

点点薪火 汇聚成光

——《共和国的红舞鞋——陈爱莲的舞蹈艺术人生》主题展览开展侧记

记者 李木元 谢阿愁 刘乙潼 实习记者 何欣雨

人间大爱 不了情

冯双白

陈爱莲

“1939年，她出生在十里洋场的上海，十岁遭逢变故成为孤儿，这是命运为她埋下的伏笔。好在人间尚有暖光，好在她能坚定争取，终于迎着新中国成立的春风，从上海来到北京，成为新中国的第一批专业舞蹈学生……”自《共和国的红舞鞋——陈爱莲的舞蹈艺术人生》开展以来，陈爱莲之女、北京市爱莲舞蹈学校校长陈好，成了展览讲解员，每天都会来到国家大剧院展馆为一波又一波的观众讲解母亲陈爱莲的舞蹈人生。

4月27日，《共和国的红舞鞋——陈爱莲的舞蹈艺术人生》主题展览在国家大剧院艺术馆（东厅）举行开幕式。“妈妈生前特别希望来国家大剧院演出，但是因为身体原因遗憾错过了，所以我们把这次展览带到了国家大剧院。”陈好介绍说。

陈爱莲是第六、七、八、九、十届全国政协委员，著名舞蹈表演艺术家，中国舞蹈家协会原副主席。陈爱莲作为中国舞事业奠基人之一，从艺70年来，通过孜孜不倦的艺术创作，为中华优秀传统文化的传承和发扬作出了重要贡献。2020年，陈爱莲病逝，享年81岁。她的一生有两个重要章节，一是在新中国的关怀下苦练舞艺，为观众奉献了很多优秀艺术作品，同时向西方世界展现东方美学，成为享誉国内外的舞蹈艺术家；二是开办北京市爱莲舞蹈学校，致力于推动中国舞蹈事业的人才培养和理念传承，成为国内民办职业舞蹈教育的勇敢探索者。此次展览借助图文解说、实物陈列和影音资料等多种方式，通过“初心”“舞魂”“艺”和“回响”四大板块，详尽讲述了当代中国舞蹈泰斗陈爱莲从艺70年的成长经历、艺术探索、技艺传承和公益实践，向观众全面呈现了这位与新中国一起成长的舞蹈家的光辉一生。

致公党中央副主席吕彩霞在观展过程中深切地表示：“此次公益展览活动，也是在通过图文影像来讲述陈爱莲同志的舞蹈艺术人生，借此引导广大民众学习她的精神追求、公益情怀和人格魅力，借助她的榜样引导作用来指引我们的生产生活实践，让我们可以在建设中国特色社会主义道路上得到更多精神鼓励和榜样指引，具有重要的社会价值和现实意义。”

作为陈爱莲生前好友和并肩战友，第十一、十二届全国政协委员，中国舞蹈家协会主席冯双白在观展中动情地说：“爱莲同志虽已离开，但她为人为艺的精神价值、传承后人的艺术情怀和回馈社会的公益理念，值得我们学习实践并发扬光大。”

“在这些跨越几十年的表演照片中，我依然会被她的眼神所震撼。她演《蛇舞》时的眼神，演《小刀会》时的眼神，都给我留下了极其深刻的印象。那是一双睿智而又充满艺术灵感的、永不放弃的眼神。”冯双白表示，陈爱莲为了演好《蛇舞》中的角色，专

4月27日，《共和国的红舞鞋——陈爱莲的舞蹈艺术人生》展览在国家大剧院开展。

门去动物园观察蛇的动作，一待就是半天；她仔细观察蛇慢慢爬行的动作和抬起头那一瞬间的细节，并反复练习。她对角色的把握和要求非常严谨，她身上蕴藏的巨大的艺术能量，为后来者树立了很好的榜样。

第八、九、十、十一届全国政协委员，知名主持人翟弦和在参观展览时说，陈爱莲用一生告诉人们，什么是对艺术的执着追求，什么是业精于勤。特别是年轻的艺术工作者，到底用什么样的态度对待艺术，这是陈爱莲带给大家的最大启示。

展厅中十分引人注目的，还有陈爱莲表演舞剧《红楼梦》时的服装和扇子，这些穿过岁月而来的实物展品，让我们看到了一位艺术家如何全情投入到新中国的舞蹈事业探索之中，又如何将艺术追求与国家需要和时代需求融合共生。

“这些服装道具她用了很多年，把它们当成心肝宝贝一样爱惜。其实她爱惜服装道具不仅仅是因为勤俭朴素，更是因为她像热爱自己的生命一样热爱舞蹈艺术。”陈好在展览现场说道。

展览现场不仅有北京的观众，还有远道而来的朋友。作为国家一级演员的青年舞蹈演员刘迦也从南京赶到现场，在陈爱莲老师的照片前久久伫立。2019年，80岁高龄的陈爱莲受邀登上《舞蹈风暴》节目总决赛的舞台，与刘迦共同为全国观众再现了舞剧《雷雨》中的经典片段。刘迦在现场交流中表示：“爱莲老师在我们这些从事文艺工作的晚辈心中埋下了一颗强有力的种子，让我们知道舞者应该是什么样的，偶像应该是什么样的。”

一名在展览现场表演的北京市爱莲舞蹈学校高二学生深情地说：“很想念爱莲校长，她是我舞蹈道路上的引路人，通过她，我真正认识到了舞蹈并且爱上了舞蹈。”

陈好在接任爱莲舞校校长之后，也在持续带领全校师生开展教学实践和公益活动，立志将爱莲精神的榜样力量和引领价值延续下去，如她在现场导览中所说的那样：“母亲在新中国成立后创造了属于她的时代，母亲

致公党中央副主席吕彩霞等嘉宾参观展览。

第十一、十二届全国政协委员，中国舞蹈家协会主席冯双白（右四），中国舞蹈家协会分党组书记、驻会副主席罗斌（左一）参观展览。

不是一个人，她代表的是那个时代中奋勇拼搏的一群人。我们想让大家知晓母亲的故事，知晓那个时代的故事，知道那个时代中那一群人的故事，让他们点起的点点薪火，得以延续……”

展厅里的观众络绎不绝，但是非常安静。大家都在静静了解这位“东方舞蹈女神”传奇而又灿烂的一生，“倾听着”每一幅照片、每一件服装道具、每一页手稿“讲述”的故事……

她不是一个人 她是一群人

陈好

母亲走后，我从她手中接过这份沉沉的担子，心中自知，责任很重，路很漫长。母亲这一生走了很远，以孤儿的身份从上海走到北京，又以舞者的身份从中国走向世界。

她的一生有两个重要章节，其一是精研艺术，苦练舞艺，为观众带去诸多优秀艺术作品，同时向西方世界展示了东方美学，成为享誉国内外的舞蹈艺术家。其二是开办了北京市爱莲舞蹈学校，致力于推动中国舞蹈事业的人才培养和理念传承，成为国内民办职业舞蹈教育的勇敢探索者。属于她的荣誉和光环有很多，但在我这里，她首先是一位言传身教的母亲。母亲始终对我们严格要求，很多人说父母对孩子最好的教育，就是身教大于言传，做好自己，时间久了，孩子们会终有所得。

母亲没有给我们讲述那些大道理，只是在照料我们衣食温饱的同时，带着我们一起学习舞蹈动作，一起关心学校学生，一起参与社会公益。慢慢地这一切都成了印在我们心中的习惯、标准，我们也就学会了以此来要求自己并关爱他人。

母亲在新中国舞蹈艺术界创立了属于她的时代，但她不是一个人，她是一群人。人的命运靠自己努力拼搏，也靠时代赋予机遇。她生在旧时代，长在新中国，在时代的潮流中一点点往前奔走。都说她是新中国舞蹈事业的奠基人之一，但她总说：“我不是一个人，在我的身边站着广大观众，站着朋友伙伴，站着很多一起往高峰去攀登的人。”她

想让我们知道她一直在与一群时代奋进者携手去往更高的地方，她的光芒也是那个时代的光芒，这也是我们举办此次展览的初衷所在。

我们想让大家知晓陈爱莲的故事，知晓那个时代的故事，知道那个时代中那一群人的故事，让更多的人参与薪火相传。母亲离开后的这段日子里，在各方的关怀支持和师生的携手努力下，爱莲舞校沿着她的梦想继续努力前行，这也让我更加明确了她一生所求，便是以这所学校为讲坛，在精进自我艺术修为的同时，竭尽可能地培养出更多优秀的中国舞人才，让他们能够更好地展现民族文化，用中国舞蹈讲好中国故事。

只要我们不忘她的嘱托与期盼，始终记得母亲为人为艺的精神，她便未曾远去，而是于时光中指引我们踏歌逐梦，不负她的爱与光阴。待来日，午夜梦回，众里寻他千百度，蓦然回首，爱莲依旧如春江花月夜下的莲花，立于灯火阑珊处，暗香照拂来者，岁月守望不息。

（作者系北京市爱莲舞蹈学校校长、陈爱莲之女）

记得有一年春节前，我和中国舞协的同事们一起去看望陈爱莲老师。路上堵车，当我们到达爱莲舞蹈学校时，她刚练完早功，正从教室走回住地。记忆中那个冬日的阳光特别明亮，洒在从远处走来的陈爱莲身上，色彩鲜艳的大披肩衬托着她轻盈的步伐，这哪里像一个年近八旬的老人？

于是，大家纷纷打趣地说：“这是谁啊？才刚刚18岁！”

她笑着回答：“舞蹈就是我的‘长生不老药’！”陈爱莲从艺70年，天天坚持练功，从未间断。舞蹈，就是爱莲老师的生命！生命不息，舞蹈不止，已经成为她生命中的执着追求。

“谁是全世界年龄最大的专业舞蹈家——中国人。”陈爱莲生前曾多次对我说，她最大的心愿就是要为中国舞蹈人创造这项世界纪录。

爱莲老师告诉我，世界著名的古巴芭蕾舞家阿莉西亚·阿隆索19岁时眼睛几乎失明，但凭借着顽强的毅力，她一直活跃在舞台上，直到古稀之年。

“全世界的职业舞蹈家，大概没有谁能够再超越阿隆索了。”爱莲老师每每说到此事，眼睛里都会闪耀出一种令人感动的目光。而此时，她也总会骄傲地看着我说道：“破纪录，你要信我！”

是的，我信她！

不论多大年龄，在许多重要场合，陈爱莲都一直坚持自己参加表演。在中国文联每年举办的百花迎春联欢晚会上，只要有她，她都会和年轻的舞者们一起奉献舞姿。她将舞蹈的状态保持得那样完美，甚至达到80岁高龄参加湖南卫视《舞蹈风暴》中的双人舞，在高难度的托举技巧中塑造潇洒的动人形象……这一切都让人们相信，陈爱莲就是那永远不老的“东方舞蹈女神”。

2020年，我们正筹划拟于2021年举办舞剧《红楼梦》诞辰40周年纪念演出，这样，陈爱莲先生就可以在80岁的时候演出全本舞剧《红楼梦》，超越古巴的阿隆索，创造世界奇迹，而我也相信，那时候陈爱莲一定还能饰演林黛玉，给大家一份惊喜。然而，这场筹划竟然最终成了遥不可及之梦，听闻陈爱莲病逝那一刻，《红楼梦》里写黛玉之死的词涌上心头：香魂一缕随风散，愁绪三更入梦遥……

舞神与世长辞。弥留之际，她的头脑是清醒的，一定是预感到大限已到，于是她让人给她穿上了表演《春江花月夜》的那套服装。得知此情，我心中大震、大痛，禁不住潸然泪下。爱美的爱莲老师，走到生命尽头，心心念念的还是她的舞蹈艺术，穿上那套舞服，是她愿意留给人世间的最美印象。

这是一种怎样的人间大爱之情啊！她爱美，因舞蹈而追求艺术之美丽形象，也因自己的美丽而让中国古典舞散发耀眼的光辉；她爱美，所以勇敢地用一生挑战舞者艺术生命的极限，又在生命的最后关头，勇敢地迎接生死转换，凛然无惧地、极其坦然地告慰天下——东方舞蹈女神之美永恒！

陈爱莲爱美，更是心存善念之人。她所塑造的艺术形象，早已家喻户晓，人人见之。然而，她生前创办了北京市爱莲舞蹈学校，特别招收贫困山区和少数民族地区有舞蹈天赋的孩子，并且伸出热情之手给予帮助，减低至完全免除贫困地区学生的学费、杂费以及伙食费和住宿费。资料显示，10年的时间，陈爱莲老师资助贫困学生的费用高达100多万元，她默默地开拓性地做着舞蹈慈善，却从来不求回报，因此很多人并不了解。

2019年7月1日，陈爱莲入党的消息不胫而走。80岁高龄加入中国共产党，这让很多人非常动容。我向她表示祝贺，她非常真诚地对我说：“从我写下第一份入党申请书，至今已经快60年了，入党，是我一生的梦想，因为党把我从孤儿院救出，也是党引领我踏上舞蹈之路的。我尊敬党、爱戴党，尊崇中国共产党人的使命与担当。”听着她的话，我慢慢理解了她的为人处世之道——人生当有所作为，坚定目标，坚守信念，矢志不渝，坚持到底！

作为舞蹈家努力创造经典艺术形象，她是如此；作为舞蹈女神一生爱美，她是如此；作为一个新中国培养起来的舞者在追求信仰、真理和理想的问题上，她更是如此。美、善、真，至此融合为一。

陈爱莲追求舞蹈艺术至高境界的个人梦想，随着她的逝世，就此终结了，这实在令人洒泪痛惜。泪祭陈爱莲，追思其人其事，我不禁扪心自问：从20世纪50年代开始，陈爱莲和那一代舞蹈家们所探索的中国古典舞艺术，没有理由停止发展。真善美合一的境界，谁来认同？时代的创新脚步，谁来接续？吾辈当深思！

（作者系第十一、十二届全国政协委员，中国舞蹈家协会主席）

