

永不謝幕的舞蹈藝術

- 採訪匹茲堡吳燕來舞蹈學校的創始人吳燕來女士

作者:鴻雁 文字校對:計冠光

一場精彩的文藝演出,總會在觀眾戀戀不捨的掌聲中落下帷幕,可是對於吳燕來老師的來說,舞蹈藝術卻是她人生舞臺上的永不謝幕的演出。

匹茲堡有“鋼鐵之都”的盛譽,而為人鮮知他還是一座藝術之城。這裡蘊藏著美麗的芭蕾舞

她飄忽若仙的儀態萬千,令觀眾們幾乎忘卻了呼吸,曼妙舞姿中的她美目流盼,讓在場的人心跳不已,不約而同地想到她正在注視著自己。

而後在日本的舞蹈學習和生活,將民族文化元素帶入舞蹈藝術的和諧音符中,

舞團和優雅的本地民間藝術形式團體。當我們談到舞蹈,我們自然要談吳燕來女士,她在2004年來到匹茲堡創建舞蹈學校。匹茲堡人知道她,她給匹茲堡舞蹈藝術帶來了近乎家喻戶曉的永不褪色的繁榮。

在友人的幫助下,我迫不及待地打電話給吳老師,幾乎有些貿然邀約的意思,希望周日能夠讓我們榮幸地拜訪。吳老師欣然應約,並貼心地推薦了處于我們中間位置的一家星巴克作為我們會面的地點。

走進咖啡廳的瞬間,我幾乎立刻認出了素未謀面的吳老師。因為那歷經時間醞釀呼之欲出的舞蹈家的非凡氣質,那用歲月刻劃出來的無法遮擋的由內而外的華麗形象。

吳老師溫和的笑容讓我輕鬆,我幾乎用一種“如醉如痴”的眼神崇拜地注視著這位將一種文化的舞蹈藝術在另外一種文化下綻放的舞蹈藝術家。

吳老師出生在風光迤邐的彩雲之南。12歲的時候,北京舞蹈學院每年在全國僅招25名學生,難度極高的專業條件,和各種一般技能考核中過五關斬六將脫穎而出,考入北京舞蹈學院附中,開始了她童年時代的舞蹈生活。經過數年的刻苦訓練,載著優秀畢業生的榮譽進入北京舞蹈學院表演系。這裡舞蹈家的搖籃,是怎麼人的魂牽夢縈的向往的地方。畢業後,被選拔進入北京舞蹈學院青年舞團,這是第一屆北京舞蹈學院青年舞團。自此她的舞蹈生涯猶如一曲曲的簫聲輕颺而起、無數的絢麗的花瓣漫舞于天地之間。沁人肺腑的花香令人迷醉,而舞臺上漫天花雨中,有她的空谷幽蘭般的輕盈優美,有

正所謂“走近原野,才能飽賞春天的美色;融入江河,才能感知夏水的溫柔”。

一路的繁花相送,沒有讓吳老師留戀忘返在每一次精彩的演出後觀眾席上經久不息的掌聲中。她繼續勇敢地前行,將舞蹈藝術一路從東方帶到了西方,先在休斯頓生根發芽,而後在匹茲堡用辛勤汗水澆灌出的絢麗多彩的舞美花朵。

傾聽吳老師的娓娓道來,我不覺被震撼,我猛然問“吳老師,您的夢想實現了嗎?”吳老師莞爾一笑:“我沒有想過我關於夢想,我是腳踏實地走路,走過哪里都是要領略那里的好風景,做什么都要做到努力極致。我似乎沒有想過關於夢想,但是

吳老師居家時間畫的油畫-1

吳老師居家時間畫的油畫-2

(上接 P22)帶來其他樂器其他元素的共鳴。聽眾有時不由自主地以桌為鼓加入這場對話。在 AppalAsia 演奏中,三個來自亞非歐的樂器在美洲成了一家。

HarmoniZing

這非盈利機構由美如在10多年前創立。立足點在于培養跨國界的音樂及其他文化。在這個框架下,美如主要做了三方面的工:

1. 為匹茲堡介紹非西方古典音樂的國際巨擘。

楊美如經費不多,但她為我們帶來了好萊塢的二胡演奏家韓華奇,一位二胡的拓荒者;閔小芬,用琵琶演繹的爵士樂;陳濤,我們幸運的聆略了中國管樂器多彩的情感的表達。寒梅,本地

的音樂人和愛好者第一次認識了古箏這古老的樂器跨越時空的音樂感染力,更對多才多藝的雨葦的樂器收藏而嘆為觀止。CAPA 學生和一些幸運的年輕人更是有機會在 master class 上受教於諸位大師。

2. 培養匹茲堡本地的民間音樂人才,為他們提供進入世界舞臺的跳板。楊美如可以說是一些音樂人的引路人和孩子們的音樂啟蒙導師。美如曾和吳燕來等本地藝術家帶學生多次去各個學校普及中國音樂和舞蹈。她每年也會帶上個匹茲堡的新人去兒童博物館用音樂講東方的故事,將他們推薦給音樂廣播節目,為他們創造演出,甚至與大師合作的機會。很多時候,美如在樂聲奏起時,帶著她特有的溫和的微笑隱于幕後。

3. 組織本地跨樂種界限的樂隊:這是一個艱難的任務。從國外來的非古典音樂的人太少,過客匆匆,美如總是試圖讓這些過客在匹茲堡留下他們的音樂和與之俱來的情感。在不同的時間段美如曾與伊朗,南美,中亞等地音樂訪客互動。

努力的成果終於有鳳來儀,琵琶演奏家楊瑾定居在匹茲堡,她為美如的音樂故事添了一筆重彩。各種經典的樂器搭配給我們華人帶來了故鄉悠久的文化底蘊。

西班牙古典吉他藝術家 TOM LOZANO 帶來了和二胡一樣古老的樂器:hurdy gurdy。二胡與 HURDY GURDY 的二千年龍鳳組合將我們從中世紀市場的喧囂,北方莽原的馬嘶風嘯,一路帶到今天環球電子市場有聲卻似無的紛

雜,卻又不斷地回復到自然的和諧與平衡。千年歷史在兩個有着千年歷史的樂器的對話中相混一笑,回歸人類古老又現代的人性的光輝。

5. 給孩子們的話

美如給我們帶來了音樂的快樂和享受,同時她自己的世界也愈漸豐富。

美如去了世界各地,很多時候是去演出和交流。她曾和馬友友的絲路樂團和其他大師同台演出。在她多次的演出和即興創作中她更加體會了音樂的情感,一種超出了人與人的界限的情感。同時在音樂和建築世界里她都體會到文化的多元性,歷史的慣性。她在不同文化的浪潮的彼此衝擊和融合中,尋找着人文的共性,並以傳播這些共性為己任。

有着這種概念,美如的音樂有了靈魂:

“打禪即音樂,演奏時的空靈如坐禪一般”。

美如向往旅行,旅行的時間很長,旅途亦長”。

旅行是一個藝術家尋找新的靈感和創造力的過程。旅行歸家,美如有時帶回了新的音樂,有時帶回了滿滿的素描本。

終於有一天她開始用畫筆來留下另外一些記憶:一本紀念女兒成長的畫書,一本建築師的遊記小札。這只是又一個起點。美如會一如既往地給我們帶來人文的驚喜。

不覺已是日暮時分,訪客和美如二胡輕唱的合作也盡興盡歡。

我確實一步一步地在往前走……。”她雙眼水兮潑潑地望窗外一瞥,讓我知道,她想的路很長很遠。

吳老師一直在讚美着她的學生們,這些年齡跨度從娃娃到成年的學生群體,對她來說無疑是一個艱巨的挑戰。我充滿了好奇問道:“吳老師,您難道不要嚴格篩選您的學生嗎?有些可能根本沒有舞蹈天賦!比如我,我就不覺得我可以跳舞呀?”,老師還是那唯美的眼神堅定地對我說“我沒有專家的挑剔,我希望通過我的努力將我的藝術知識傳授給喜歡舞蹈的孩子們,給他們一點藝術啟蒙,給他們的人生起點助一臂之力。我更多的是欣賞他們的真實和對藝術的喜愛,美國的孩子基本上80%都會學習舞蹈,他們會隨着年齡的長大,根據自己是否喜歡再進一步選擇。我很高興有這樣的土壤讓孩子們都能夠激起童年的快樂的美好回憶,對於成年人學習跳舞,我也欣賞,我盡我的全力去幫助他們,因為舞蹈藝術會讓他們回頭尋找來時的路,會沒有孤獨,只有深刻的領悟。”

吳老師對藝術的敏銳,是我見過的藝術家獨一無二的,她希望能在西方的文化里將東方舞的“髣髴兮若輕雲之蔽月,飄飄兮若流風之回雪”的神韻帶入奇光異彩。她說“藝術對人來說,是一種世界觀,是一種態度,是喜歡和不喜歡;藝術對於文化來說,是一種來自於藝術教育的高尚體現,一旦你真懂得用藝術去交流,去表達情感,藝術形式就不再是一個局限了。你可以繪畫,可以音樂,可以電影,可以蒙太奇,藝術的美妙在于她讓你觸類旁通,讓你感受真善美;讓你感受春的生機,夏的成熟,秋的收穫,冬的積澱,讓你感受光,美和彩色。”一場無妄之災的新冠疫情,給許多人帶去了孤獨,而吳老師暫時關閉了舞蹈學校的現場授課之後,沒有停歇,她繼續用她美的藝術靈感來創造着另外的神奇。我有幸看到了她居家時間畫的幾幅油畫,對生命的洞察,對生活的熱愛,對光和色彩的向往,在這些畫面里豐滿而真實。

我想匹茲堡的藝術愛好者們,都見過吳老師舞臺的精彩展現,而我或許是有幸看到吳老師畫作的第一人。在吳老師的許可之下,我選出兩幅來向讀者展示她的畫作,而這兩幅就像是吳老師的清澈低調謙遜努力的藝術態度和充滿了力量和生命的舞臺人生。

在採訪結束,相互道一聲“珍重,期待很快再見”的那一刻,我想起了尼採說過的一句話“每個不曾起舞的日子都是對生命的辜負!”人生只有走出來的美麗,沒有等出來的輝煌。

在寫這篇報道的時候,我想呼籲我們的藝術愛好者們,讓我們為吳老師喝彩,讓我們用我們每一個人的微薄之力,讓全世界,讓所有文化天空下的孩子們瞭解東方舞蹈藝術,讓她成爲一種世界更加美好的語言,讓真善美在文明的大自然里源遠流長。

謹此感謝:

海老 KK, 計老師, 提供了大量的吳燕來老師的大事記和成功演出資料以供本次報道的參考,並一路鼓勵我寫文章。

繼紅姐,相識是因為孩子在一個學校就讀,相識是因為繼紅姐對我的熱心幫助,此次採訪繼紅姐在周末的時間里,在父親節的周日,頂着烈日,開車帶我去採訪。以下是海老 KK, 計老師提供的吳燕來老師的大事記:

- 1986年為北舞建校30周年而創作的舞劇-屈原中擔任女一號-嫵媚。
- 1987年參加北京舞蹈比賽獲優秀表演獎。
- 1988年參加廣州國際藝術節獲編導一等獎,參加中央電視台春節聯歡晚會擔任領舞。
- 1989年編創的2個舞蹈被評為廣州杰出成就2等獎。
- 1991年參加日本富士電視台的外國人藝能大獎賽得2等獎。
- 1995年唯一的一個舞者被邀參加著名時裝設計師三宅一生的巴黎東京時裝秀。
- 1999年設計主創了大型音樂舞蹈晚會-樂舞,在東京國立劇場演出。
- 2014年創作舞劇中國版的胡桃夾子,在美國匹茲堡最高級的劇場上演,接受WQED, KDKA, Post-Gazette, CCTV等多家媒體採訪報道。
- 2015年在當地最大的媒體Post-Gazette 100個國家100名人物里被選為中國的代表。

我不由得想請美如給在這文化衝突激化時候的孩子們的說幾句話。

“保有好奇心。長大後出去,找機會去巡弋別的文化,和不同文化,宗教背景的人溝通交朋友。”

她正是這樣做的。

我的心靈被這樣的一場採訪洗禮,美如,如淡紅的梧桐花,伸出手觸摸不到艷麗的花瓣,但是卻有不願被無情的歲月擺布的傲氣的堅強,足以與周圍的一切媲美;美如,如月夜里中的一盞燈,無言又沉默地為每一個深夜回家的路人照亮了歸途的方向,從不傾訴黑夜里孤獨;美如,如春天的雨,愜意的揮灑,梳柳潤花,用她的筆觸和愛心勾勒着春雨潤物細無聲,默默無聞地教會我們做人的真諦。

採訪後許多日,美如的每一句話時而悅耳像叮咚的山泉,沁潤着我的心,時而又像激越奔騰的江流,震撼着我的心;而美如,卻一直如生活中的人群中的一員,平平凡凡卻實實在在地激勵着同代和後代人。

感謝美如分享人生的體驗和故事。
(2021年5月)

