

有梦的“小虎”舞台上“虎虎生威”

——访上海芭蕾舞团青年舞蹈家吴虎生

人物小传

吴虎生 中共党员，1986年5月出生，2003年成为上海芭蕾舞团演员，现为一级演员职称，首席主要演员职称，曾主演10多部中外芭蕾舞剧和多部现代芭蕾作品。

吴虎生曾获得的主要奖项有：第九届美国纽约国际芭蕾舞比赛第一名，第四届中国上海国际芭蕾舞比赛金奖，第七届和第八届中国舞蹈“荷花奖”舞剧舞蹈诗评选表演银奖，第九届中国舞蹈“荷花奖”舞剧舞蹈诗评选表演金奖。他获得的荣誉有：2008年度“上海文艺家荣誉奖”，2012年第八届“上海文化新人”称号，2012年“上海市五一劳动奖章”，入选“2012年上海领军人才”，2013年“上海市青年五四奖章”，2013年度“上海文艺家荣誉奖”，2014年第24届“上海白玉兰戏剧表演艺术奖主角奖”等。

吴虎生和季萍萍在表演现代芭蕾舞剧《简·爱》中的双人舞

本报记者 郭新洋 摄

一变脸”。但是，快节奏地游走于古典芭蕾和现代芭蕾的角色之间，被他当作了锻炼舞台上“两条腿”功力的机遇，连一向对他严格要求的辛丽丽也感到了吴虎生能力的飞跃提升，称他在舞台“虎虎生威”。在采访中，吴虎生的话说的很实在：“当代意义上的中国现代芭蕾刚刚起步，我愿意当一名敬业的先行者，珍惜每一个时代和环境赐予的机会，用自己浸透汗水的探索，为观众提供与世界同步的艺术享受，也为后世积累更多的艺术经验。”

积极参加公益普及演出

参加世博会开幕演出、赴德国参加汉堡纪念尼斯基芭蕾舞晚会、随团赴北美巡演、出席俄罗斯“中国旅游年”开幕晚会、参加“亚信峰会”芭蕾演出、赴伦敦主演《简·爱》、赴巴黎主演《白毛女》《花样年华》、与贝嘉芭蕾舞团合作主演《贝九》……近年来吴虎生频频出现在国内外观众面前，也经常与全世界的同行在对话，但无论在朋友、同事面前，他依然是一位态度谦逊、为人友善的“邻家小弟”。每天不到9:00到上芭，走进大门他会向门卫客气地问声“早上好”，对正在打扫的清洁阿姨说句“辛苦了”。他上钢厂道一个普通的双职工家庭走出来，家里至今未拆迁的一室一厅生活空间，并没有束缚他的艺术理想；邻里之间的和睦相处，让他不但养成了朴实的待人习惯，还促使他主动承担起让更多市民享受艺术、参与艺术的责任。身为一级演员，他依然参与舞团的公益普及演出和讲座，与爱好者和少年儿童互动，“最近，我还要参加团里的一个义工活动，到敬老院、慈善机构去送爱心，也是一种生活的积累吧。”他说。

善于用肢体语言来表达所思所悟的芭蕾舞舞者，通常并不擅长侃侃而谈。与7年前接受采访时的腼腆有所不同的是，如今的他，依然不会滔滔不绝，但说出的话似乎经过了更多的思考，就如在舞台上塑造的角色一样，显得更加稳重和成熟。这位年轻的共产党员正是心怀着一个美丽的中国芭蕾舞梦，给自己不断前行的动力，所以，内心世界更加丰富多彩，也在舞台上，用散发的光和热感染着所有的观众。 本报记者 杨建国

记者手记

吴虎生以前喜欢说一句话：“其实我跳芭蕾是身不由己的，总觉得我是个男人，跳舞有点傻傻的。”看着他跳舞的经历，似乎确实不是自愿的。

吴虎生11岁时，被妈妈领着一周三到开办在格致中学的小天鹅芭蕾舞训练班学舞。九十年代中期，上海儿童学琴、学舞成风，没有机会一圆艺术梦想的父母，都想让子女弥补缺憾。吴虎生也不例外，他唯一感到有成就感的是，在小学班级里可以向同学炫耀“八字开”。

身不由己地业余学芭蕾，又身不由己地考入了上海舞校，再身不由己地成为上芭职业演员，与大多数向往英雄、想有大成就的孩子们一样，每天排练厅、宿舍两点一线。吴虎生，曾经感到有点委屈。不过，舞团的重用、机会的降临、艺术的积累，让他渐渐产生了梦想，优秀的品质在貌似普通单调的艺术实践中渐渐闪亮。

从职业生涯最初的感恩报答，到如今的追求梦想，吴虎生的成长离不开时代环境提供的机遇，也离不开观众对他的认可厚爱和学校、舞团对他的培养重用，更离不开自己的刻苦努力。有了理想，吴虎生站在中国芭蕾的高度，对自己提出了更高的要求。他不再身不由己，而是在主动设计自己的艺术人生，设计中国芭蕾的发展思路。他确实是幸运的，因为时代和环境为他创造了条件。然而，对于同一时代环境的绝大多数人来说，客观条件无处不在，要走向成功，是否需要倾注更多的努力，去抓住机会呢？

芭蕾舞演员习惯用肢体语言表达内心世界，吴虎生也是如此。在观众眼里，这位总是略显腼腆的大男孩，一站在舞台上，线条俊美的身体就会爆发无穷的力量，举手投足之间塑造出一个个生动的舞剧形象。

芭蕾舞的典雅、优美，会给观赏者带来愉悦的享受。但11年前吴虎生走出上海舞蹈学校，跨进隔壁的上海芭蕾舞团大门时，他就知道，自己的人生就将定格在排练厅与剧场之间，基训、练功、排练、演出……，每天要在封闭式的环境里重复那些不知练了多少遍的造型、动作。作为一个怀着青春理想的男孩，他一度感到人生有点被动和无奈。

11年过去了，吴虎生一步一步迈出坚实的步伐，从群舞演员到主要演员、首席演员，用一部部成功作品，证明了自己不仅是上海芭蕾舞团的“当家小生”，也成长为了当今中国的顶尖芭蕾舞舞者。谈起这些年的经历和自己的成长史时，他沉思了好久，然后说：“我心里一直怀着一个梦，这么多年来不断在充实和完善，那就是要让全世界都看到，中国芭蕾要有水平一流的表演队伍，有具备与世界对话实力的表演体系。”

20岁出头担纲舞团主角

第一次面对面采访吴虎生，还是2007年6月的事了。当时，他夺得纽约国际芭蕾舞比赛男子组第一名后，出了机场直接来见面。看他腼腆和疲倦的样子，不忍心对他追根刨底，因此，更多地是向带队参赛的上芭团长辛丽丽询问情况，“你知道吗？参加比赛19个国家选手，技巧都无可挑剔，小虎（吴虎生）胜在气质。”她告诉道。吴虎生身高184厘米，加上7年舞校打下的底子，让他第一次参加国际大赛就底气十足，毫不怯场。吴虎生补充道：“还有一个很重要因素，进入上芭4年，我已经跳了5部舞剧的主角，拥有这个经历，很难有同龄选手和我相比。”

芭蕾舞演员的成熟，需要不断在舞台上跳作品。世界上任何一个舞团，能让20岁出头的演员担纲主角，可谓是凤毛麟角。所以，吴虎生把国际获奖的原因，归结于上芭对他

的重用。在这个比赛中，他还获得了依戈·尤可科维奇奖，该奖项以美国芭蕾舞剧院（ABT）首席演员命名，获奖者可在这支世界著名舞团担任主要演员，这是全世界舞者的期盼。走下领奖台后，辛丽丽问他：“你想留下吗？”吴虎生没解释，只回答了一句：“你放心吧！”当时的吴虎生，只是出于朴素的感恩心态，觉得自己是舞校最后一届公费生，是国家培养的人才，上芭又向他倾注了大量心血。他认为：“如果得了一个奖就远走高飞，就是忘恩负义。”

优秀男子舞者难觅，是全球所有舞团面临的现实。因此，美国芭蕾舞剧院没有轻易放弃吴虎生。半年之后，一位在该舞团供职的上海籍女演员回沪探亲，向吴虎生转交了一个大信封，告诉他舞团的合同，让他好好考虑。吴虎生转手就交给了团里，过了两年他再问起辛丽丽：“里面是合同吗？”辛丽丽笑笑说：“信封上写着你的名字，你不拆，我们怎么能拆？”又过了一段时间，一对美国老人来沪约吴虎生见面。这对老夫妇是纽约国际芭蕾舞比赛的赞助人，他们表示，“你如能去美国芭蕾舞剧院，我们将提供你丰厚薪酬和一切经济保障。”但是，吴虎生又婉言谢绝了：“他们缺少男子演员，上芭也缺，我想我的舞团更需要我。”

面对诱人的待遇和世界名团的邀请毫不动摇，吴虎生现在想起来，仍然觉得自己的选择非常正确：“如果说，当初没留在美国有感恩的因素在内，如今觉得，我是抓住了机会。进入外国舞团的中国舞者有不少，在激烈竞争中能成功的毕竟少数，但即使能脱颖而出，也是个人的成功。可是，我坚守在上海，演出的机会接踵而来，还经常到国外出访交流，我代表的是上海、是中国。这样的成就感和内心充实感，是很难用个人成功代替的。”

有一股不服输的“虎劲”

在与吴虎生的接触中，总能听到他说：“我是幸运的，应该好好珍惜。”上海芭蕾舞团组建35年来，优秀的男子演员陆续涌现。然而，艺术视野和教育体系的局限，使得他们只

能跳古典芭蕾。而当今的世界芭蕾潮流，现代芭蕾已经崛起。要站在国际舞台上与各国同行对话，只凭古典芭蕾“一条腿”已经勉为其难。这些年，上芭看到了差距，邀请外籍编导陆续创排了《花样年华》《简·爱》等现代舞剧和一批现代作品。作为首席演员的吴虎生，毫无疑问是主演者。本月上旬在上海大剧院举行的“蒙娜丽莎之吻”芭蕾舞盛典上，吴虎生在《孤独的迷官》里扮演精神失常的舞蹈之神尼斯基的形象，一改古典芭蕾中温柔俊朗的王子风格，用颤抖、扭曲的肢体倾诉分裂的内心世界，营造出了强大的角色气场。

从小浸淫于古典舞氛围的舞者改跳现代芭蕾，并非靠天赋就能胜任。“这是两种舞蹈语言，你必须从头学起。”《简·爱》的编导帕特里克斯刚来上海排练时，吴虎生甚至感到了无法适应的困惑，“力度、速度都超常规，短短几十分钟排练，就累得腿迈不动、饭吃不下，是我开始舞蹈生涯以来从未遇到过的。”但是，“小虎”就是有一股不服输的“虎劲”，虽然开始时他还遭到编导的严厉责备，却从未打过“退堂鼓”。他只是想：“如果不能完美地完成编导的要求，又怎能与世界对话？”那段时间，他每天提早来到练功房，排练未开始，自己就凭着内心感悟先走一遍动作，再认真体验与角色要求的差距。他在排练场上“笨鸟先飞”般的默默变通，也感染着全体演员。《简·爱》在短短的两年里，已经在国内外举行了数十场成功的演出，尤其在伦敦演出的大幕即将落下时，编导帕特里克斯上台情不自禁面向谢幕的演员跪地感谢，他说：“舞台上的吴虎生，就是我心目中的罗切斯特。”

舞台上的吴虎生，凭着自己的悟性、努力，塑造了一个又一个性格不同的角色：《天鹅湖》里潇洒温柔的王子齐格弗里德、《白毛女》里正气凛然大春、《梁祝》中书生气十足的梁山伯，还有《吉赛尔》《胡桃夹子》《马可波罗》……他默想着数了数，说道：“11年演了10多部舞剧了吧，还有一批现代作品，总感到就像打游戏升级一样，每完成一个角色，就让自己提升了一级。”今年5月，吴虎生连续主演《简·爱》《白毛女》和《天鹅湖》，几乎“一天