2026.10.16 星期五
编辑 李 俊 倪维佳
新闻晨报 Shanghai Morning Post

民族舞剧的奠基之作回归

上海歌剧院复排版《小刀会》将亮相第25届中国上海国际艺术节

惊险刺激的刀光剑影令人连连惊叹，整齐划一的弓舞刚柔并济。170多年前的真实历史在年轻一代舞者的演绎中重新浮现舞台之上。

原创民族舞剧《小刀会》曾在1959年由上海歌剧院前身上海实验歌剧院集体创排，以太平天国运动为时代背景，取材自1853年上海小刀会起义的真实历史，再现了近代民众反抗帝国主义、封建主义压迫的斗争图景。

作为上海歌剧院建院后创排的首部大型舞剧，该舞剧曾在全国掀起“小刀会热”。在今年建院七十周年之际，上海歌剧院重新复排这部中国民族舞剧的奠基之作。10月30日至11月1日，复排版《小刀会》将亮相第25届中国上海国际艺术节。

《小刀会》融汇中国古典舞、戏曲武戏的表演程式、把子功、传统武术与江南民间舞蹈，诞生了《弓舞》《花香鼓舞》《大鼓凉伞》《盾牌舞》等载入中国舞剧史册的经典舞段。

作曲家商易为本剧创作的音乐，民族风格鲜明，大量运用双唢呐烘托起义军豪迈勇武的精神气质，剧目序曲更是享誉海内外的民乐合奏经典，被众多影视作品引用，构筑起整部舞剧的音乐灵魂。

自问世以来，《小刀会》累计演出300余场，1960年、1977年两度掀起全国范围的“小刀会热”，该剧也成为国内民族舞行业教科书级别的作品，是几代舞蹈人对标的标杆。

经典的《弓舞》

代际传递：
档案考据与口传心授的复排之路

本次复排由上海歌剧院舞剧团本土培养成长的青年编导马涛、孙鹏、张帆、王田田组成复排编导组，在不颠覆原版舞剧内核的基础上进行创新编排。

复排前期，主创团队一头扎进剧院档案室，系统研读留存的原始演出影像、历史剧照、手绘舞美服装稿件，回溯张拓、白水、李仲林、舒巧、李群等初代主创的创作逻辑。剧组特别邀请徐森忠、强黎悦等《小刀会》原剧组前辈艺术家们担任艺术顾问，以口传心授的方式传递原作表演气韵与人物处理细节，完成艺术经验的代际传递。

“相比于创作一部新剧，复排经典的难度其实更大。如何在传统的基础上突破创新是一大挑战。”作为曾经在剧中饰演过主角刘丽川的前辈演员，徐森忠现身排练厅，对年轻一代演员们的表现赞不绝口：“尤其是双人舞的部分呈现了深厚的功底，和我们当年比有了很大的突破。这体现了新一代主创和演员们的能力，我感到很满足。”

徐森忠也向记者介绍，剧中经典名场面的“弓舞”格外需要舞者们的配合。当年演员们为了培养整齐划一的默契，连去食堂吃饭都要坐在一起，恨不得拿筷子都要保持步调一致。台上台下形影不离的磨合，才成就了舞台上舞者们拿起弓箭时角度的高度统一。

值得一提的是，此次演出的主要演员以青年舞者为主体，年轻演员对晚清近代历史语境缺少直观认知。为此，编导组将历史背景研读、角色心理剖析纳入日常排练流程，帮助演员建立对历史人物的情感共情。

饰演周秀英一角的演员之一沈佩瑶今年27岁，为了饰演好一百多年前的历史人物，她提前做了不少功课，观摩了原版舞剧的影像资料，也查阅了人物的生平，总结出了自己心中角色最大的特点：“义、刚、柔、稳”。“饰演这样一位女领袖，面对反派角色，我必须在舞姿和眼神上体现出人物的气势；而在面对潘启祥即将出城送信，我又要表现出担忧，眼神中要流露出柔的一面。”

舞蹈的技术难度上，双人舞和弓舞都有要和男演员搭档登高的舞段，双人舞部分甚至有上肩的动作。如何在高处保持身体的平衡以及克服对高度的恐惧，也是舞者们必须度过的难关。

剧中饰演刘丽川的男演员李盛钊今年30岁。在他看来，即便自己处在这样一个成熟的年纪，饰演刘丽川仍然充满挑战。“剧中的人物的年龄设定是50多岁，这样看来和他相比自己的阅历和形象依然还是太过年轻。” 李盛钊坦言，相较于舞蹈的技术难度，如何准确地塑造角色是更需要下功夫琢磨的。“最常用的方法就是对着镜子去练习自己的神情，在面对剧中不同人物的时候需要呈现不同的状态，表演始终是最难的部分。到了排练厅就赶紧去找自己的舞搭子去对戏，在忙碌的节奏中见缝插针地去找人物的感觉。”

上海歌剧院党委书记、常务副院长赵蕾也很感慨，舞者中虽然不乏00后的年轻力量，但也有超过了35岁的“老演员”。排演如此强度的舞蹈，面临的困难不言而喻。与此同时，这批演员还同步承担了舞剧《嫦娥》、第48届世界技能大赛开幕式等排演任务，多线并行的排练节奏，对舞者角色转换能力与肢体控制能力提出了极高考验。

1960年黑白电影剧照

如何创新：
音乐、舞美与舞蹈语汇的当代转译

从史料考据、人物立型，到反复打磨肢体语汇、舞台调度，全体创作人员一步一个脚印，见证这部经典剧目在新时代逐步雕琢成型、日臻完善。舞蹈编排完整保留《弓舞》《花香鼓舞》《大鼓凉伞》《盾牌舞》等经典舞段，对部分双人舞、群舞段落进行戏剧化强化，进一步渲染冲突氛围。创作扎根戏曲身段、传统武术、江南民间舞蹈的艺术根基，同时审慎引入现当代舞的肢体表达，拓展舞剧表现力，拉近经典剧目与当代青年观众之间的审美距离。

本次复排完整保留作曲家商易的全部核心旋律，由上海歌剧院常任指挥、著名青年指挥家、钢琴家张诚杰执棒，特邀上海音乐学院作曲家孙畅担任编曲。团队在原始乐谱基础之上重新梳理优化乐队编制，提升交响声部比重，延续民乐与管弦乐融合的交响化呈现。演出由上海歌剧院交响乐团演奏，特邀柳琴、琵琶、笛子、唢呐等民族乐器现场演绎，上海歌剧院合唱团则以录音形式完成合唱部分。

舞美、灯光、服装设计主力均来自上海歌剧院舞美技术部，多媒体设计特邀曾与上海歌剧院合作多部歌剧、舞剧作品的设计师胡天骥加盟。团队依托多媒体技术打造虚实交融的多维舞台，精准还原点春堂等标志性历史场景；服装造型严守史实考据，兼顾舞台实用性与当代审美，实现历史质感、经典气韵与现代舞台美学的有机统一。

早已看过《小刀会》联排的上海歌剧院院长石倚洁满怀期待：“相对歌剧而言，舞剧我了解得不算多。这次《小刀会》联排，我一下子就被作品吸引，无论是故事、人物，还是演员的舞蹈技艺，都非常引人入胜。”

他还介绍，除《小刀会》外，上海歌剧院也有多台演出亮相本届艺术节，“下个月上演的《爱之甘醇》，是我们与意大利主创团队合作排演、融合上海风情的喜歌剧。相信舞剧《小刀会》以及歌剧《爱之甘醇》，都会带给观众美好的艺术享受。”

晨报记者 王 琛

地址：威海路755号 邮编：200041 国内统一连续出版物号 CN 31—0070 广告热线：22895373 印刷：上海报业集团印务中心 零售价：1.50元