

用音符和舞蹈,拥抱春天

编者按:从央视春晚到浙江省农村文化礼堂“我们的村晚”,戏曲演员、歌手、舞者让观众带来了一年一度的文化盛宴,也带来了春天般的温暖与继续前行的力量。我们走近其中的三个组合,聆听精彩演出的幕后故事。

央视春晚上,“君霄组合”唱响新版《梁祝·草桥结拜》——让越剧与年轻人双向奔赴

本报记者 沈昕雨

身穿青色和白色的戏服,举手投足间尽显默契……浙江小百花越剧院青年演员陈丽君和李云霄以青春靓丽的扮相、清新洒脱的表演、婉转悠扬的唱腔,登上2024年央视春晚的舞台,演绎了新版《梁祝·草桥结拜》,让观众尤其是年轻观众感受到了越剧的魅力。

舞台上,祝英台(李云霄饰)女扮男装,踏上求学之路,途经草桥时,与同去求学的梁山伯(陈丽君饰)初次相会。二人一见如故,义结金兰……每一个动作,每一个眼神,都充满故事。跟随二人的演绎,观众也仿佛被带入了那个古老而浪漫的传说中。

陈丽君和李云霄的表演赢得了掌声,也在网上引发了热议。春晚结束后,不少网友发帖表示:“‘君霄组合’太棒了,她们把越剧的魅力展现得淋漓尽致!”“太短了,不够看!”……

其实早在央视春晚正式开始前,“君霄组合”就已成为很多人心中“最期待的节目之一”。

2023年,浙江小百花越剧院与百越文创、一台好戏联合推出新国风环境式越剧《新龙门客栈》。剧中,陈丽君饰演的玉面修罗贾廷,潇洒帅气;李云霄饰演的金镶玉,风情万种。她们的表演片段经过互联网传播,迅速俘获了万千观众的心,在网络上掀起一阵热潮。

其中,流传最广的一幕,是李云霄揽着陈丽君的脖子,被她抱起来,两人相视对望、笑脸盈盈,这让一大批粉丝“磕”上了“君霄组合”。许多从未看过越剧的年轻人因为她们而入了越剧的“坑”,《新龙门客栈》的演出更是一票难求。

作为当下戏曲圈的“顶流”,此前让“君霄”上春晚的呼声早已四起。而首次登上春晚舞台的二人,既紧张,又兴奋:“刚接到通知时还有点懵,觉得我们实在太幸运了,又会担心能不能在舞台上有一个好的表现。对我们来说,有压力,也是一种鼓励。”

激动过后,陈丽君和李云霄更能冷静看待上春晚这件事。采访时,记者从她们的言语中,感受到那份谦逊之心。“从上世纪40年代的戏迷俱乐部,到如今开始着迷越剧的年轻观众,越剧发展的每一步,都是与观众共同完成的。”她们明白,这一次,也是所有热爱戏曲的观众把她们送上了春晚的舞台。

陈丽君(左)和李云霄在央视春晚。

受访者供图

如今,作为青年一代的戏曲演员,她们正努力承担起这份期许,让越剧与年轻人双向奔赴。

2006年,在越剧百年诞辰之际,越剧表演艺术家、梅花大奖(三度梅)得主茅威涛创作、主演了新版《梁祝》,对梁祝原著与越剧剧种进行了最大化的诗意与浪漫整合。在

经典的爱情传说中加入了《诗经·邶风·击鼓》中的“死生契阔,与子成说,执子之手,与子偕老”诗句,并把小提琴协奏曲《梁祝》作为全剧的音乐主题,以全新的审美及手法创作出了传统戏剧的新演剧风格。

对于陈丽君和李云霄而言,曾多次在剧场、晚会中演绎的新版《梁祝》并不陌生,对所有动作、情感都已谙熟于心。不过,相较

从前,二人还是在细节上做了些细微调整。“戏曲讲的是传承,如何能在模仿、学习前辈们塑造的基础上加入自己对人物的理解,并思考着自己演绎的角色所拥有的魅力延续给今天的观众,才是我们应该去关注的。”李云霄说。

时代在变,越剧表演形式在变,但在陈丽君和李云霄身上,我们感受到,从08级越剧小百花班的同学到今天被许多人喜爱的“君霄组合”,她们始终未变的,是对越剧那份赤诚的热爱。

和戏曲相伴十余年,曾经,她们也有过迷茫。

李云霄还记得,之前去看舞蹈剧《只此青绿》时,几次都抢不到票。后来,她拿了一张交流票进场,在音控台最后两排的一个角落里站着。演员谢幕时,她看到台下坐着许多年轻人,那时候她就在想,“什么时候越剧也能这样啊?”

更早之前,陈丽君受邀参与一档综艺,在等待其他嘉宾录制时,她就蹲在戏楼的一个阁楼里。当录制到深夜时,她所在的阁楼因为没有开灯变成了“小黑屋”。她说:“那时候我就在想,这跟我们的越剧很像,都在等待着远处那一缕光亮。”

因为这些经历,二人更加坚定。这一年,伴随着不断增加的关注度,陈丽君和李云霄变得忙碌。央视春晚前,她们辗转北京、杭州、嵊州、临海等地,参加各种录制和演出。“春晚彩排时,我们俩是带病演练。”李云霄说,最后一次去北京彩排时,茅老师特意给她和君君一人配了一瓶止咳药,叮嘱她们注意身体,在春晚舞台上好好表现。

这个春节,除了央视春晚,陈丽君和李云霄还陆续登上了“百花迎春——中国文学艺术界2024春节大联欢”、浙江卫视2024越剧春晚、河南卫视春晚、央视《2024东西南北贺新春》等舞台。

身体虽疲惫,但她始终精神奕奕,珍惜着每一次能展现越剧风采的机会。

对二人来说,站上央视春晚舞台,并不是终点。就像陈丽君所说:“我能做的,就是踏踏实实演好每一场戏,认认真真诠释每一个角色,做好戏曲艺术的‘小石子’,让优秀传统文化艺术被传承、被看见。”

平均年龄超60岁的秀洲阿妈从田间走进省级村晚——

一首采菱曲 唱尽农人喜悦

本报记者 郁馨怡 共享联盟·秀洲 史意 许张裔

“菱乡阿妈文艺队”在2024浙江省农村文化礼堂“我们的村晚”上表演《采菱歌》。

受访者供图

“唱田歌,唱田歌,唱出个明星就是村里的顾阿婆……”最近,每天晚上7时许,嘉兴市秀洲区油车港镇杨溪村文化礼堂的排练室十分亮堂,优美的歌声在室内回荡。走下“我们的村晚”舞台后,“菱乡阿妈文艺队”又开始忙着排练新节目了。

她们并非专业歌手。在白天,她们有的是养殖场的劳动能手,有的在照顾照顾孙辈,有的在厂里帮工……但她们都喜欢唱歌,一到晚上,就会相聚在村文化礼堂。在2月2日晚举行的2024浙江省农村文化礼堂“我们的村晚”上,“菱乡阿妈文艺队”精彩亮相。她们身着碎花蓝布舞衣,手拿斗笠,踩着节拍,唱着《采菱歌》。她们时而聚成一个圆,时而散开成一条线,身体前后摇摆,力道从肩膀传至手上,轻柔地做着采菱的动作,很难看出这是一群平均年龄超60岁的阿姨。她们的表演收获了阵阵掌声。场外,看直播的网友也纷纷点赞:“阿姨们太可爱了!”“向不服老的阿姨们学习!”

油车港镇被誉为“中国菱乡”,每到采菱季,村民坐在菱桶里,总爱哼上几句歌。63岁的周志英年轻时是个采菱娘,天生好嗓音。10多年前,她在参加一场文艺活动时得知,好多地方都组建了文艺团队,便萌发了组建文艺队的念头。想法一出,得到了同村老姐妹的支持,大家一拍即合,8人规模的“菱乡阿妈文艺队”就这样成立了。

音乐的道路并不通畅。“我们农村阿姨文化程度低,最难的就是学新歌的时候要认字识谱。”周志英拿出手机,给记者看了一张打印的曲谱,这是原嘉兴市音协主席傅尔宁为她们定制的《嘉兴水乡好风光》。上面满纸的方块字,对她们来说都很陌生。为了学会一首曲子,她们把傅老师唱过的录音存手机里,对照歌词反复跟着唱,有拿不准的字就请教子女,再在“生字”旁标注只有自己能认识的符号。

傅尔宁是嘉兴当地小有名气的作曲家,也是周志英最感激的人,每次提到傅老师,周阿姨总要念叨几句:“原来我们就是‘小打小闹’,直到遇到傅老师,我们的歌才开始‘上了档次’。”

平平无奇的乡村文艺队如何出彩?要打出“差异牌”。她们最拿手的自然就是本地方言了。在傅尔宁的提议下,“菱乡阿妈文艺队”开始采用原生态唱法。

“杏花雨落来么水汪汪,嘉兴水乡好风光”……傅尔宁为她们创作的第一首原创歌曲《嘉兴水乡好风光》在第十二届嘉兴市乡村文化艺术周获铜奖,此后《再唱油车港》《麟湖幸福谣》等多首作品相继出炉,让更多人认识了这群“菱乡阿妈”。

如今,“菱乡阿妈文艺队”的固定队员发展到了9人,年龄最大的75岁。“走出秀洲,唱响嘉兴”是“菱乡阿妈文艺队”的心愿。为了帮助她们实现心愿,杨溪村文化专管员戴春凤为她们争取到了在省级舞台亮相的机会。

去年12月,当接到浙江省“村晚”导演组的邀请时,周志英心里又激动又忐忑。省级“村晚”节目丰富,怎么让《采菱歌》唱得出新出彩,令她犯了愁。在编导老师王浩的指点下,“菱乡阿妈”把去年爆火的抖音歌曲《科目三》融入到节目中。“《科目三》很动感,我们平时看抖音时也不自觉地跟着扭起来,这次也尝试一下,跟年轻人学学。”周志英笑着说。

从1月初确定节目,到2月2日登台演出,短短20多天的排练,“菱乡阿妈”拼了一把“老骨头”。那些天,她们每晚都在反复观看老师录的舞蹈视频,一帧一帧截图跟着摆动作,周小英、周秀英等更是连炒菜的时间都不放过,放起《科目三》音乐跟着扭动。

她们舞台也越来越大,从乡村庙会,到镇里、区里、市里、省里,还唱到了香港。在周志英家的橱柜里,一本本红色证书,一个个金闪闪的奖杯,都是她们的“战绩”:油车港镇“麟湖好声音”一等奖、秀洲区第六届全民健身节排舞比赛最佳活力奖、2023年嘉兴市农村文化礼堂“我们的村歌”大赛银牌……她们还参加过首届“中国农民丰收节”嘉兴(秀洲)庆祝活动、2024年嘉兴“村晚”等。

最近,她们又打算排练一首名为《姐妹唱田歌》的新曲子。“落秧”“牧牛”“村里百姓红火火”……她们说不出什么大道理,但她们的歌声中传达着生活在新农村的幸福感。

34位“义乌小鹅”游进央视春晚——千古名诗,动起来了

本报记者 钱关键 陆欣 共享联盟·义乌 左翠玉 通讯员 黄奕

央视春晚上,伴随着《天鹅湖》背景音乐响起,34位来自义乌的“小鹅”穿着雪白色毛绒服装,以跳游的姿态,排成一排缓缓“游”进舞台,可爱的表情、灵巧的动作,一出场便引起了台下阵阵喝彩。他们时而蜷缩成一团,时而倒扎在水里做扑腾状……短短3分多钟的表演,将小鹅的天真烂漫个性和江南水乡的韵味展露无遗,吸引了众多网友点赞。他们平均年龄8岁,最大的10岁,最小的只有4岁半。

台上一分钟,台下十年功。孩子们精彩的表演背后,是艰辛和努力。近日,记者走访了其中几位“小鹅”的家人,聊了聊节目背后的故事。

“这次女儿登上央视春晚,留下了很多美好瞬间。”义乌市稠城街道绣湖小区居民王晨晨打开手机电脑,向记者介绍了女儿王钰涵为期47天的北京之旅。相册里既有王钰涵在舞蹈室认真压腿训练照,也有她和同伴们在舞台上抱着舞蹈老师的搞怪合影,还有表演结束后一家三口在酒店吃年夜饭的照片……

随着画面一帧帧变化,王晨晨的思绪也回到了除夕晚上。当时的她,正端坐在北京梅地亚酒店919房间里,掩着心扉怦怦直跳的紧张情绪,拿出手机对准电视屏幕捕捉女儿出现的镜头。

直到3分多钟后,整个节目表演完,王晨晨悬着的心才落下来。“‘小鹅’们顶住了压力,表现很棒。”说着,王晨晨一溜烟跑出门,来到酒店一楼大厅等待女儿的凯旋,准备给她一个大大的拥抱。

与此同时,《鹅鹅鹅》舞蹈的主创之一、义乌市舞蹈家协会副主席周旭光的手机微信群“叮叮咚咚”响个不停,远在义乌的家人、朋友发来了一句句问候:“孩子们好棒,表现超稳!”“太赞了!”

回忆起义乌少儿舞蹈团队首次登陆央视春晚的历程,周旭光依然难掩激动。她说,《鹅鹅鹅》舞蹈由上海芭蕾舞团、义乌市旭光少儿舞蹈艺术团共同演绎完成,整个舞

央视春晚上,孩子们在表演《鹅鹅鹅》。

拍友 周伊豆 供图

蹈他们准备了小半年。表演中,无论是取自唐代诗人骆宾王《咏鹅》一诗中的灵感而设计出的“跳游”“翘屁股”和“矮子步”等高难度动作,还是孩子们的面部表情,都很到位,展现了小鹅生动活泼的个性,让整个团队感到很欣慰。

赞美声不少,而在孩子们的家长看来,登陆央视春晚这样的大舞台,让孩子们经历了磨练,收获了成长。

为了让节目符合节目组要求,早在2023年12月24日,34个孩子就在舞蹈机构领队和家长的陪同下,前往北京参加集训。在北京的47天里,春晚导演组一遍遍指导动作、服装等,《鹅鹅鹅》舞蹈也经历了20余次改编。一个动作,孩子们要反复练习很多次。周旭光介绍,表演《鹅鹅鹅》里有一个“小鹅栽水”动作,要求表演者在刹那间将自己的头部“栽”进双腿之间,肚子跟

膝盖之间不能留有空隙,很考验腿部力量。集训期间,7岁的小演员刘珈辰觉得自己有一个动作做得不到位。于是,她就给自己加练,每晚回到酒店房间还要再练100个劈叉,一坚持就是20天。“那段时间,她的脚后跟三天两头红肿。”刘珈辰的妈妈鲍巧丽说,孩子辛苦,大人看了心疼,但孩子自己却十分要强,要求每个动作都要做到完美。训练期间更是磨破了5双舞蹈鞋、3双袜子。

“这是一次对孩子的重新认识。”领舞的“小黄鹅”龚诗棋,是34个孩子中年龄最小的,孩子的奶奶季碧芳说,自家孩子原本是一个害羞、胆怯的女孩,但是经历北京集训和春晚表演后,不论是胆气还是意志力都提升不少,也变得爱跟人交流了。

“为孩子的不怕吃苦、精益求精精神点赞。”“小鹅”熊安娜的妈妈郑海榕说。