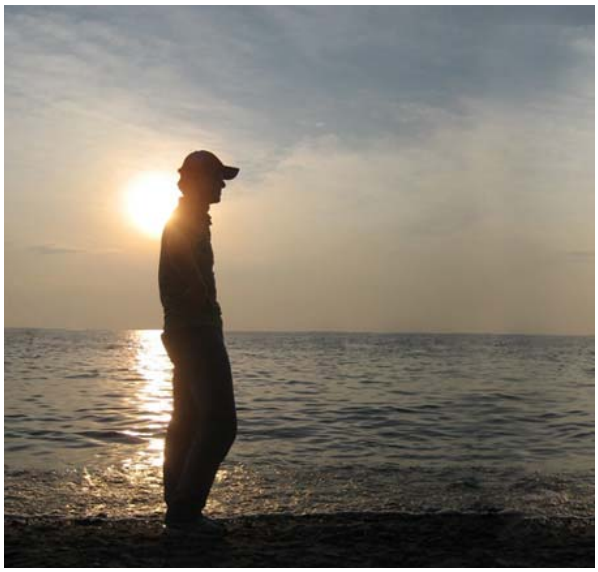
聚焦“金鸡湖双百文化领军人才”系列

潘家斌：演绎足尖与心灵的碰撞



人物档案：

1980年，潘家斌被保送进入北京学校学习，
1987年毕业于北京舞蹈学院首届芭蕾舞表演系并被选入中央芭蕾舞团任主要演员。
1992年应美国哥伦布市芭蕾舞团的邀请赴美工作，任该团主要演员。
1994年—2006年就职于美国匹兹堡芭蕾舞剧院，任首席主要演员。
代表作包括：美国匹兹堡芭蕾舞剧院《弦之幻想》（2002年）、《新天鹅之死》（2006年）、匹兹堡博恩特派克大学《突变》（2005年）等。
1987年，他的处女作《依恋》夺得了中国芭蕾史上的首个优秀创作奖。在他的演员生涯中，领衔主演了《天鹅湖》、《睡美人》、《胡桃夹子》、《吉赛尔》、《唐吉诃德》、《葛蓓莉雅》《罗密欧与朱丽叶》等著名芭蕾舞剧，同时还主演了二十多个芭蕾交响作品。曾受到卡斯特罗和丹麦女王的接见，2000年，为了表彰他对匹兹堡芭蕾舞剧院所作的突出贡献，匹兹堡杂志授予他优秀艺术家称号。
2006年告别舞台后，潘家斌协助刚落成的苏州文化艺术中心组建了中国第六个芭蕾舞团，先后担任苏州文化艺术中心芭蕾舞团的舞团导师和艺术总监，他一直追寻着将西方芭蕾和中国传统文化相结合的理念并开始投入到芭蕾舞的创编工作中。创编了芭蕾精品晚会《舞动璀璨》、《苏SHOW》及原创现代中式芭蕾舞剧《罗密欧与茱丽叶》、《囍》、《花房姑娘》、《苏绣》、《枫桥夜泊》等。

有人说，舞蹈家都具有一种特殊的气质。那么，在潘家斌身上的体现就是爱思考、善体悟。初次见到潘家斌，一身休闲的装扮，脸上始终荡漾着笑意，平易近人，全然没有舞者的傲气。潘家斌是苏州文化艺术中心芭蕾舞团的艺术总监，也是苏州工业园区“金鸡湖双百人才”首届高端服务业领军人才，对于获奖，他倒是挺意外，“我获过很多奖，但真的没想到能在园区再获一个，而且是首届嘛，我感觉意义更为重大。”

• “舞蹈不是单纯的手舞足蹈”

回忆起自己与舞蹈的邂逅，潘家斌自己都觉得不可思议。当时的他是少年宫合唱团的小团员，正在上课的他被突然走进教室的一群人仔细地打量了一番，就这样，毫无舞蹈功底的潘家斌竟然被挑选进了济南军区歌舞团，开始了几十年的舞蹈生涯。

“最初我对舞蹈并没有太多的兴趣，只是觉得既然开始了就必须要做好，可能那时候的孩子都比较听话吧。”用他自己的话说，好强是他步入舞蹈大门的最原始动力。“真正爱上舞蹈是在去美国以后，当渐渐体会到舞蹈不仅仅是手舞足蹈，舞者必须将舞蹈融入自己的理解，思考如何让表现高于创作，我发现这是一件非常有意思的事情。”

如今的他已经从舞蹈演员退居幕后，成了苏州文化艺术中心芭蕾舞团的艺术总监。从跳舞到编舞，在潘家斌看来并不是一种转变，其中有很多共通的奥秘。他解释道，一名优秀的舞者不仅要懂得如何用肢体语言表达情感，还必须对音乐、舞美甚至运动学都有深入的了解。因此，当他开始从事编舞，一切也显得顺其自然。

在潘家斌看来，不论跳舞还是创作，都需要一颗细腻的心，他说他的创作灵感大都来自于音乐以及生活的细节。他举例说：“80年代低矮的路灯，人们聚在路灯下吸烟的情景，你会想到什么？我想到了卡门，卡门是一个不羁的、无拘无束的女子，让她在路灯下抽烟作为开场不是正符合她的形象吗？舞蹈有时就是那么匪夷所思，它是一种特殊的表达方式，一场演出是舞者的足尖与观众的心灵的碰撞。”

• “苏芭的特色就在一个‘精’字”

成立于2007年6月的苏州文化艺术中心芭蕾舞团是中国第六个、也是江苏省唯一的专业芭蕾舞团。“做出特色”一直是苏芭发展的目标，而这种特色在潘家斌看来就是一个“精”字，“具体来讲就是，舞团要精简、节目要精细、演员要精练。”

五年来，舞团以古典芭蕾为基础，挑战新的舞蹈形式，先后创作编排了具有中国传统特色的《囍》，新古典主义交响芭蕾《肖邦的诗》，以及以中国摇滚之父崔建的歌曲为灵感的摇滚芭蕾《邂逅摇滚》。2009年，舞团新编芭蕾舞剧《罗密欧与朱丽叶》，在探索西方芭蕾和中国传统文化相结合的理念下，大胆创新，使“现代中式”成为了该剧的亮点特色。对此，潘家斌却认为舞蹈是一种全球化的语言，本来就是“你中有我，我中有你”的，古典与新式、传统与现代相融交错，舞蹈才能焕发新的生命力，这就像搭积木一样，稳稳地打好基础接着在

潘家斌说，苏芭最大的财富也是令他最为骄傲的就是舞团的演员们，苏芭是一个苏州土生土长的芭蕾舞团，从诞生那刻起就承载着弘扬苏州本土文化的使命，因此舞团创作了大型演出《苏show》，以此作为给苏州的献礼。“但是仅用二十几个演员就编排出了其中展现姑苏风韵的《苏绣》《伞》《枫桥夜泊》等舞蹈，是相当有难度的，困难靠的都是演员们的韧劲克服的。”

• “文化是人的气质、城市的门面”

人们习惯把有着两千五百多年历史的苏州古城区叫做古苏州，而把这片开发建设仅十八年的土地叫做“洋苏州”。在经济建设腾飞的同时，这片年轻的土地也不忘打下文化的根基，2010年，苏州工业园区首届金鸡湖双百人才将文化领军人才也列为奖励的对象，潘家斌就在其中。

“文化是人的气质、城市的门面，而园区已经充分认识到了这一点。”潘家斌觉得，走进一座城市，高楼林立、车水马龙只能说明人们物质生活的富足，但当你慢下脚步再次徜徉于那座城市，能感受到的就是城市的文化，文化是隐藏于城市中间的灵魂。这需要的是积累，是耐下心来慢慢沉淀，急功近利的心态是决不能有的。

2012年3月，由苏州文化艺术中心芭蕾舞团编排的芭蕾舞剧《罗密欧与朱丽叶》在上海大剧院上演，莎翁经典在唯美的芭蕾艺术与浓郁的中国民族特色的结合下展现出无与伦比的艺术感染力。观众们在散场时仍难掩心中激动，纷纷惊异于苏州这支年轻芭蕾舞团的艺术表现力与感染力，“原来苏州工业园区也有如此优秀的专业芭蕾舞团啊！”每当听到这样的惊叹，潘家斌说他总有一种说不出的兴奋。如今的苏芭已经渐渐打出品牌，可以预见，潘家斌带领着的这支年轻团队将在艺术世界划出一个又一个完美的弧度，为园区的文化事业烙下不可磨灭的印记，而他自己，也将继续不断地演绎着足尖与心灵的碰撞。

苏州工业园区管理委员会版权所有
苏州工业园区计算机信息中心管理维护