜色吗?应是有的。《墨子·所染》中，墨子看到有人染丝，慨叹道：“染于苍则苍，染于黄则黄”“国亦有染，士亦有染”。他认为，外在环境可以改变一个人的本性与命运，所以“染不可不慎”。

由山东歌舞剧院精心打磨制作的舞剧《大染坊》，便是用色彩作为引线，讲述了乱世飘萍之下，以陈寿亭为代表的一代实业家，在商海中浮沉辗转的故事。在其中，色彩带有强烈的象征意义，既铺就了情节推进的轨道，又暗喻了人性变幻的密码。

故事从“白布”起笔。雪夜中，命如纸薄的陈寿亭强迫自己保持清醒，用最后的倔强对抗着风刀霜剑的侵蚀。染坊老掌柜一家人为这位沿街乞讨的少年打开的一扇门，给他带来了生的希望，也给这少年苍白的命运，染上了希望的颜色。

此后，陈寿亭将满心的感恩投入到染坊的事业发展中。他精进技艺，以青出于蓝的姿态染印了招牌式的“蓝布”；又在重重暗战中挫败国外资本的绞杀，撕裂了不良外商合围的“黑布”。逐渐，他与老掌柜的女儿周采芹结为伉俪，并找到了志同道合的伙伴卢家驹。

然而，日本商人藤井的步步进逼，让这位民族实业家一再陷入困境。后来，他面临一个关键的抉择，为日本兵染“黄布”还是为八路军染“灰布”？此时，布匹的颜色已经与命运的走向紧密相关，亦与人性的底色丝丝入扣。乱世之下，该怎样选择？是委曲求全保身家，还是毁家纾难为国家？

在卢家驹惨遭暗杀之后，陈寿亭坚定选择了后者。他与外号“大洋马”的交际花贾思雅配合，明修栈道，暗度陈仓，将本来该给藤井染的黄布变成了“八爷灰”，并在最后烧了染坊，诠释了“玉可碎而不可改其白”的民族气节，也为一代实业家悲剧的一生，留下了一块熊熊燃烧的“红布”。那是血与火的颜色，是让人感伤的一捧锦灰，亦是发人深省的一声叩问：“覆巢之下无完卵。国不强，如何有家？”

舞剧《大染坊》的叙事，是精炼

“尺布寸心，染尽一生。”

舞剧《大染坊》最后一场试看演出，在众声喧腾中缓缓落幕。而剧作尾声时的鼓点与律动，依然在泉城夜空中鸣唱着萦绕的回声。即使闭目回想，一幕幕挥之不去的色彩与身影，犹在脑海里掀起澎湃的波澜。

虽然只是试看，但《大染坊》掀起盖头的一刻，已然把旧时的故事“染”出了新意；也把一出好戏的应有印象，“染”进了观众的心里。

而凝实的。通过布的颜色的跳转与跃进，舞台气氛酣畅淋漓，场景设计开阔大气。在各类表演过度借助技术手段的当下，主创团队把韧劲儿倾注到“布”本身，让每一缕纤维和每一种颜色，都抖擞出了自己的韵味。这一块块飘飞变换的各色之“布”，并不仅仅是舞台的背景与帷幔，更是这部大戏的表象与灵魂。

凿石见火，探骊得珠。以各色之“布”为纲，纵横铺排，让这部舞剧的艺术性，有了更高的站位，也有了更深的寓意。

光影交叠，折射时局波澜

灵魂有影子吗?许是有的。至少，在舞剧《大染坊》中，我们不止一次地窥见了“影子”的力量。

作为一种艺术形态，舞剧并不借助语言构筑情节，因此在信息传播效率上带有天生的劣势。每一种情绪都需要用肢体去传递表达，这也注定了在理解上的高门槛。然而正如现代舞先驱玛莎·格雷厄姆所言，“舞蹈是从内心涌出的力量。”身体没有谎言，所以舞剧的表达拒绝“花言巧语”，会将表演的每一帧图像，都定格成绚烂的经典。

舞剧《大染坊》，即是如此。演员们用真诚的表演，让真实与虚幻的边线完美交融，呈现了一个个韵味独特的“影子”。

剧中不止一次地出现过陈寿亭的“灵魂副本”，来呈现主角内心挣扎的选择。这个“副本”角色，其实潜藏于每个人的皮囊之下。《大染坊》利用一个看似突然闯入的“副本”角色，以及与主角同频或相反的动作，活灵活现地刻画出了这种“影子”与真人的冲突，给人一种直击心灵的震撼——如果某天自己的“副本”突然出现在面前，你是否有勇气面对自己的“影子”？

这种艺术手法，在陈寿亭配置染布秘方的时候最为震撼。带着一腔孤愤投入工作的陈寿亭，与已经含恨离世的卢家驹心意相通，两人在幻想中共同配置染料，

同心协力抵御外寇。随着剧情的推进，更多陈寿亭与卢家驹的“影子”次第涌现，在舞台的中心翩翩起舞。虽然这是一种幻想，却演出了由兄弟齐心到万众一心的气概。这也可以解释，为何最后陈寿亭如此决绝地烧掉染坊：那自我的“影子”与卢家驹的“影子”看似虚无缥缈，实则踏出的每一步，都曾在他心头印下深刻的辙印。

本剧中另一类“影子”，是各色人物在各种光源投射之下留下的“时代旧影”。比如染工们舞动挑杆，以坚毅不拔的“身影”演绎

另一场，是女人们在躺椅小憩的场景。她们在摇晃的椅子上浅浅沉醉，许是念起了快乐的时光，一颦一笑中都带着慵懒娇怯的神色。这场戏的节奏与之前大相径庭，乍一看是从刀光剑影突然跳进了儿女情长，但这恰恰是匠心独运的地方，用片刻安闲来调整剧情的节奏，更展现出这份安闲的不易。在山河破碎时局酷烈之际，本该有的人伦之情都被紧紧压抑，每一份对花前月下的期待，都如此遥远。

最后陈寿亭转身离去的孤单身影，是全剧的最后一个休止符。

出齐鲁男儿的豪壮阳刚之气。比如藤井等反面角色出场时，那伏身潜藏的“暗影”展现着不可告人的狼子野心。还有“大洋马”本来花枝招展的“衣香鬓影”，最终与地下工作者的“神秘背影”叠合，这些细节都对气氛起到了很好的烘托作用。

其中最令人意难平的，大约是剧中人物周采芹领衔的两场女人戏。一场是帮八路军染“八爷灰”，借助舞台上垂下的布匹道具，演员们犹抱琵琶半遮面，巧笑倩兮美目盼兮，极好地展现了女染工们在支援抗战时那种质朴天然的自豪感。她们心底里知道，自己在做正确的事。从观感而言，女性的曼妙与布匹的丝滑恰如绕指之柔，布上的影子欢悦灵动，极富艺术感染力。

这个身影，曾经经历过热烈地奔腾、悲愤地挣扎、缠绵地缱绻、锥心地舍离，阅尽千帆之后，最终隐入尘烟。趋于静止的身影，恰似一幕留白，无声讲述了一切。我们也在这份平静中，读完了他的一生。

止于至善，推动经典重构

追求有止境吗?应该没有。创排两年多时间，舞剧《大染坊》给我们展现了重构经典的最大驱动力，那就是力臻完美，“止于至善”。

对于《大染坊》的故事，大家并不陌生。在此之前，从长篇小说到电视剧都称得上上乘之作，侯勇扮演的“陈六子”，堪称其所塑造的经典形象之一，早已深入人心。舞剧

版的《大染坊》是什么样?陈寿亭该怎么演?在这部戏面世之前，一切都是未知的。

就像担纲主演的刘迦，他的技术能力毋庸置疑，但形象与观众印象中那个精明干练的商人陈寿亭有不小的差距。他能演好陈寿亭吗?相信很多人心中打了个问号。从试演三场的效果看，刘迦很好地吃透了角色的定位，逐渐进入了“陈寿亭”的心境中。

刘迦所演绎的陈寿亭，更专注于努力呈现还原陈寿亭的内心，仿佛是把陈寿亭的心灵、思绪、人格形象化了，捏成这样一个纵横于时代、挺立于天地的样子。从开合幅度很大的动作，到每一个细微的定格，刘迦都能很好地把握住分寸。无论是独舞还是群舞，其充沛的情绪与高超的舞技，都在展现着他“偶像外表”之下的实力担当。可以说，这个版本的陈寿亭，亦能成为一个独树一帜的经典。

与刘迦演对手戏的反派角色“藤井”扮演者，来自中国歌剧舞剧院的杨思宇，也给人留下了很深的印象。相对而言，“藤井”的戏份虽多但是前后人设变化不大，以舞蹈来不断展现角色阴狠的特色，其实是不太容易的。但杨思宇从细节出发，让每一个身姿都贴合角色风格，并且动作中加入了力量感，呈现其骄横恣肆之态。以“重剑无锋”的方式，完成了对这个大反派的演绎。

当然，剧中其他的角色也各擅胜场。比如卢家驹扮演者刘坤朝气蓬勃，周采芹扮演者鲁玉涵身姿轻盈，贾思雅扮演者杜婉婷仪态万方，都非常传神地展现出了各自角色应有的风采。这几位来自山东歌舞剧院的年轻人，以虔诚的姿态投入到这部戏的编排表演中，面对珠玉在前的经典之作依然勇攀高峰。而历经这次高难度作品的反复锻打淬火之后，他们的未来更让人期待。

当然，更应该感谢的是孔德辛与郭海峰两位导演，他们用自己的艺术造诣和专业水准，为观众带来了一场既能大饱眼福，又能启迪心智、提高审美的优质作品。尽管一些细节还有待于在试演之后继续打磨精进，但我们可以说，舞剧《大染坊》是全体演职人员以赤诚与热爱为经，传承与创新为纬，用创意的飞梭纵横交织，用激荡的诗情肆意点染的一部时代佳作。

期待这部剧正式公演那一天，早日到来。