

尺布寸心 舞塑鲁魂

文化观察

□ 本报记者 田可新 蔡可心

4月16日至18日,由山东省文化和旅游厅、山东广播电视台出品,山东歌舞剧院创作演出的民族舞剧《大染坊》将在国家大剧院连演三场,由此拉开全国巡演序幕。该剧以“尺布寸心,染尽一生”为魂,将鲁商诚信笃行、实业救国的风骨,化作舞台上的每一次跳跃、每一段舒展。这次艺术的“行走”,是齐鲁文化的当代回响,让百年商海风云与家国情怀,在不同城市的剧场里与观众相遇。由此,我们也得以走进舞剧深处,品读那段染于苍黄、刻着坚韧与赤诚的时代故事。

从乞丐到巨商的齐鲁传奇

没有一句台词,却道尽人间百态;不见刀光剑影,却尽显商海波澜。舞剧《大染坊》改编自山东经典IP《大染坊》,以清末民初山东纺织行业为背景,讲述了印染大亨陈寿亭从乞丐成长为民族企业家的燃情岁月。

全剧以倒叙结构开篇,从陈寿亭生命的最后时刻切入,以“白、蓝、黑、灰、黄、红”六种色彩为脉络,串联起主角跌宕起伏的一生。开篇“白布”一幕,漫天风雪,冻饿交加的少年陈六子蜷缩街头,命如薄纸却倔强不屈。当周村通和染坊周掌柜一家为他打开温暖之门,苍白的命运染上第一抹希望的色彩。那雪中相遇的舞蹈段落中,轻柔舒展的动作与温暖柔和的光影,将苦难中的善意与新生的希望演绎得细腻动人。随着陈寿亭拜师学艺、精进染技,舞台主色调转为深邃的“蓝布”,舞者通过刚劲有力的群舞,模拟缂丝、搅缸、晾晒等传统染布工艺,把劳作之艰辛与技艺之精湛融为一体。刘迦饰演的陈寿亭以舒展大气、充满力量的独舞,展现出“青出于蓝而胜于蓝”的锐气与拼搏精神,每一个跳跃、每一次旋转,都透着山东人骨子里的坚韧与豪爽。

进入“黑布”篇章,商战暗涌、风云骤起。日本人藤井步步紧逼,让民族印染业陷入重重危机。杨思宇饰演的藤井,具有精准的身体控制力和冷冽的神态,将侵略者的贪婪狡诈、嚣张跋扈刻画得入木三分。舞台上,陈寿亭与合作伙伴卢家驹携手智斗,与藤井的对手戏张力十足,舞者通过快速变换的队形、充满对抗性的动作,将商场上的尔虞我诈、暗流涌动表现得淋漓尽致。剧中,陈寿亭凭借智慧与胆识,一次次挫败外国资本的绞杀,撕裂笼罩在民族工业上空的“黑布”,舞台上群舞的激昂与主角独舞的坚定,共同奏响了民族实业自强不息的壮歌。

全剧高潮在“灰布”与“黄布”的抉择中到来。1937年全面抗战爆发,济南沦陷,藤井逼迫陈寿亭为日军染制军装,而卢家驹推却救国之心,暗中接下八路军灰布订单。此时,布匹的颜色已超越物质本身,成为民族大义与生死抉择的象征。当陈寿亭选择坚守民族气节,拒绝为侵略者效力,毅然将染坊付之一炬时,漫天飞舞的红色布匹骤然铺满舞台,整体意象极具冲击力,大片的赤红象征着热血、牺牲与不屈的民族魂。舞者们以顶天立地的姿态完成最后的群舞,将全剧的家国情怀推向极致。从艺术呈现来看,《大染坊》堪称近年来国内舞剧的精品之作。刘迦突破自身风格,将陈寿亭的草根气、江湖气与儒商风骨完美融合,动作刚柔并济,情感层次丰富;杨思宇则精准塑造出反派角色的复杂性格,冷酷中透着狠戾,成为全剧的点睛之笔。山东歌舞剧院40余名青年演员组成的群舞团队,平均年龄仅22岁,却以整齐划一、充满力量的表演,撑起了整部剧的骨架,无论是劳作场景的朴实厚重,还是抗争场面的激昂澎湃,都展现出扎实的专业功底与饱满的创作热情。

幕后团队会聚国内顶尖水平艺术家。舞美设计高广健结合极简主义与写实主义,打造出沉浸式的染坊空间,巨大的染缸、纵横的织机、翻飞的布匹,让舞台瞬间成为百年前的周村染坊;灯光设计王琦用冷暖光影的变幻精准烘托剧情与人物心境;服装设计阳东霖则从传统鲁布与民国服饰中汲取灵感,蓝布长衫、粗布短打,精致旗袍,既贴合时代背景,又便于舞蹈表演,色彩与款式的变化也成为人物身份与心境的外化表达;作曲吕亮创作的音乐融合山东民间音乐、传统民乐与现代交响,鼓点铿锵、旋律深沉,尤其是融入山东梆子、鼓子秧歌的韵律,让整部剧充满浓郁的齐鲁韵味。

不只讲述,更是重塑

舞剧《大染坊》跳出了简单改编模式,从“以舞述剧”走向了“以舞塑剧”。主创团队将山东经典IP的精神内涵与舞剧艺术的表达优势深度结合,打造出一部兼具民族性、时代性与创新性的舞台佳作。

“染于苍则苍,染于黄则黄”的哲思在中国传统文化中占有重要地位。在某种意义上说,舞剧《大染坊》给了这种哲思具象化呈现的平台。在这里,色彩不仅是剧情推进的线索,更是人物命运与精神世界的直观映射。白布象征初心与新生,蓝布象征成长与技艺,黑布象征黑暗与抗争,灰布象征希望与坚守,黄布象征屈辱与压迫,红布象征热血与信仰——六种颜色串联起六个人生阶段,这赋予了舞剧更广阔的想象空间和更深刻的情感表达。即便从未看过原著与电视剧的观众,也能通过色彩的流转读懂人物的一生。舞者舞动巨大的布匹,形成波澜壮阔的视觉效果,将染布这一核心行为艺术化、诗意化,让传统工艺在舞台上绽放出震撼人心的美感。

地域文化的深度融入,让《大染坊》拥有独一无二的“山东性格”。总导演郭海峰坦言,这部舞剧从骨子里透着“大气、硬朗、有力量”的山东气质,兼具舞剧的戏剧性,尽显齐鲁大地的特色。这一定位,一方面源于故事本身深厚的鲁商精神内核,另一方面来自主创团队对山东地域文化符号的精准提炼与自然融合。

全剧多处融入山东民间舞蹈元素,其中最具代表性的便是鼓子秧歌。作为山东三大秧歌之一,鼓子秧歌与胶州秧歌、海阳秧歌齐名,流传时间长、风格独特,以刚劲有力、气势磅礴著称,被列为首批国家级非物质文化遗产。剧中,无论是陈寿亭带领伙计们劳作的群舞,还是结局时全员抗争的场面,都巧妙融入了鼓子秧歌的步伐、韵律与气势,将阳刚之美与家国情怀融为一体。值得一提的是谢幕环节,全体演员跳起完整的鼓子秧歌,铿锵的节奏、整齐的动作、豪迈的姿态,瞬间将山东人的豪爽、坚韧与血性展现得淋漓尽致,成为全剧最具辨识度的文化印记。更在短视频平台上爆火出圈,引发广泛关注。

此外,主创团队深入淄博周村、济南等地采风,收集大量历史资料与民俗元素,将山东传统印染工艺、鲁锦织造技艺、周村商埠文化等非物质文化遗产与地域文化符号,巧妙转化为舞台艺术语言。舞蹈动作的设计大量从染布、缂丝、织布等传统工艺中提炼,比如搅缸的旋转、晾晒的舒展、理布的细腻,令每一个动作都有生活源头,真实可信又充满艺术美感。那周村老街的建筑元素、传统染坊的生产工具、山东民间的服饰纹样,都让观众仿佛置身于百年前的齐鲁大地,在艺术欣赏中感受山东地域文化的深厚底蕴。

叙事结构与人物塑造的突破,让经典IP焕发新生。相较于小说与电视剧的宏大叙事与细节铺陈,舞剧《大染坊》选择删繁就简、取其精髓,摒弃复杂的情节支线,聚焦陈寿亭的核心人生轨迹,让舞剧的艺术特性得到最大发挥。全剧没有刻意复刻侯勇版陈寿亭的经典形象,而是用舞蹈语言重构人物精神——刘迦饰演的陈寿亭,以开合有度的动作、精准传神的定格,将草根出身的坚韧、经商的智慧、对家人的柔情、对国家的忠诚,通过肢体语言层层递进、立体呈现,打造出独树一帜的“舞蹈版陈寿亭”。这也大大强化了人物的精神象征意义,陈寿亭不再只是一个商人,更成为近代中国民族企业家的缩影,代表着在乱世中坚守道义、实业救国的中国脊梁。

三年磨一剑

台上一分钟,台下十年功。舞剧《大染坊》在舞台上的惊艳呈现,背后是主创团队与全体演职人员三年如一日的坚守、打磨与付出。从2023年10月项目立项,到2026年4月国家大剧院首演,其中剧场集中排练长达八个月,无数个日夜的汗水与坚持,才铸就了这部舞台精品。

在电视剧《大染坊》中,侯勇塑造的陈寿亭堪称经典。他回忆当年拍摄时“下了很多功夫”,将剧本台词拆开贴满一面墙,日日背词、捋清人物关系,三个月“掉了好几层皮”。如何将家喻户晓的IP改编成舞剧,如何平衡经典传承与艺术创新,是主创团队创排时面临的首要难题。

“剧本修改了十几稿,很多段落推翻重写。”舞剧《大染坊》总导演孔德幸回忆,那段时间,团队经常为了一个情节争论到深夜,焦虑、失眠成为常态,但无人放弃。演员团队虽有舞蹈大赛获奖经历,但缺乏大型舞剧实战经验。导演组静下心来,将剧本拆分成一个个片段,逐段指导演员理解人物、打磨动作,帮助他们从“舞者”成长为“角色扮演者”。一个群舞的整齐度能抠七个月,一个队形变换能排练上百遍。正是这份严苛,让年轻舞者快速成长。第一次无服化道排练,演员仅穿练功服就呈现全剧精气神,令导演组动容。

主演刘迦坦言,整个创排过程“困难重重”,仅第一个舞段就排练了两个月。“我从事舞蹈专业二十多年来,从没有遇到过这么复杂的舞台装置。”在他看来,侯勇塑造的陈寿亭是一座高山。为贴近角色,他从外形与内在两方面狠下功夫——外形上,坚持高强度健身,塑造出硬朗结实的身材;内在,反复观看电视剧版《大染坊》,查阅大量历史资料,深入研究鲁商精神与山东人性格特质,甚至专门学习山东方言、体验山东民俗,力求由内而外成为“陈寿亭”。

饰演反派藤井的杨思宇,此前多演英雄、圣人等正面角色,此番是首次挑战反派。为了精准把握日本商人的神态、气质与肢体特点,他专门学习日本礼仪、研究历史资料,甚至改变自己的生活习惯,让自己沉浸在角色之中。剧中有大量高难度的对抗性舞段,他与刘迦经常排练到深夜,一次次摔倒、一次次爬起,身上布满淤青,却从没有一句怨言。

还有舞美、灯光、服装、道具、多媒体等部门,全程配合排练与合成,无数个日夜的加班加点,只为打造最完美的舞台效果;服装组为了制作合适的演出服,反复修改设计稿,手工缝制每一个细节;灯光组不断调试光影角度与色彩,精准匹配每一段剧情;多媒体组精心设计每一个画面,让传统与现代在舞台上完美融合。

全国巡演发布会上,侯勇出席助阵。他钦佩舞剧创作者将故事改编成艺术品,“这是了不起的创举”。他表示舞剧《大染坊》生逢其时,“相信它会点燃舞剧观众的热情”,呼吁大家走进剧场,“相信中华民族的文化瑰宝是能够打动观众的。”

“剧院已经30年没有创排过一台全新的舞剧了,这30年既是等待,更是渴望。”山东歌舞剧院院长李贝说,选定《大染坊》并推向国家大剧院首演,不仅完成了舞剧创作的重要任务,更为山东舞蹈事业打开了新局面。三年来,从主创到演员,从幕后到台前,所有人都抱着一个信念——把《大染坊》打造成山东舞剧的标杆,让全国观众看到山东舞台艺术的实力。

经典IP如何续写新篇

□ 田可新 蔡可心

《大染坊》是山东最具代表性的经典文化IP之一。自2003年电视剧《大染坊》热播以来,这个讲述鲁商传奇、彰显家国情怀的故事便深入人心,成为诠释齐鲁文化、鲁商精神的重要符号。二十余年后,山东歌舞剧院将其改编为舞剧。这是一次立足时代、守正创新的深度再创造,为山东经典IP的活化传承与创新传播,探索出一条可借鉴、可复制的路径,也为“好戏山东”注入了强劲动力。

经典IP的舞剧转化,是对文化内核的深度挖掘与精神传承。《大染坊》的核心魅力,不仅在商战故事的精彩,归根结底是其蕴含的坚韧不拔、诚信笃行、以义制利、实业救国的鲁商精神。舞剧改编牢牢抓住这一精神内核,通过艺术提炼,将其升华为具有普遍价值的精神符号——陈寿亭从街头乞丐到商界巨擘,靠的是山东人的勤劳与智慧;在商海沉浮中坚守诚信,靠的是齐鲁文化的道义根基;面对外敌入侵,宁为玉碎不为瓦全,靠的是中华民族的气节与风骨。舞剧用更具感染力的艺术形式,让这种精神跨越时空,在当代观众心中引发强烈共鸣,让鲁商精神与齐鲁文化,通过舞台艺术实现活态传承。

相较于小说与电视剧,舞剧《大染坊》更注重精神层面的表达与情感的共鸣。舞蹈艺术的抽象性与抒情性,恰好能将人物内心的情感、精神的力量无限放大。“开染”的一段壮怀激烈,陈寿亭展现的不仅是染布的技术,更是对民族工业的坚守、是整个民族的不屈。“以形传神、以情动人”,这种舞剧独有的表达优势在该剧中得到了充分的发挥,经典IP传递的精神也更纯粹、更震撼。

守正创新的艺术表达,让传统IP契合当代审美。在文化传播方式多元化的今天,经典IP的传承必须与时俱进,符合当代观众尤其是年轻观众的审美需求。舞剧《大染坊》在坚守文化内核与地域特色的基础上,大胆融入现代艺术理念与技术手段,实现了传统与现代的完美融合。艺术编排上,以传统民族舞蹈为根基,融合现代舞的表现手法,让舞蹈语汇更丰富,更具表现力;舞台呈现上,运用先进的灯光、多媒体技术,打造沉浸式的视觉体验,让百年染坊在舞台上“活”起来。

我们能清晰地感受到,主创团队重视并精准把握当代观众的审美心理,摒弃生硬的说教,用年轻化、国际化的艺术语言讲好中国故事、山东故事。剧中没有复杂的背景铺垫,没有晦涩的文化术语,而是用清晰的色彩叙事、饱满的情感表达、震撼的视觉效果,让不同年龄、不同地域、不同文化背景的观众,都能看懂、共情、喜爱。试演期间,大量年轻观众在社交媒体上留言,称赞《大染坊》“太燃了”“看哭了”“被山东精神圈粉”,正是这种创新表达赢得年轻受众的最好证明。

山东IP的全国巡演,是“好戏山东”的文化名片与传播契机。作为山东舞台艺术的精品力作,《大染坊》全国首轮巡演计划覆盖北京、上海、南京、杭州、成都、深圳、济南、淄博、临沂等16座城市,共计34场演出。从巡演城市布局来看,《大染坊》兼顾一线城市与山东本地城市,既走进北京、上海、杭州等大都市,向全国观众展示山东舞剧的实力,又扎根淄博、济南、临沂等本土城市,让家乡观众感受文化魅力。这种“走出去”与“请进来”相结合的传播方式,既扩大了山东文化的影响力,又强化了本土文化认同。

更重要的是,这也为山东经典IP的创新转化提供了成功范例。山东拥有《水浒传》《聊斋志异》《孔子》《李清照》等众多经典文化IP,但多数IP的开发仍停留在传统层面,缺乏符合当代审美的创新表达。经典IP并非过时的资源,只要找准艺术形式与时代需求的结合点,深挖精神内核,创新表达形式,就能让老IP焕发新生机,成为文化传播的新载体。未来,期待山东能有更多精品力作将更多经典IP搬上舞台,让更多地方的人们了解、爱上齐鲁文化。

