

舍不得离开辽宁 她拒绝500万年薪

首次参加桃李杯 节目拿遍一等奖

马玉丽初学舞蹈时,不算优秀,但等她大学毕业演出时,已经能够担任三个节目的领舞。作为沈阳音乐学院第一批舞蹈专业大学生,她毕业进入辽宁歌舞团,已经比同事年纪大了。

“我属于那种表演很好,技术能力强,但是先天吃亏的演员。”技术和表演好能够让马玉丽在毕业演出时三次领舞,被选进辽宁歌舞团,但因为只有1.63米,注定无法成为大戏的女主角。

作为一个很有规划的人,她毅然选择参加了北京舞蹈学院的编导强化班,那年她28岁。马玉丽说,能够在当打之年选择放弃,很痛苦,但也顺理成章。

在北京舞院学习的一年,是马玉丽飞速转型的一年。学成归来就赶上了辽宁省的桃李杯比赛。她编导的节目《盼》经过一年的磨合,拿到了表演、指导教师、编导奖、作曲等所有奖项的一等奖。

多种因素造成了《盼》这段独舞成为马玉丽职业生涯里耗时最长的一个节目,在马玉丽眼

中,“盼”可以是分隔两地的情,可能是儿女对父母的期盼,每个人都有各自的理解,要看内心最深的牵挂是什么,但当时只有15岁的刘冰媛还很难理解这样的情感。

“她刚来时挺可怕,那胳膊像木杆一样直,舞蹈没有任何内心表达,只是展示出了肢体动作。她的软开度不好,被我折磨的每天都要压腰。”这个过程双方都很痛苦,一个肉疼,一个心疼,后来比赛结束刘冰媛和马玉丽说,老师我的腰一直疼。结果拍完片子一看,骨折过,都愈合了。

就是长达一年时间的地狱式集训,让15岁的刘冰媛在这个剧目里成熟起来,也学会了情感表达。打那之后,刘冰媛成熟起来,慢慢成为大戏的女一号,而马玉丽,骨子里的要强劲儿得到了释放,更重要的是,获奖让她更有自信。

当然,这场比赛还有个潜在的收获需要数年后才兑现——比赛中的一位对手因为失败记住了她,并推荐她参与了《复兴之路》的编导工作。

幸运参与编导《复兴之路》

2009年,令马玉丽都觉得战栗和荣幸的机会落到头上,她被抽调到北京参与大型音乐舞蹈史诗《复兴之路》的编导工作。

马玉丽参与的部分是序曲《我的家园》,开场马玉丽记忆犹新,演出时舞台下面藏着300名演员,他们组成了“舞动的大地”然后安静下来,9个播种女慢慢从山坡走下来,开始劳作。“进组后我下了很大的工夫去看资料,做功课,这部作品不仅需要很高的艺术性,也必须有思想性。”马玉丽最用心的构思来自于和爱人聊天,她问,如果种地你最看重什么?爱人说,肯定是怕种子掉了,得仔细地把这些种子撒到地里。就这一句话点醒了马玉丽,舞者的内心表达就是珍惜种子,希望看到它破土而出,那么处理舞蹈节奏时一定要慢,撒种子要慢,要有紧张感,姿态就如油画一样,可以放缓所有的动作。

这个节目排完后,总导演张继刚初审,很多舞段他看完只说“不行”俩字,然后编导们就别想好好睡觉,只能继续想办法。而到了马玉丽这段,直接过。

“我当时觉得特别幸运,有时候编导拿捏一个节目,首先语言要准确,对作品要有精准的把握,这两点做到,舞蹈形象就找到了。”马玉丽觉得自己在张继刚身上学到了很多,直指核心的能力也是其中之一。

“我反思过,在跟演员排练时话不多,我怎么能把语言非常形象、精准地传递给演员呢?这是我多年来的努力,要语言准确。编导要树立自己的权威,就不能经常调整,那样对演员不公平,也不信服你了。”马玉丽认为这次借调工作让自己成为排练场里更有威信的编导,和一个合适的领导者。

大戏不断从《月颂》到《舞与伦比》

辽宁歌舞团最近两年大戏不断,《月颂》《舞与伦比》叫好声不断。马玉丽说,《月颂》是她思考两三年的一台大戏,我们中国人讲农历月文化,这是我们的传统文化,月亮如母亲一样,一直在高空,无论世事如何变迁,无论时代更迭,月亮一直在空中在俯视大地,看着人间的百态。在大型原创舞蹈诗《月颂》中,从母爱、兄弟情、恋情、家国情怀等角度,逐一体现出中国人的情感。

马玉丽说,歌舞团最近排练的节目《舞与伦比》,演员自己跳完都很酣畅淋漓,每次排完一个节目演员必须得躺一会儿,得哼唧几声才能爬起来,太累了。但是他们自己跳完了,也说痛快,发朋友圈说跳爽了。“他们都比我小,我也反复告诉他们,你既然从事了这个专业了,你当然需要努力了,你如果就是碌碌无为的,退休了以后,你可能没有经历过任何苦痛,也没有过付出,那该多后悔。”“我们最近签了巡演,打底20场,我们的演员需要出去演,他们会在舞台上成长和进步,另外一个角度说,我们有责任让演员腰包鼓一点,让他们生活得好一些。”马玉丽说。

辽沈晚报首席记者 刘臣君
图片由受访者提供

和同事忙碌后的庆祝

《女儿风流》演遍整个日本

辽宁歌舞团(辽宁民族乐团)拥有多种艺术门类人才,声乐、器乐、舞蹈、杂技……这也让马玉丽有了融会贯通的机会。

2003年,辽宁歌舞团创排出民族音乐秀《女儿风流》,一改室内音乐会的静态表演模式,融音乐、舞蹈、特技、舞美、灯光和服饰表演为一体。但初始版本并非这样,马玉丽说,最开始没有任何舞蹈演员,只是器乐演员在唱跳,而这样并没有美感,真正丰富起来已经是2004年后,器乐和声乐配合,舞蹈和器乐配合,器乐演员又该怎样去完成打击乐和舞蹈的表演。“在这个过程中我要去观察和总结,看到每次变化的好与不好,缺憾是什么,知道排成什么样更受欢迎,让观众更多元立体地去欣赏各个门类的艺术形式。”

《女儿风流》打磨成熟后,在日本签下了巡回演出,20多名器乐演员,20多名舞蹈演员和杂技演员的阵容,所到之处无不大受欢迎。“虽然《女儿风流》不算一部大戏或者大剧,但我们用‘女儿魂’‘女儿娇’等多个主题,以不同的角度看女人的形象,在日本票房非常好。”这部综合性、立体化、多元化的《女儿风流》获得了市场的认可。它在广州地区创下连续演出180场的纪录。

2003年到2005年是马玉丽的创作高峰期,这期间辽宁歌舞团先后推出了《天女》《呼喊与细语》《中国变奏》等多台节目,这些节目在走向

市场后也都取得了成功。而综合、立体、复合型的创作特点和面向市场的意识已经成为了辽宁歌舞团艺术生产的方向和路径。

马玉丽是幸运的,她在辽宁歌舞团的转变过程中锻炼成熟,《天女》应美国演出商的订单创排的,里边有杂技、舞蹈、民族器乐等门类;《中国变奏》是以民族器乐为主,但采用的是现代意识流派音乐,卡留念是整台节目的音乐统筹,领衔主演是玖月奇迹的王小玮,她也是通过这台戏成熟起来。

随后的《呼喊与细语》受到业内人士的好评,马玉丽在不同类型的作品创作中融会贯通,颇有一种神功大成的感觉。“学会了讲故事,研究作品布局和起承转合,努力做到思想性和艺术性的统一,舞美、音乐等在舞台上最后的合成,排练的时候就要想到舞台上的用光……通过这几部戏的磨炼,我才可以说自己是一名真正合格的导演。”说起那几年的状态,马玉丽有些怀念那时候的“痛并快乐着”。完全没有时间休息,365天一直在排练,在培训。早晨6点起床,7点之前一定要到团里边给演员做培训,用一些小的舞段,简单的动作让他们热起来。早上8点正式开始排练,心得记在本子上,中午简单吃口饭,听着音乐下午进入排练场……每天晚上11点才能回家。

表面上看,马玉丽的职业生涯一片坦途,十几岁考入沈阳音乐学院舞蹈系,毕业演出三次领舞;初次以编导身份参加大赛就获得一等奖所有奖项;因出色表现,被抽调参加大型音乐舞蹈史诗《复兴之路》的编导工作;

但背后的辛酸不可不知,因为个头不高挑她不得不放弃舞蹈演员的梦想;事业爆发期她要忙到夜里11点才回家,一早还要去排练节目,一过就是四五年;也是因为工作,她成为高龄产妇,因为舍不得放弃辽宁歌舞团的事业,她拒绝了一家五百强文旅企业的500万年薪邀请。

马玉丽简介:

辽宁歌舞团副团长,国家一级编导,辽宁省优秀专家,参与创作音乐舞蹈史诗《复兴之路》获文化部嘉奖,参与创作《花之乐舞 茉莉花》赴日演出获日本民音协会优秀表演奖,多次担任省内大型演出活动总导演。