

惠州文脉【创想】

学得快,适应能力强大迅捷

4

陈镇威在《舞蹈风暴》上的首秀《无脚鸟》来源:陈镇威微博

“我生下来好像就是跳舞的……”这是12岁时的陈镇威写给父亲的信,目的是说服家里人让他学芭蕾。陈镇威是广东惠州“90后”芭蕾舞家,用自己的汗水和努力,在芭蕾这条路上刻上了自己的烙印。

近日,陈镇威荣升美国纽约城市芭蕾舞团首席演员。羊城晚报记者通过网络对其进行采访,陈镇威分享了自己从休斯敦芭蕾舞团首席演员到纽约城市芭蕾舞团首席演员的经历。一路走来,他用舞蹈诠释着追求卓越、寻求突破的个性特质。

“我生下来好像就是跳舞的……”

从当年惠东喜欢跳舞的小男孩到世界顶尖芭蕾舞团首席,惠州“90后”陈镇威用舞蹈诠释着追求卓越、寻求突破的个性特质

统筹策划/羊城晚报记者 陈晓鹏 马勇 文/羊城晚报记者 林海生 图/纽约城市芭蕾舞团

芭蕾舞梦从惠州启航

1992年,陈镇威出生于惠州惠东,受其姐姐的影响,从幼儿园开始就喜欢跳舞。现任惠城区舞蹈家协会主席的张晓薇是陈镇威的启蒙老师,她告诉记者:“当时在班上选舞蹈苗子,男孩都不大想选舞蹈,只有7岁的陈镇威一个人把小手举得高高的,他告诉我:‘跳舞不是女生才可以跳的。’”

那时候,家长们大多不支持自己的儿子学舞蹈,陈镇威父亲陈木添也是如此,只是愿意让他跟着姐姐去文化馆过过瘾。张晓薇回忆,在她的印象中,陈镇威几乎没有请过假,父母工作忙他就自己搭车去上课,中午留在惠城区文化馆休息。动作没跳好,他就一遍又一遍地练习。

“我当时不单学了芭蕾,还有中国舞、现代舞,这极大增强了我的乐感和舞感,通过一次次练习和比赛,我对舞蹈的热爱不断加深。”陈镇威说。从小学开始他就随惠州市舞蹈协会演出,小升初时考入广州艺术学校芭蕾舞系,但当时家里人全票反对,更希望陈镇威走常规教育线路,长大后从事医生、律师一类职业。

“我生下来好像就是跳舞的……”时年12岁的陈镇威,在父亲节时给陈木添写信,希望说服父亲让其学芭蕾。在儿子的坚持下,陈木添不再反对,因为孩子能够找到自己喜歡做的事情,已是人生的幸事,作为父母,也应该全力支持其追求心中所爱。

在周边人的印象中,陈镇威是不怕苦的“小强”,“他从不我们在面前说跳舞有多苦。”陈木添回忆,有一次家人不小心碰到陈镇威的腿,拉起裤子一看才发现伤痕累累。尽管如此,放假在家,他依旧每天都做好时间安排,健身、练习舞蹈。

▲▼陈镇威在纽约城市芭蕾舞团主演《胡桃夹子》 拜安诺 摄

▲▼在舞蹈室训练

5年时间 晋升为休斯敦芭蕾舞团首席舞者

凭借得天独厚的身材优势和在练功房的辛苦付出,陈镇威开始在国内大赛中崭露头角。18岁时,他迎来人生第一个转折,在瑞士洛桑国际芭蕾舞比赛中获得优秀表演奖,受到世界多个知名芭蕾舞团的青睐,最后接受了美国休斯敦芭蕾舞团奖学金,赴美学习。

休斯敦芭蕾舞团以古典芭蕾舞及现代芭蕾舞表演享誉国际,成员来自30多个国家,高手如云,竞争激烈。陈镇威脱颖而出,于2012年正式加入该团。

到了休斯敦,陈镇威迎来当头一棒。由于此前在国内只练功不举铁,他力量不足,连团里最轻的女生都举不起。“不认输”的他每天训练完,在全部人离开后,逼自己做完100个俯卧撑,一有时间就往健身房跑,渐渐把手臂、肩膀、腰腹的力量都练了出来。他回忆:“每天训练的难度很高,训练完就像从水里捞出来一样,一双舞鞋3天就跳烂。”功夫不负有心人,很快,他跳过学徒阶段,破格成为群舞。

眼看就要熬出头了,老天爷又来开玩笑。在一次抛接舞伴时,大拇指韧带撕裂,开刀养伤回来,脚腕劳损又伤了。一年连伤两次,团长直接跟他说话:“镇威你很有天赋,但我们用不了,你要从零开始。”陈镇威当时很灰心,一度想转换“跑道”,后来才明白团长的意思:没人可以替你照顾身体,身体不好就没有演出机会。此后,他训练更小心,健身更卖力,连试衣空隙都劈叉拉伸。

按照晋升途径,美国芭蕾舞团演员的职业通道从低到高依次是:学徒、群舞、独舞、首席舞者,论资排辈,循序渐进,常常历时十几年。凭借着勤奋刻苦和艰辛汗水,陈镇威最终用实力获得舞团的认可,用5年时间就成为首席舞者。

2016年,他在新版《胡桃夹子》中出演男一号胡桃夹子王子,被提升为第一独舞演员。次年,陈镇威升任休斯敦芭蕾舞团首席舞者。

最终获得了节目的最高分96.5分。行云流水般流畅,他们呈现的不仅是一场视觉盛宴,更是一场顶尖舞者对舞蹈艺术的尊重和诠释。

回忆起此次合作的感受,陈镇威笑着说:“当时我和元元姐,一个在美国东岸,一个在西岸,与隔着时差的编舞老师,所有的探讨和排练,都是通过软件在‘云端’完成的,看似不易的前期准备,最终却收获了意外的默契。”

他形容《重生》是自己迄今为止跳过难度系数最高的舞蹈。“我从来没有在一个完全陌生的舞台跳过如此高难度的舞

的舞。虽然节目是录播的形式,但我们当时只有一次演绎的机会。”陈镇威感叹道,“录播的前一晚,当我在脑海中回想舞蹈的动作时,手心直冒汗,紧张不言而喻。”

“你要用身体去把音乐‘唱’出来,音乐有高低,所以身体也可以有各种不一样的形状,要也有乐趣。”陈镇威总结道。2021年8月,陈镇威正式入职纽约城市芭蕾舞团。陈镇威从小学的就是以瓦岗诺娃为首的俄罗斯学派,到了纽约后,开始钻研巴兰钦的新古典主义风格。

陈镇威在纽约城市芭蕾舞团主演《仲夏夜之梦》 拜安诺 摄

▲▼在舞蹈室训练

▲▼在舞蹈室训练

▲▼在舞蹈室训练

▲▼在舞蹈室训练

▲▼在舞蹈室训练

▲▼在舞蹈室训练

纽约城市芭蕾舞团版《胡桃夹子》,陈镇威与舞伴谢幕

“当时我的心情非常复杂,激动得泪水都快流下来了。”今年5月20日,纽约城市芭蕾舞团团长通知陈镇威,要他将独舞演员晋升为首席,并告知这是团内担任此头衔的首位中国人。

晋升的原因来自该团几位高层长期的观察。前不久,陈镇威大病一场,缺席演出两周,回团第二天就被通知:同事腰伤,他要临阵救场。那个角色是贾斯汀·派克新编的,陈镇威完全没学过。但是,他用一个小时拿下新角色,迅速化妆,换好服装,和舞伴完成了联排。

“我只想演出演好,所以学得快,完全没顾身体状况。”陈镇威顺利完成了两场救场任务。大病初愈,他的身体和思维都是麻的,很虚弱。演出结束后,他缓了几天才反应过来。

在陈镇威看来,要在世界最顶尖的芭蕾舞团站稳脚跟,最关键的素质之一,要有强大的、迅捷的适应能力,要学得快。

他告诉记者,纽约城市芭蕾舞团的演出量极大,但排练很少,没时间去一点一点“抠”演员,“有的舞团会用三个月去抠一个剧目、一个角色,但在这里,你需要一个星期学下来,学不下来,ok,换人,让其他人跳。你必须学得快,才能有演出机会。”

不止学得快,陈镇威在编舞上也有自己的思考——他不是完全照搬编导的动作,而是在融入他们的风格,学习完他们的要领后,再转化成自己的,这样跳出来舒服,也有自己的特点。

“可以当上世界顶级芭蕾舞团的首席,是极大的鼓励,我并不会因此懒惰下来,会更加严格、苛刻地要求自己,让自己在更多世界级的舞台上发光,我也希望能够用自己的努力,影响到更多喜欢艺术的朋友,坚持用艺术讲话。”陈镇威说。

晋升舞团首席的一周,他正在林肯艺术中心演巴兰钦的《仲夏夜之梦》,今夏,他还要去肯尼迪艺术中心巡演这部梦幻之作。

“从前休斯敦芭蕾舞团首席演员到现纽约城市芭蕾舞团首席演员,陈镇威一路用舞蹈诠释着追求卓越、寻求突破的个性特质,以充满激情、富有魅力的表演带来崭新的芭蕾舞活力和光彩,让我们见证了舞者在国际芭蕾舞舞台上的璀璨巅峰,也为促进中西艺术交流作出了积极贡献。”陈镇威的经纪公司发文称,日复一日的坚持与挑战才造就了陈镇威如今的卓尔不群,他在台上留下的每一次闪光,绽放的每一次风采,都将被舞台铭记,再次祝贺陈镇威开启艺术生涯新起点。未来,他将继续在芭蕾舞舞台上创造更多精彩时刻,用舞蹈架起中西艺术文化交流的桥梁。

▲▼在舞蹈室训练

▲▼在舞蹈室训练

▲▼在舞蹈室训练

▲▼在舞蹈室训练

▲▼在舞蹈室训练

▲▼在舞蹈室训练

▲▼在舞蹈室训练

▲▼在舞蹈室训练

陈镇威生活照 来源:陈镇威微博

期待挑战 罗密欧的角色

羊城晚报:请问镇威,晋升首席时的心情如何?

陈镇威:5月20日早上,我被我的团长叫进去开办公室开会,他告诉我我被晋升为纽约城市芭蕾舞团74年来首位中国首席,我激动得泪水都快流下来了,那种民族自豪感油然而生,可以得到这个成绩,离不开自己的努力与运气,更离不开祖国以及家乡对我的支持与栽培。

羊城晚报:您多场演出中都有《胡桃夹子》,请问它对您来说是什么样的存在呢?

陈镇威:在过去的十年里,我出演了许多不同版本的《胡桃夹子》,其中既有完整的演出,也有些精彩片段。13岁那年我首次参演《胡桃夹子》,扮演的是一个参加圣诞派对的小男孩;后来在广州市艺术学校的毕业汇报演出上,我也跳过这部作品;到了休斯敦芭蕾舞团,也先后跳过两个不同版本的《胡桃夹子》;2017年12月,演完团长斯坦顿·韦尔奇(Stanton Welch)的版本后,我也被晋升为首席演员;2018年,他作为首席首席艺术家演出过香港芭蕾舞团的《胡桃夹子》……《胡桃夹子》也在不断告诉我:同一个角色,同样的剧目不断上演着,但随着人生阅历的丰富,情感投入和对角色的参透愈加深刻,呈现出来的舞台效果也不一样,观众能够获取的艺术享受也不同。

羊城晚报:现在还有没有想要挑战的角色?

陈镇威:从休斯敦芭蕾舞团离开前,我本来要去饰演《罗密欧与朱丽叶》中的罗密欧一角,但由于疫情失去了机会。纽约城市芭蕾舞团现在有自己的《罗密欧与朱丽叶》的角色扮演者,我希望未来有机会可以挑战罗密欧这个角色。

羊城晚报:下一步目标是什么?

陈镇威:在休斯敦的时候,我就在修学大学的课程,后来转到纽约城市芭蕾舞团附近的福特汉姆大学上课,由于平日要排练和演出,所以学习课程都是断断续续的。我希望可以把前两年的大学读完,我非常热爱学习,修习不同的课程,可以在未来的人生擦出不同的火花。

挤进5%,入职纽约城市芭蕾舞团

作为顶尖芭蕾舞团之一,纽约城市芭蕾舞团的舞者95%来自于美国芭蕾舞学校,只有5%的名额对外开放。在父母的鼓励下,2020年1月,陈镇威从休斯敦飞到纽约,并通过纽约城市芭蕾舞团面试,拿到独舞演员合同,成为5%中的一员。舞团原计划通过登报官宣他的录用,后来因为疫情原因取消了,舞团的演出也因疫情按下暂停键。

陈镇威这一名字被国内观众认识是在2020年的综艺《舞蹈风暴》,聚光灯下,无论行走,还是跳跃、旋转,他举手投足间

呈现给观众的是赏心悦目的身体线条,好似“行走的雕塑”,被人们亲切地称为“人间大卫”。

在《舞蹈风暴》首秀时,陈镇威用《无脚鸟》挑战胡沈员的《只有黑夜听见了他的絮语》。这份勇气惊呆了现场所有人。高难度的舞蹈动作、绝佳的身体掌控能力,赢得全场掌声。他的录用,后来因为疫情原因还是顺利晋级,最后一路披荆斩棘,跻身全国四强。

节目中,他与“芭蕾女神”谭元元合作的舞蹈《重生》更是让人津津乐道。这支全程动作高难度、完成度100%的舞蹈,

最终获得了节目的最高分96.5分。行云流水般流畅,他们呈现的不仅是一场视觉盛宴,更是一场顶尖舞者对舞蹈艺术的尊重和诠释。

回忆起此次合作的感受,陈镇威笑着说:“当时我和元元姐,一个在美国东岸,一个在西岸,与隔着时差的编舞老师,所有的探讨和排练,都是通过软件在‘云端’完成的,看似不易的前期准备,最终却收获了意外的默契。”

他形容《重生》是自己迄今为止跳过难度系数最高的舞蹈。“我从来没有在一个完全陌生的舞台跳过如此高难度的舞

的舞。虽然节目是录播的形式,但我们当时只有一次演绎的机会。”陈镇威感叹道,“录播的前一晚,当我在脑海中回想舞蹈的动作时,手心直冒汗,紧张不言而喻。”

“你要用身体去把音乐‘唱’出来,音乐有高低,所以身体也可以有各种不一样的形状,要也有乐趣。”陈镇威总结道。2021年8月,陈镇威正式入职纽约城市芭蕾舞团。陈镇威从小学的就是以瓦岗诺娃为首的俄罗斯学派,到了纽约后,开始钻研巴兰钦的新古典主义风格。