陈爱莲在天堂起舞弄清影

2020年11月21日,舞蹈家陈爱 莲去世,社会各界纷纷缅怀这位杰出 的舞蹈家。著名舞蹈家白淑湘说: "舞蹈是她,她就是舞蹈。"陈爱莲的二 女儿陈妤也是一位舞蹈家,她说:"妈 妈给予我们生命,在事业上她是我们 的恩师。她不仅是'家',更是一个女 神,是让我们永远仰望着的女神。"

陈爱莲祖籍番禺,1939年8月28 日(农历七月十四)出生在上海老城 厢。陈爱莲从小就被父亲带着去听 戏,就萌生了当演员的愿望,甚至得 到电影公司招募小演员的消息,父亲 还带着她去试镜。

1949年父亲突然病故,母亲思夫 心切也随即离世。陈爱莲和妹妹陈 美丽变卖家当,还不得不捡垃圾维 生。街坊将两个孩子送往上海一心 教养院。这段经历虽然只有四年左 右,但成了陈爱莲刻骨铭心的记忆。

1952年,北京专家到上海孤儿院 选拔舞蹈幼苗,13岁的陈爱莲以一段 《找针》小品被选中。1954年,北京舞 蹈学校成立,她成为第一期学员。因 为梦想着做"中国的乌兰诺娃",陈爱 莲比别的同学更加勤奋。

20岁,主演中国第一部民 族舞剧《鱼美人》

1959年,即将毕业的陈爱莲参加 了舞剧《鱼美人》的排练。该剧由中 央音乐学院吴祖强、杜鸣心作曲,苏 联专家彼·安·古雪夫任总编导。在 学校的几年中,陈爱莲尽可能多地学 习了各种舞蹈技巧。被誉为西方芭 蕾舞标志的"立足尖",陈爱莲也大胆 地学习,并融汇在鱼美人的塑造中。

民族舞专业表演《鱼美人》,芭蕾 舞专业表演《天鹅湖》。两台节目演 出之后,普遍的观点是:《鱼美人》超过 了《天鹅湖》。陈爱莲多年后曾对媒 体说,这种"超过"表现在演员的二度 创作上。按芭蕾舞的跳法不行,纯粹 跳死板的民族舞也不行。在《鱼美 人》中,陈爱莲把各种舞蹈技巧融会 贯通,为的是塑造"中国鱼"形象。于 是,作品就有了中国风韵。

《鱼美人》首演,陈爱莲演出圆满 成功,也成为了新中国培养的第一位

此后专业艺术团体都排过《鱼美 人》,纯芭蕾舞显得僵硬而无中国味 道,纯中国古典舞显得飘逸感不强。 陈爱莲在20岁塑造的鱼美人形象深 入人心,成为中国民族舞剧的经典。

23岁,古典美人《春江花月 夜》征服全世界

《鱼美人》成功了,陈爱莲留校 了。1962年夏天,老师杨宗光告诉她 一个好消息:"芬兰赫尔辛基要举行 世界青年联欢节,其中有舞蹈大赛!"

远赴赫尔辛基,陈爱莲准备了独 舞《春江花月夜》,这段舞蹈的基调来 自同题唐诗。

陈妤说:"《春江花月夜》起初的 演员有好几组,妈妈可能都在五组以

后了。但她特别认真地对待。 演出,别的演员都不在,只有她在。 结果就让她跳,一跳就成了她的,就 定位她跳了。

陈爱莲后来回忆:"1962年,我去 参加在芬兰赫尔辛基举行的第八届 世界青年联欢节舞蹈比赛,在火车 上一天练三遍功。我要是一个礼 拜不练功,那我这次比赛怎么可 能拿四个金奖?"

正是这种执着,在第八届世界青 年联欢节舞蹈比赛中,《春江花月夜》 获得了金质奖章。

40岁,强大的意志力成就 《文成公主》

有了孩子,陈爱莲还是一心扑在 事业上。陈妤回忆:"她的爱像老师, 不太像妈。一直到我三十几岁,她跟 我有一次谈话。她说:'我对你们姐 俩的爱不是普通意义上的爱,不是小 爱,而是大爱。我希望有一天你们会 明白。'我当时不太理解。我当了妈 妈以后,一直跟在妈妈身边去管理学 校的事情,我才发现她所说的小爱与 大爱的区别,其实她真的很爱我们。"

1979年,为向国庆三十周年献 礼,陈爱莲供职的中国歌剧舞剧院创 作了舞剧《文成公主》。彼时陈爱莲 已经40岁了,她要挑战全新的角色。

文成公主生活在1300多年前的 唐朝,因和亲吐蕃而成千古传奇。经 历过"文革",陈爱莲对"和"有不一样 的理解,对"和"的"使者"充满了敬 意。剧中,陈爱莲就是唐公主,虽然 不说一句话,但是她用纤丽雍容的舞 姿来表现人物性格与平和澄明的内 心世界。1979年《文成公主》献礼表 演,创作获二等奖,表演获一等奖。 当剧目成为"二十世纪舞蹈经典"时, 最高的荣誉属于主演陈爱莲。

陈妤说:"《文成公主》排练的时 候,妈妈身体很不好。但是她用强大 的意志力完成了演出。那时她一会 都站不住,最后却能跳下整场来。她 的毅力不是一般人能够有的。"

42岁到80岁,她是不老的 "世外仙姝寂寞林"

1981年,中国歌剧舞剧院改编 《红楼梦》为古典舞剧,由陈爱莲首 演。42岁的陈爱莲会不会把14岁的 林黛玉演成中年妇女呢? 陈爱莲刻 苦研读原作,还因她身世独特,让敏 感而弱不禁风的黛玉"活"在舞台上。

陈爱莲说:"我特别突出她内心 阳光、好的东西。在我看来林黛玉有 四气:一是由绛珠仙草幻化而来的 '仙气';二是出身钟鸣鼎食之家的'贵 气';三是满身的'才气';四是招人喜 欢的'人气'。"几轮演出之后,陈爱莲 的黛玉得到了全社会的褒奖。

豆瓣评论说:"舞剧《红楼梦》着 重运用了传统的古典舞蹈素材,形成 了独特的典雅清淡的舞剧风格。她 抛开了一般舞剧惯用的宏大场面,大 幅度的跳跃,而运用了中国古典舞蹈

家 所 熟 悉的 '闲静 时如姣 花照水, 行动处似弱 柳扶风'的 林黛玉及 '无故寻愁觅

如狂'的贾宝

玉艺术形象"。

场、水袖、花梆步

等典型的中国古

1989年,"陈 爱莲艺术团"成立,陈 爱莲出任团长。1995 年,"陈爱莲舞蹈学校"正 式创办,陈爱莲出任校 长。陈爱莲想要培养中国

传承人,把技能传承下来。那时女儿 陈妤年轻而任性,虽从小学习舞蹈, 但有几年的时间没有在舞蹈事业上 持续耕耘。陈爱莲就找陈妤谈话: "我觉得你在舞蹈事业上条件非常 好,有表演能力。如果不出来挺可惜 的。"陈妤知道妈妈有个梦想,就是想 做成"舞蹈世家",把女儿培养成接班 人,在舞蹈事业上接她的班,跟她一 样继续跳,持续跳,不能停,不能改行。

办学后,学员们不能只是训练基 本功。陈爱莲和女儿说:"真正传承 古典舞或者中国舞,应该上剧目,还 不仅仅是小剧目,因为小剧目面窄。 上大剧目,在舞台上实践,对学舞蹈 的孩子来说非常有意义。"

起初,陈爱莲想恢复赵青主演的 《宝莲灯》,因为女儿表演《长绸舞》非 常好。陈妤和妈妈说:"干吗不排《红 楼梦》呢?第一,这是你的经典之作, 你能带我不更好吗?"于是,母女俩意 见一致,1996年就启动复排《红楼 梦》。陈爱莲是A组林黛玉,女儿陈妤 是B组林黛玉。这样母女同饰一角。

1997年,在《红楼梦》首演16年 后,58岁的陈爱莲投资100万元复排 《红楼梦》并在全国巡演。多年后陈 妤回忆说:"毕竟58岁了,当时舆论说 我妈霸着舞台,她挺伤心。但观众都 愿看她跳林黛玉,我这个B角机会就 少。妈妈说:'这样,你跳薛宝钗怎 么样?这样咱母女同台就由同饰-角变成母女同台演情敌,怎样?'我 也觉得挺有意义。"《红楼梦》成了

陈爱莲能一直跳下去的一部舞剧。

81岁,不进行任何有创伤 的抢救

本版图片来自网络

2020年春节之后,陈爱莲日觉 食欲欠佳。年中,这种情况更严 重。学校开学,她照样上课、练 功。2020年9月28日,她去通州参 加了文化部老部长高占祥的绘画、 木刻、摄影、书法展开幕式。她身 边的人说,这是她人生最后一次出场 与登台。此后她从天坛医院到人民 医院,结果是胃癌晚期并骨转。

友人乔智正在编一本陈爱莲画 册,保存了她2020年10月11日、14日 的几条微信。在医院的陈爱莲说: "等过些日子一定再聚聚,找一可以 演唱表演的地方,边吃、边唱、边跳、边 朗诵、边泼墨。……估计还得再有几 项检查,才能综合会诊,做出比较合 适的调理和治疗方案。我真的是难 得有这么强制性的躲进小楼成一统 的清静机会,我就抓紧来享受一下!"

2020年11月18日傍晚,陈爱莲 对女儿陈妤说:"我扛不过多久了,我 要走了。画册一定要出得光彩、亮 丽,不能黑的、暗的。"19日,陈爱莲开 始发烧;20日中午不能说话了。家属 和医生尊重陈爱莲愿望:"不进行任 何有创伤的抢救。"21日0时59分,陈 爱莲辞世。在她弥留之际,家人为她 换上表演《春江花月夜》的霓裳。

真的,这次是舞仙归位,从此她 去天堂里"起舞弄清影"了……

来源:北京青年报