

初識吳燕來 從“中華胡桃夾子”到“中華美人魚”

吳燕來老師正是從觀看慶祝“燕來舞蹈學院”建立十周年的大型舞臺演出的舞劇“中華胡桃夾子”開始。

只要看過西方芭蕾舞《胡桃夾子》的都知道，這個舞劇通過一個孩子的一場夢境，展現了芭蕾舞唯美的技巧。然而芭蕾舞《胡桃夾子》是一個固定了內容的舞劇，你可以不厭倦地一遍一遍地欣賞裏面演員的高超技巧，但舞蹈動作和故事內容卻是不變的。

“匹茲堡燕來舞蹈學院”的《中華胡桃夾子》這個舞劇，只是用了“夢”這個形式，夢境卻是千變萬化的，而且每一年的“夢境”卻越來越美妙、神奇！

我們可以從以下幾個方面來贊賞：

其一，舞劇用“夢”的形式，展現了中華舞蹈的多姿多彩。“夢”中層出不窮地表現了中國各民族的舞蹈精華，在一個舞劇中，可以同時欣賞這麼多不同風格的舞蹈，實屬少見。

其二，演出在同一風格舞蹈中，內容更新，藝術表現水平更高。

其三，演員從三歲到年逾七旬，從初學到技巧熟練，對於不同層次的演員與不同劇情的配合，做到天衣無縫。這可是局外人所能體會到的經驗和老到。

其四，以中華舞蹈藝術為底蘊，巧妙地加入的其他文化舞蹈的優秀元素，使舞蹈更加體現世界優秀文化的融合、和諧，比如新疆舞中加入的中東舞蹈的元素、表現佤族先民舞蹈中加入非洲舞的節奏、整個舞劇故事，是用西方芭蕾雙人舞來貫串等等……引起不同種族的共鳴，這一點正是世界人民追求世界和平、和諧所期望的。從觀眾席上許多非華裔人士的鼓掌、喝彩、尖叫聲中，就可以看出來舞劇的成功之處。

用中華舞蹈藝術，演繹西方故事元素，正是吳燕來老師獨具匠心、得心應手的舞蹈語言。一個孩子的夢境，展現各種各樣的故事場景，而所有的故事場景，用各種風格的中華舞蹈來演繹，讓非華裔人士在他們熟悉的故事情節中，欣賞到中華舞蹈藝術的精美，這樣把中華舞蹈的高妙之處深入到了人們的心中。2017年的大型舞劇“阿拉丁神燈”，和今年慶祝二十周年慶典的“美人魚”，都屬於這種方式。

不要以為吳老師只會用同一方式展現，那你就大錯特錯。多年來場場演出的所有節目，都是新鮮而精彩，令人耳目一新。吳燕來老師真好像擁有一盞“阿拉丁神燈”有取之不盡用之不竭變幻莫測的舞蹈藝術展現……

另一方面，吳燕來老師指揮的是一群不技巧同水平、不同年齡的學生，她的學生從三歲，到十三歲，到二十三歲，到三十三歲，到四十三歲，到五十三歲，到六十三歲，到七十三歲……不知道還有沒有八十三歲的，但在她的舞臺上演出的，一定是有超過七十三歲的……

身高參差、體型差異，練了久的、剛開始練的……，凡此種種到了她編的舞蹈節目里，到了她的舞臺上，都成為一個美的、和諧的整體！我們欣賞過無數專業的高水平舞蹈，那些效果，對於一些先決條件的要求，我想不用多餘介紹，也都盡人皆知的吧……

但是吳燕來老師身處一個異國環境，在一

切不盡人意的條件下，卻能像魔術師一樣，在人不知不覺中，完成了一個魔幻般的場景，令人不得不佩服得五體投地！

家長們也發了言，一位叫 Ann Wilson 家長的發言催人淚下。她是一位洋人家長，領養了兩個中國女兒。她說我只能養育着兩個女孩子，但我沒有辦法給她們屬於她們的中國文化元素，但吳燕來老師給了她們最美的中華文化元素。這位洋人家長說到這兒，令全場許多人都感動到淚流滿面，吳燕來老師哭了！

對於我們常常放在嘴上的中國文化“博大精深”這個概念。我們海外的華人，有兩個基本要做的：一曰“傳承”，二曰“傳播”。

作為華人，對於“傳承”雖然有天然的自覺性，自己種族的文化“應傳承”，這方面在海外華人中一般還做得不錯。

吳燕來老師教授的是中國民族舞，在他的舞蹈作品中有廣泛的中國各民族元素，如傣族、佤族、朝鮮族、維吾爾族、漢族等，可以很好的體現出魯迅先生曾經說過的一句話“民族的就是世界的”！

因此，還有一個更重要的文化“傳播”使命，這是海外華人重要責任：這個方面“燕來舞蹈學院”多年來做得非常成功！二十年來，“燕來舞蹈學院”的大型公演，吸引非華裔觀眾的比例已經達到 70% 以上。為在非華裔人群中“傳播”中國舞蹈藝術，立下汗馬功劳！

從感嘆吳燕來老師的辛勞，到感嘆她的執着，從感嘆技巧，到感嘆她的才華，還要感嘆她的人善良、诲人不倦、教導有方……

吳燕來老師加油！

調寄《中序第一·贊燕來舞蹈》

矯情因管弦 回裾轉袖如飛雪
芳姿尤態妍 弱步隨柳曳
腰鸞如月 雲生翠浪 風動芊魂
凌波絕 回顧含羞笑 猛然終一闋
驚杰 君山春暉 澄江曉壁 志高潔
滇地娟娟少娥 舞上青雲
展露風闕 西去故國遠
弄潮意堅如鐵 吾今識
舞遍天下 流盡中華血

為此吳燕來老師嘔心瀝血，做的是用最直接、最容易被人接受的肢體語言，傳播最美的中華文化……！

2017 年 12 月 13 日，來自 25 個國家的 44 名被提名者參加了在匹茲堡舉行的第二屆移民企業家慶祝暨頒獎典禮。本次活動的贊商是 Global Pittsburgh。

這次活動的 7 名獲獎者分為以下幾類：技術創新、文化藝術、移民專業優秀、社會創業和社區參與、創業和服務業，大家為移民的經濟和文化進步作出貢獻，或以積極的方式促進移民。

吳燕來老師在本次活動中是文化藝術獲得者！

6 月 9 日星期天，“燕來舞蹈學院”假 The Chadwick 的宴會廳，舉辦一次答謝宴會，答謝多年來在學院學習的學生、不辭勞苦帶領學生來的家長、對“舞蹈學院”支持的各華洋團體和個人。

一些從三歲開始就在“舞蹈學院”學習，到已經離開進入大學的學生，發表了熱情洋溢的講話，她們感恩吳燕來老師對她們的培養，她們得到的是一種最美、最優秀的中華文化中的藝術元素，已經融匯

文/匹茲堡海老 KK

在美國改造自己

浦瑛開講
浦瑛與燕來對話

在美國，華人是“少數民族”，怎樣把少數人的民族文化平等地站立在多種族美國的多文化之林，始終是一個值得研究的課題。

有許多華人志士在這方面做了大量的工作，我的好朋友中，有兩位在中華文化傳承、傳播方面堅持了二十年，矢志不渝做出了顯著成績的。

一位是登載這篇文字《伊利華報》的主編浦瑛女士，這份華文報紙到去年整整辦了二十年。去年我有過祝賀她的《伊利華報》創辦二十周年的文字。

這篇文章是祝賀另一位匹茲堡中華舞蹈大師吳燕來創辦“匹茲堡燕來舞蹈學院”二十周年。

“匹茲堡燕來舞蹈學院”于

2004 年由吳燕來老師在匹茲堡創辦。是匹茲堡華人社區傳承和傳播中華舞蹈藝術最高水平的群體。是匹茲堡文化藝術活動的樑柱子。

二十年來在吳燕來努力下，“匹茲堡燕來舞蹈學院”一直致力中國舞蹈藝術在美國的傳播和發展，為此培養了無數的中國舞蹈後進，在各個文化藝術領域發揮作用。

吳燕來老師致力于研究怎樣讓中國舞蹈文化融入到美國市場，讓非華裔的美國人民接受並欣賞中國舞蹈藝術，並取得了豐富的經驗和取得了很大的成就。

用西方文化的外部形式，放進中國文化內容。比如，吳燕來老師一手編排的“中華胡桃夾子”就是利用西方人熟悉並在腦海里根深蒂固的文化符號，來宣揚中國舞蹈文化的元素。事實證明行之有效。

“匹茲堡舞蹈學院”以大型舞劇形式的演出，在匹茲堡地區，每次爆滿的現場中，有 70% 的非華裔觀眾。以一人之力，這在美國是非常不容易的。

“匹茲堡燕來舞蹈學院”已經成為匹茲堡華人文化藝術的一張“名牌”，每有各種文化活動，都會有“匹茲堡舞蹈學院”學員和由學院培養出來的舞蹈家們的身影。

演員從五歲到八十歲，水平從初學到高級。在整個舞劇中，你看不出哪個是勉強湊數的，每個演員都恰到好處地展現自己的角色，發揮好自己的水平。仔細想想，這是一件多么不容易做到的極具“匠心”的能力。

更是其中包含了給予每一個學生的機會，和對每一個學生和展望孩子才成的關愛之心！這是一種大愛，是吳燕來老師內心固有的善良！

“文化”當然這裏指的文化是狹義的，專

獎，參加中央電視台春節聯歡晚會擔任領舞。1989 年編創的 2 個舞蹈被評為廣州杰出成就 2 等獎。

1991 年參加日本富士電視台的外國人藝術大獎賽得 2 等獎。

1995 年唯一的一個舞者被邀參加著名時裝設計師三宅一生的巴黎東京時裝秀。

1999 年設計主創了大型音樂舞蹈晚會 --- 樂舞，在東京國際劇場演出。

2021-2022 學年受聘 point park university 教授中國舞並主持排演中國舞蹈引起轟動。

二十年凝集的是心血

2014 年創作舞劇中國版的胡桃夾子，在美國匹茲堡最高級的劇場上演，接受 WQED, KDKA, Post-Gazette, CCTV 等多家媒體採訪。

2015 年在當地最大的媒體 Post-Gazette 選拔 100 個國家 100 人物里被選為中國的代表。

美國有諸多華人團體，也有衆多的華人文化藝術團體，都在努力傳承、傳播中華文化！

指文學、藝術、習俗之類，更不是指所謂“文明”和政治不同，政治在利益驅動下，必然引起對立，爭斗，甚至發生戰爭！

“文化”在碰撞過程只會交流融合！人類有基本向好的共識，優秀優美的“文化”自會被人類所接受，這裏不需要強迫、不需要收買，自然而然就被人類所接受。所以所謂文化的傳承、傳播，“做”就是了！所謂“文化自信”，不是嘴上說“自信”，而是“做”了才是自信！

做的過程中，自會知道哪些是被人所接受的，哪些是不被人所接受；同時也看看別人的東西，哪些可以被自己接受，哪些是不被自己所接受。可以把可以接受的東西，融合到自己的文化中來。這個世界從野蠻、愚昧、進步、文明，尤其是打開了的世界，本身就是文化不斷融合的過程。

“燕來舞蹈學院”在匹茲堡就基本達到了這個進程。“匹茲堡大劇院”觀眾席中大部分是非華裔人士，一位紐約來的貴賓也對此表示了贊嘆！

美國有諸多華人團體，也有衆多的華人文化藝術團體，都在努力傳承、傳播中華文化！對此表示敬意！

但這種團體的成功與否，筆者認為就是以在非華裔中的影響力大小來衡量！越能被更多非華裔所接受，就越成功！反之亦然。

在美國，華人要有裝下各種不同種族的身心，不要只“自己玩”，或者整天像愛小媳婦似的抱怨。彰顯“自信”，“做”就是了！才有可能站在美國多種文化之林！

吳燕來老師謙虛、低調，從不在炫耀自己，從不在口頭上展現“自信”，她就是實實在地做出了成績，做出了“自信”。

匹茲堡華人老朽計冠光
2024 年 6 月 9 日

伊利華報

