

舞蹈 DANCE

2009年4月 总第332期

中国文学艺术界联合会主管
中国舞蹈家协会主办

我们的舞蹈与别人的民生

Relationship between Dance and Real Life

聚焦中国芭蕾力量

Ballet Companies in China

第三类接触——由《秘境青海》所想到

Dance Creation: Close Encounters of the Third Kind

舞蹈与女性主义研究

Dance and Feminism Study

刘岩，伤后首次面对媒体袒露心声

Liu Yan, Those Days Confronting Severe Challenges

ISSN 0512-4204

9 770512 420092

国际标准刊号: ISSN0512-4204 国内统一刊号: CN11-1546/J 本刊邮发代号: 2-351 定价: 11.80元

罗红玫(中)在排练新作《壹》

Luo Hongmei:

Introducing Chinese Dance to New York

“孔雀西北飞， 五里一徘徊”

——罗红玫在纽约

文 / 陈帼 (美国)

图 / Aeric Meredith-Goujon

元旦前，Aly Rose (中文名罗红玫) Email 给我说纽约大学有一个题名为“重新发现中国文化大革命”的周末学术讨论会，问我要不要参加，我去了。为期三天的讨论会由不同的专家学者的专题发言和现场讨论组成。Aly Rose 以她的严谨、真诚和幽默，从艺术、政治以及艺术家、老百姓的不同角度讲述了样板戏的文化现象和它在中国的影响。不夸张、不矫情，发自一个舞蹈内行的见地，不温不火地阐述了一段属于历史的表演艺术的形式与内容，连《在延安文艺座谈会上的讲话》都讲解得一清二楚。一个外国人能够把发生在中国特定政治历史背景下的一个特殊的文化现象讲述得如此清爽，它本身的意义可能连Aly Rose 自己都低估了。而我们这些太熟悉、太了解那段历史的人是不是反而太懒于思考了？我问我自己。

我认识Aly Rose 是在2007年夏纽约林肯艺术中心的一个新剧的开幕式上。人群中，是她亮丽的旗袍和流利的中文抓住了我。我们开始

聊天，在后来的一年半中我们竟成了朋友。好家伙，她在2007年初回美国前竟是中国舞界与坊间颇有名气的人物——罗红玫。她曾频繁地出现在中国的各种报章、杂志和电视上。从那些记录中我才了解到：她由于1994年的意外机会第一次到中国，在武汉农村挑水、挖藕、放牛的短暂经历使她三年后再次回到中国。她第二次到中国竟一呆就是11年。这11年中她在贵州大学学习中文，向当地的苗族、布依族学习舞蹈，以仅仅两年的中文学历闯高考，进入北京舞蹈学院。她破院规拒绝住留学生宿舍，曾使院方颇感为难。之后，她和一群比她年轻的中国学生一起摸爬滚打了三年，于2002年成为第一位在北京舞蹈学院获舞蹈编导硕士学位的西方人。那时她压根儿就没有打算回美国。她编舞、表演、教书、走穴。她创编了现代舞剧《凤凰》；在舞剧《南京1937》中饰演重要角色魏特琳；她与美国华纳兄弟公司合作，帮助完成了舞台剧《卡萨布兰卡》在北京的首演；作为音乐剧《黑暗中的女郎》的编舞，她与其他合作者第一次把百老汇音乐剧做本土化处理，后搬上中国舞台。她以一个客居北京的美国自由职业人身份频频出入于“大山子”、“保利”、“中南海”、“央视”。她不但多产而且广为人知，并且奇迹般地融入了中国人的社会和生活。她的执著和努力让中国人彻底接纳了她。

这是一个奇女子，我被她传奇式的经历吸引了。我观察、思考着Aly。我相信她属于那种精神一派的美国女孩——单纯、热情、直率。只身一人，竟然在一个处处需要“关系”的环境中无“关系”

地生存下来，她适应了一个完全不属于她的环境。她挑战了自我，也挑战了环境。我也相信她是一个具有很好个人素养的特立独行者，她说她喜欢做一个开拓者。在中国期间，学习和工作的强烈欲望是她的动力。她爱中国的舞蹈，爱中国的人，爱中国很多说不清楚的东西，这些足以使她放下一切。她不断地冲击着自己的极限。她在中国期间最不高兴的是朋友们把她当做外国人，因为她自己就没有把自己当外国人。11年超越物质的追求，11年中国式的磨砺，她变成了罗红玫。

11年后命运偏偏又把她带了回来。今天的罗红玫在纽约于任何人看来都是太中国了！她如何在另一个“新”的环境下生存？连我都为她担心。用她的话讲“我的一切舞蹈经验都是在中国形成的”，我认识她的时候她回美国才半年，言谈中都是中国，那种割不断的情怀像涓涓溪水不断地流淌着，流淌得令人心疼。中国的朋友、中国的故事、中国的饭菜、在中国没有做完的项目……她犹豫是不是要回去。出于尊敬我同她讲英语，她偏讲中文，我叫她Aly，她每次在电话中都说“嗨，我是红玫”。她回来了，按说这里有她与生俱来的优势：语言、习惯甚至面孔。但现实是她专攻了中国舞蹈——中国当代舞，一个在美国几乎无法谋生的专业。一个美国人教中国舞？无论是中国学生还是美国学生都难以接受。在我看来，如果按她的教育背景（美国Claremont McKenna大学心理学学士）、她的能力再加上她的中文水平和中国阅历，到任何一家同中国做生意的美国公司都会成为被争聘的奇才，但Aly爱的是舞蹈

艺术，不干都难。

罗红玫开始了她新的破冰之旅。她在充分准备和大量案头工作之后，为纽约大学（New York University）的Tisch艺术学院开设了三门中国舞蹈课程，即：“中国现代舞发展史”、“中国当代舞蹈传习”、“样板戏的历史特点——中国的政治与艺术”。罗红玫说：“舞蹈教授在中国，重点在身体的训练。舞蹈教授在美国，则一定要先把文化、历史、地域、传统、习俗等讲清楚，学生不一定要学得像，但是一定要懂。”尽管前来选修的学生来自纽约大学各科系，包括舞蹈、电影、戏剧、美术、艺术管理系甚至心理学专业，但是罗红玫教课俨然如同在北京舞蹈学院，她希望同学们从课堂教学方式上就开始了解中国的舞蹈文化。“我希望我的学生从走进课堂那一刻就能体验到中国舞蹈教育的严谨。”纽约大学是世界艺术学者云集的地方，罗红玫闯开它的大门靠的是自己的勤奋、能力以及学术上的严谨和长期、大量的舞蹈积累。为准备“中国现代舞发展史”，她采访了与事实相关的众多重要人物；为准备“样板戏的历史特点——中国的政治与艺术”，她阅读、翻译并核对了大量史料，其中包括政治背景、历史事件以及相关作品的剧情、作者、导演、演员、作曲等材料，讲述一段史实而不是个人的见解，所有的文字她都要求必须有出处。在“中国当代舞蹈传习”课程中传授中国舞蹈素材，从古典、民间到现代，从云南到东北的地域性舞蹈，不仅教授舞蹈动作，还要把地域、人文讲清楚。征得红玫和校方的同意，我观摩了她的一堂舞蹈课。高低不齐

的学生被她修理得有韵有味，个个汗流浹背，课堂气氛十分严肃。同学们说没想到中国舞蹈会这么难，但是他们很幸运因为有红玫这样的老师，使他们得以了解中国的舞蹈与文化。我佩服红玫的认真与严格。学期结束有一个汇报，由学生表演，有红玫为学生编排的舞蹈片断，也有学生自己的创作。你可以看到那发展的中国舞蹈的韵味和元素，在红玫那里内容和形式的发展与创新是被鼓励的。

红玫是一个不太会计较得失与风险的人。她可以不计报酬地为朋友花费时间，她顾及学生们的需要与信任，这些都充满了中国的人情味，她行事待人还真的有些像中国人。红玫在大学里讲样板戏也曾被个别教授说成是“一个共产主义分子”，还有人说“她是不是真的以为自己是一个中国人”。红玫说她早就学会不去介意这些了。她说：“别人的评价不重要，真正的我只有自己知道。”是奇特的经历让她早在中国就习惯了被人视为“另类”。她是另类，她不同于任何个人。中国作为一个大国关闭了很多年，外国人雾里看花、指鹿为马说什么的都有，但是没有几人可以说得贴切，更没有几人真正愿意花11年的时间去了解它。Aly Rose做了。Aly Rose在中国看到、想到和体验到的，不单值得外国人借鉴，也值得中国人思考。Aly Rose向我们中国人学习了11年，我们是不是应该用几个小时向她学习一点什么？我问我自己。罗红玫说：“舞蹈是一座桥，桥两边的人通过舞蹈相互了解。我也是一座桥，我要桥两边的人能舒服地走过来走过去。作为一座桥在中间，我可以看见它

的两边，我要告诉人们只看到一边是不客观的。中国人了解美国的历史、人和事比较多，美国人对中国的了解很少。我要用我的中国经历告诉他们中国是什么样的。我希望我的学生欣赏中国舞蹈是在了解一个社会和文化背景的基础上。”

跳舞是清贫的，教舞蹈就更是了。年前，父亲的房子在台风中几乎被摧毁，红玫心有歉疚地对父亲说：“真对不起，女儿选择了舞蹈，所以不能帮助您……”红玫除在纽约大学授课外，也在校外教中文，除维持一种简单的生活外，她把自己微薄的收入都投入了新的创作中，那是她在中国未完成的梦想。2006年初罗红玫创编了舞剧《凤凰》，其中的一段空中舞蹈设计激发了她对这种形式的更大兴趣。于是她与她的合作者开始在“大山子”的试验场地对空中舞蹈做进一步地开发与试验，她希望能完成一个纯形式的空中“人体建筑”。在回到美国后的两年中，她一直没有放弃这个尚未实现的梦想。她把她的动作设计先在电脑中做动画处理，由个体到组合，由不同的组合到大的群体。一年半的时间里，她的钱都花在动画设计上了，她锲而不舍的努力今天终于有了结果。罗红玫的新作《壹》从18个参选的作品中脱颖而出，将在由具有400年历史的纽约州哈德森河火车桥改建成的世界最大的步行公园的揭幕式上表演。届时80位表演者将在桥下展现美丽的人体造型——人体建筑。《壹》的技术合作团队AiRealistic的技术指导是美国舞台设计界大名鼎鼎的David Pakenham先生，他的设计包括太阳马戏团（Cirque du Soleil）

在美国拉斯维加斯的表演，披头士（Beatles，又译甲壳虫）在洛杉矶演出的开幕式，以及2008年北京奥运开幕式的部分设计。索具装备设计是拉斯维加斯High-Rigging的舞台技师Merlin Larsen。尽管红玫的创作已经超越了人们通常对“舞蹈”的界定范围，但她并不介意人们如何去界定它，她梦想着的只是一个纯形式美的空中“人体建筑”。

文章刚写完，接到Aly的电话。她告诉我纽约大学已经决定把中国舞蹈、印度舞蹈、西非舞蹈正式列入学院舞蹈专业课选修课，如果顺利，今年秋季即可正式开班。Aly Rose将承担两门课，一门“新中国时代的舞蹈和舞台表演艺术”，从1949年讲到2008年北京奥林匹克运动会开幕式，其中有共和国的艺术开创、毛泽东的“百花齐放”和样板戏等。另一门是“中国当代舞蹈”，包括了现代舞和民间舞的内容，学生将是舞蹈专业的学生。两年来Aly Rose在纽约大学的努力没有白费，她理直气壮地走上纽约大学的讲堂，成为在美国大学开设专门课程全面介绍中国舞蹈的第一人。没有人知道她这一步走得有多么的艰难。“孔雀西北飞，五里一徘徊”，Aly Rose把她爱中国、爱中国舞蹈的眷恋之心点点滴滴地洒在了美国的土地上。☘

David Pakenham在紧张工作