

Z世代文化报告

法海的袈裟与王羲之的笔尖

青年舞者宋雨：回到文化原点，从容做自己

【文/青年报记者 冷梅 图/受访者提供】

中国古典舞则讲究‘气韵生动’。在舞剧《白蛇》中这两种美学融合，西方芭蕾和中国古典舞也能浑然天成，直抒故事内核。就像上海歌剧院院长、著名指挥家、钢琴家许忠为该剧创作的音乐调性，用电子乐铺垫现代焦虑，再用中国传统民乐点睛——冲突越激烈，越能凸显中华文化的包容性，淋漓尽致地诠释出：越是民族的，越是世界的。

成为自己，就是最好的传承

对于当下年轻人热议的“国潮”，宋雨也有独到见解：“很多年前，艺术圈也有这种现象，推崇、学习西方的艺术表达，创作一些比较‘西方化’的作品，希望能借此走出国门，被世界认可。后来大家发现，只有重视我们自己的文化，先做好自己，才能建立充分的文化自信。这时候再打开大门，把我们的瑰宝拿给别人看，我们才是有支撑的，有底气的。”

他更推崇《永和九年》的创作逻辑：从书法中提炼“虚实相生”的哲学理念，并将其转化为舞蹈的空间调度；借王羲之对自然生死的思索，来回应现代人的存在焦虑。谈及中国文化自信，他表示：“我们能够运用西方芭蕾、西洋乐器，然而出发点以及所有的构思编排，都要依照中国的文化思想来进行，是以‘中国’的方式讲述中国故事。”

“我们终将成为自己”——舞剧《白蛇》剧终字的叩问，恰是主创团队的创作宣言。导演周可坦言：“解构经典不是否定传统，而是寻找与当代人的情感接口。”

从《白蛇》对中国传统神话的大胆解构，到《永和九年》令千年书法在舞蹈中缓缓苏醒，中国舞剧正以先锋之姿重构东方美学。宋雨这一代90后青年艺术家，既不会对中国传统不假思索地全盘接纳，也不会对西方艺术盲目跟风追逐。他们以文化基因解码者的身份，精心雕琢舞台上的细节——将《兰亭集序》的哲思化为舞者细腻的呼吸，把法海的袈裟融入现代心理学的光影。这种创造性转化和创新性发展，绝非简单的“新旧融合”，而是站在当代世界艺术语境下确立中华文化的坐标——正如王羲之在微醺中捕捉永恒，今天的舞者亦在“阵痛”中舞出文化自信的当代形态。

关于未来，似乎还没有明确的路径，宋雨只是笑着说道：“坚持不撞南墙不回头的那股劲儿，抓住时代给予你的红利，能在舞台上再尽情地多燃烧一会儿。”

如何演好一个“反派”

舞台上，红色的灯光倾泻而下，一口巨大的铁钟高悬，于威严氛围中，尽显传统规制的肃穆。“法海”一袭褐袍，伫立在光影交界处。他的动作刚柔并济，既有庄严之色，又暗藏人性深处的挣扎。这是上海大剧院创制中心出品的舞剧《白蛇》中的一幕，饰演“法海”的青年演员宋雨，用自己的肢体语言，一举颠覆了传统叙事中“反派”的固有标签。《白蛇》的创作团队为“法海”赋予了全新的时代身份：心理医生。这一设定，让宋雨既兴奋又忐忑。在排练厅中，宋雨反复琢磨角色的行为逻辑，他说：“以往我跳的大多是正面角色，基本都是男一号。但这次的法海，不能简单用善恶来评判，他只是个固执的执行者。”宋雨继续解释道，“法海认定人妖殊途，斩妖除魔便是他的使命，甚至他觉得自己是在‘拯救’白蛇，拯救苍生。”

如何用舞蹈诠释“法海”复杂的内心世界？宋雨选择从细节入手，在创作过程中也经历了不少“震荡”。

在一场催眠戏里，宋雨饰演的法海手持怀表，缓缓走向夫人（白蛇）。最初，他的设计是严格配合音乐节奏，来完成动作的铺陈与舞台调度。然而，导演周可的一句话点醒了宋雨：“你不需要刻意在一个八拍中完成既定动作，可以拖时间，比节奏更重要的是诠释出剧情和人物之间的关系。”

创排《白蛇》1.0版时，宋雨和导演周可常常为这类细节“争论”。宋雨心里清楚，拿捏角色的尺度至关重要。“刚开始，我更在意完成舞台调度，控制好从A点到B点的节奏，这是舞蹈演员惯有的思维方式。但周可导演从戏剧舞台的逻辑出发，在人物塑造上给了我很大的启发。”宋雨回忆道，“我突然意识到，法海并非无情之人，而是对规则秉持绝对的信奉。他表现得越从容淡定，就越显露出一种让人战栗的偏执。”

这种对人性的深度挖掘，贯穿宋雨的艺术实践。在诠释人物时，他更加注重行为逻辑和角色情感的合理性。在上海歌剧院出品的舞剧《永和九年》中，他饰演中国大书法家“王羲之”，同样跳脱了“书圣”的刻板印象，着力探寻人物的精神内核。

“《兰亭集序》的核心是‘珍惜’二字——珍惜山水、知己，乃至转瞬即逝的欢愉。”宋雨说，为了更加贴近角色，剧组曾集体研习书法。他曾在宣纸上反复临摹《兰亭集序》，一笔一画间，渐有所悟——原来书法艺术与现代舞蹈存在共通之处——“书法讲究藏锋回笔，就像中国古典舞的动作，欲左先右，欲扬先抑。这种含蓄的美学，正是东方文化的筋骨。”

千年书法在舞蹈中苏醒

公元353年，王羲之酒酣意畅挥就《兰亭集序》，其笔势“飘若浮云，矫若惊龙”，成为中华文明的精神图腾。2023年，上海歌剧院创制舞剧《永和九年》，以这部“天下第一行书”为蓝本，通过舞蹈语汇全景展现其从诞生到传世的历程。作为上海市重大文艺创作项目，该剧不仅是对中华优秀传统文化的致敬，更是一场青年创作者的觉醒之路。

宋雨在剧中饰演“王羲之”，这是他职业生涯中最具挑战的角色。“以前我所诠释的角色，比如项羽、法海、后羿，都有现成的故事框架，但王羲之的内心世界藏在笔墨之间。”为了捕捉“书圣”的神韵，剧组邀请书法家指导演员研习魏晋笔法。宋雨回忆初次提笔时的震撼：“老师告诉我，王羲之的伟大在于让文字从工具变成艺术——每个字都有灵魂，就像舞蹈动作不只是技巧，还是情感的外化。”

剧中一幕“曲水流觞”，宋雨以行云流水的舞步再现魏晋名士的洒脱。衣袖翻飞间，舞台背景的宣纸投影上墨迹渐显，舞者与书法融为一体。“那一刻，我仿佛触摸到

了王羲之的孤独——他写下‘后之视今，亦犹今之视昔’，是对生命易逝的悲悯，也是对永恒的渴望。”宋雨说。

该剧自2023年11月首演以来，巡演足迹遍及山东临沂、浙江绍兴以及北京国家大剧院，30余场演出场场爆满。在绍兴兰亭原址的剧场演出，宋雨舞至“仰观宇宙之大，俯察品类之盛”时，夜风拂过竹林，千年时空仿佛在此交汇。有观众说，“看完剧回家翻出了尘封的字帖。”宋雨眼中闪着光：“这就是中华优秀传统文化的后劲儿——它永远能唤醒血脉里的共鸣。老祖宗留给我们的中华瑰宝，放在哪一个时代，都能受用。”

人类的情感是相通的

2025年3月2日，上海大剧院内座无虚席。舞剧《白蛇》2.0版以颠覆性的当代叙事惊艳收官：倒置的雷峰塔化作冰冷的超市货架，白娘子成了困于婚姻的都市主妇，法海变身现代装扮的心理医生。西方芭蕾的优雅线条与中国古典舞的身韵交织，唢呐的嘶鸣与西洋乐器、电子音效碰撞，构建出传统与现代的魔幻对话。

在青年编舞家王培先的设计下，群舞阵型成为主角心理的投射——超市货架前的机械踏步，是消费主义对人的异化；雷峰塔下的缠绕翻滚，则暗喻传统规训的枷锁。该剧最令人震撼的是法海与白蛇青蛇“斗法”的场景，双方力量的对抗融合了芭蕾大跳与戏曲武打，唢呐声如利刃划破长空。“外国观众可能不太了解白蛇的传说”，宋雨说道，“但冲破束缚的那份渴望，是全人类共通的情感。”在即将开启的全球巡演计划中，《白蛇》凭借独特的东方审美与当代视角解读，无疑将成为向世界输出中国文化的有力载体，让世界领略中国故事的独特魅力。

站在舞台上，宋雨常有这样的体会：“真正的文化自信，不是强调‘我们有什么’，而是让世界看到‘我们如何理解人性’，人类的情感是相通的。”这种认知，源于他对东西方艺术差异的辩证思考。“芭蕾追求精确的几何美，