

A CHINESE LEGEND THROUGH THE LENS OF INDIAN TRADITIONAL DANCE

化蝶

Butterfly Lovers

3 - 5 JUN 2022

SINGAPORE CHINESE CULTURAL CENTRE

AUDITORIUM, LEVEL 9

新加坡华族文化中心

表演厅, 九楼

系列活动

呈献

制作

支持

新加坡华族文化中心总裁 《华彩》献词

随着新加坡华族文化中心于今年欢庆5周年，“华彩”也已经举办五届了。

五年虽然不长，但足以让我们展开新的探索、优化节目以及扩大受众群。

过去五年，我们委制的多个节目皆以跨文化、跨领域和跨时代的方式，探讨和扩展“跨界”的可能性。这段“跨界”旅程开阔了我们的视野和胸襟。

“跨界”一直是“华彩”的核心精神，就如我们的新加坡华族文化，多年来受到不同文化的“跨界”影响而衍生出自己的独特性。

所以，新加坡华族文化是多面性的、复杂的、不断蜕变的。“跨界”让我们展现新加坡华族文化的多个面向。比方说，传统艺术形式的保存和创新是可以同时进行的，因为本地艺术文化团体仍然可以通过新的方式为观众重新诠释传统艺术。

如今华彩迈入第五个年头，我们希望您会喜欢本届华彩的精彩节目，也希望您会从中发现我们本土华族文化的新面向！

刘思伟

新加坡华族文化中心总裁

艺市总监的话

著名民间传说《梁山伯与祝英台》深深地吸引了我。它源自中国，后来成为全女班演出的“越剧”剧目，广受欢迎。1950年代，一些中国戏曲拍成电影后，出口到整个亚洲。我当时看了《梁》这部电影，为之动容。我无法解释它在我心中留下的烙印。我深受启发，创作了这个传统印度舞剧，并于1958年在维多利亚剧院演出。

这个故事所传达的价值观让人感动，例如祝英台展现的孝道及她不惜打破常规也要求学的决心。丰富细腻的人物情感和凄美的爱情故事，也非常引人入胜。

那个时候的我并没有太多资源，华族艺术社群的朋友们不吝提出建议和反馈。我很感激他们给了我很大的帮助和支持。那时我很年轻，编的舞蹈既青涩又单纯。后来，我接触了传统水袖舞和扇舞，并将其技巧融入我的编舞。

我们非常高兴能在60多年后，重现这个故事。这一次是由新一代的编舞家敏娜奚·巴斯卡编导，并由巴斯卡尔艺术学院的第二和第三代舞者演出。

这个演出对我们而言是梦想成真。我相信这个爱情故事能够搬上舞台，是冥冥中的安排。拉杰古玛·巴拉迪 (Rajkumar Bharathi) 创作的优美音乐和阮演奏家蔡为仲的演奏，将为这部舞剧注入生命力。

我们有幸与新加坡华族文化中心合作呈献这部舞剧，我对此深表感激，也希望这将开创更多的合作机会。

善达·巴斯卡 (已故)

巴斯卡尔艺术学院艺术总监

1990年新加坡文化奖得主

2016年公共服务星章得主

2021年功绩奖章得主

1
9
5
8

2
0
2
2

编导的话

我从小就接触父母参与的跨文化活动，受到各种舞蹈风格的熏陶。我在这个舞剧首演将近十年后出生，因此只能通过照片和父亲的口述认识《化蝶》。梁山伯和祝英台这对命运多舛的恋人、祝英台在孝顺父母与掌控自己人生之间的内心挣扎，及梁祝二人至死不渝的爱情，激发了我的想象力。这位聪明伶俐、充满热忱的年轻女子所面对的种种考验，让我很有共鸣。

自我母亲约70年前首次编导这部作品以来，卡纳提克音乐和婆罗多舞的编排都有了很大的演变。我们俩都认为，应该要反映在这次的编舞中。我很欣慰能为母亲编导《化蝶》。

原来的演出和这次的版本，有一些相似之处。与20世纪初的越剧一样，两者都由全女班演出。我选择保留原来的服装和化妆风格，在重新演绎故事方面发挥创意，但尽量保留对华族文化和故事情节的尊重。蔡曙鹏博士当年观赏我母亲原作时，只有8岁。我很感激他与我分享他对当年演出的珍贵回忆，及他对这次演出在研究和服装造型上的指导。

我很荣幸能与作曲家拉杰古玛·巴拉迪、阮专家蔡为仲，及说书人卡米尼·拉马查德兰（Kamini Ramachandran）合作，他们都为这部作品增色不少。

正所谓“养育一个孩子，需举全村之力”，我感激广大社群伸出了援手，协助我们孕育《化蝶》这个重获新生的宝宝，让演出顺利诞生。这包括新加坡华族文化中心；林美琴女士为我团舞者举办华族舞工作坊；胡桂馨女士、吴丽娟女士和Albert Ang先生分享他们参与演出的体验。

祝愿我们的宝宝今晚能带着您的祝福，展翅高飞。

敏娜奚·巴斯卡

巴斯卡艺术学院(新加坡)艺术总监

尼瑞特亚拉亚艺术之家顾问

巴斯卡艺术学院(加利福尼亚)总监

1996年新加坡青年艺术奖得主

作曲家兼音乐指导的话

我必须承认，善达·阿玛（Santha Amma）和敏娜姬（Meena ji）找我为这个演出配乐时，我是第一次听到这个故事！我觉得它非常有趣，尤其是高潮的部分。

既然这是一个中国故事，我原本是期待与华族音乐家合作。我为巴斯卡尔艺术学院配乐的作品中，善达·阿玛曾给过我这样的机会。很可惜，我们这次受到疫情的影响。无论如何，我们设法在音乐编排上，让我们亲爱的蔡为仲能参与其中。

另外值得一提的是，这部舞剧主要以婆罗多舞呈献，因此我选用了流行于中国传统音乐的五声音阶。在录制音乐的过程中，我深深地体会到，音乐无国界，无论身处何地，人类的情感都是一样的。

我非常高兴能够参与这部作品。

谢谢！

拉杰古玛·巴拉迪博士

作曲家

2016年普拉斯卡奖得主（印度国立音乐、舞蹈和戏剧学院颁发）

《化蝶》

新加坡跨文化舞剧的里程碑

自1950年代以来，印度舞蹈、华族舞蹈和戏曲及峇峇戏剧的先驱已根据各个历史时期不同文化的民间故事或经典进行创作。1956年，首部从中国引进新加坡的电影，是以上海越剧形式演出的《梁山伯与祝英台》。这部电影当时连续上映了77天，场场满座。

巴斯卡先生受到这部电影的启发，将它改编成舞剧《化蝶》，于1958年在维多利亚剧院演出。为期一周的演出场场爆满，而且吸引了许多非印度人的观众。

我当时九岁，就读于端蒙学校。在音乐老师的介绍下，祖母带我去看了这场令人难忘的演出。表演者精细的手势、灵动的眼神、纵情的舞蹈及戏剧化的肢体动作，让我陶醉其中。令人留下深刻印象的是，巴斯卡夫人扮演了祝英台。她在其中一幕是渴望求学的活泼女孩，在另一幕父亲强迫她嫁给陌生人时，却成了伤心欲绝的闺女。

这种改编另一种文化的故事并以自身传统文化呈献的构思，让我深受启发。多年后，我也将《罗摩衍那》和《摩诃婆罗多》改编成中英文戏剧和中国戏曲。

《化蝶》的成功也恰逢反殖民运动的高峰期。年轻的华族学生热衷于学习马来语和其他族群的舞蹈。他们相信，这么做可以为国家文化建设做出贡献。当时提出的口号“创造马来亚新文化”，包含了华人、马来人和印度人这三个族群的文化。

太极拳师傅Tan Yeow Seah先生忆述，在《化蝶》首演后不久，他的团队学习了一支印度民族舞蹈，却苦于没有专业录制的配乐。于是，他们向巴斯卡先生求助。Tan Yeow Seah说：“巴斯卡先生毫不犹豫地答应帮忙，并免费为我们指导乐团进行录音！因此，我们非常感激这位《化蝶》大师。”

《化蝶》无疑是跨文化舞剧的里程碑，也是新加坡多元文化表演艺术的瑰宝。

蔡曙鹏博士

戏曲学院创始院长

已故巴斯卡的学生

1958年《化蝶》观众

舞剧介绍

第一幕

英台是祝家排行最小的孩子，也是独生女，渴求知识，但上学是只有男孩才能享有的特权。为了说服父母，她乔装成占卜师，成功让他们同意自己女扮男装离家到学堂求学。

此时，满怀抱负的梁山伯，也为了考取功名而前往同一所学堂。两人在路上相遇，结伴同行，相得甚欢。

舞剧介绍

在学堂里，山伯和英台及其他书生，在孔夫子的指导下茁壮成长。英台对山伯日久生情。有好几次，英台的真实身份差点被拆穿，但最后都有惊无险。

第二幕

很快就到了回家的时候，两人再次结伴同行。一路上，英台不断暗示山伯，并试探对方是否对她有意。几番尝试不果，英台在话别时邀请山伯到家中做客，看望自己的“妹妹”。

舞剧介绍

第三幕

英台在家里回忆她和山伯共度的美好时光。另有打算的父亲，却把她许配给了姓马的富家少爷。

山伯来访，对英台美丽的“妹妹”深深着迷。英台表明身份后，两人互诉情意。可惜这幸福的时刻，只是昙花一现。英台无奈告知山伯，自己已许配他人。两人继续鱼雁传情，并许下承诺，永远相爱，至死不渝。但伤心欲绝的山伯忧郁成疾，不久后去世。

舞剧介绍

第三幕

大婚之日，英台在前往马家途中，到山伯坟前祭拜。坟墓突然爆裂，英台不假思索地跳了进去。一对蝴蝶从坟墓中飞出来。这对命运多舛的恋人，终在来生团聚，共谱永恒恋曲。

剧终

演员表

梁山伯	马利尼·巴斯卡 (Malini Bhaskar)
祝英台	萨雷尼亚·拉马塔斯 (Sarenniya Ramathas)
书生英台	戴文雅·拉马塔斯 (Davinya Ramathas)
占卜师英台	达雅尼塔·拉尼 (C Dayanita Rani)
祝老爷 (祝父)	尼沙利尼·拉克奇马纳塔斯 (Nishalini Lakchimanathas)
祝夫人 (祝母)	乌妮塔·瓦苏 (Unitha Vasu)
丫环银心	加亚特里·坎坦·普拉卡什 (Gayathri Kanthan Prakash)
书生银心	普利沙里尼·拉金德兰 (Prishalini Rajendran)
书童四九	舒巴什尼·维杰亚莫汉 (Shubaashini Vijayamohan)
孔夫子	希瓦什尼·库马尔 (Shivashni Kummar)
小蝴蝶	阿迪亚·克里希纳 (Aadya Krishna) 尼迪·拉克希米 (K Nidhi Lakshmi)
书生	阿努斯里·斯里库马尔 (Anusree Sreekumar) 达雅尼塔·拉尼 (C Dayanita Rani) 加亚特里·坎坦·普拉卡什 (Gayathri Kanthan Prakash) 卡维亚·加内桑 (Kaavya Ganeshan) 迪维亚斯里 (L Divyaasri) 尼沙利尼·拉克奇马纳塔斯 (Nishalini Lakchimanathas) 普利沙里尼·拉金德兰 (Prishalini Rajendran) 舒巴什尼·维杰亚莫汉 (Shubaashini Vijayamohan) 乌妮塔·瓦苏 (Unitha Vasu) 维斯努普里亚·纳德拉詹 (Vishnupriya Nadarajan)
阮演奏家	蔡为仲

演出团队简介

蔡为仲

蔡为仲是上海音乐学院首位获得阮硕士学位的音乐家。他善于融合不同的文化，于2014年获邀参与由美国教育与文化事务局主办的OneBeat，并在这个享有盛名的国际音乐交流活动中，向全球的学生和音乐家介绍及推广阮这种乐器。他也获选参与大提琴大师马友友举办的丝绸之路全球音乐家工作坊，与其他国际音乐家一起学习彼此的传统技艺，再融入自己的艺术创作。他是首位参与国家艺术理事会史丹福艺术中心传统艺术驻留计划的艺术工作者。蔡为仲也创办了“韵樂房”慈善团体，致力于推广传统文化、音乐、艺术及其他形式的传统价值观。

演出团队简介

阿迪亚·克里希纳

阿迪亚自六岁开始跟随马利尼·巴斯卡老师学习婆罗多舞。她曾参与一些舞台表演，并获得极大的赞赏。她也在初级1舞蹈评估中名列前茅。这是她首次参与舞剧演出，能从印度文化协会众多学生中脱颖而出，让她高兴不已。阿迪亚勤奋、坚定、表现力强，最重要的是，她很有自信。她希望自己在《化蝶》的表现，能为她带来更多向编舞家和资深舞者学习的机会。

阿努斯里七岁开始习舞。她先从库奇普迪舞（Kuchipudi）开始，后在印度文化协会尼温·赫歇尔老师（Neewin Hershall）的指导下学习婆罗多舞。她热忱好学，进一步钻研其他印度古典舞蹈，例如摩西尼舞（Mohiniyattam）。她曾在各种平台和九夜节（亦称圣母节）庆典演出。2021年，她加入巴斯卡尔艺术学院的附属青年舞团。《化蝶》是她首次参与巴斯卡尔艺术学院的演出，她希望这能为她开创更多表演机会。

阿努斯里·斯里库马尔

演出团队简介

达雅尼塔是一名优秀舞者，动作敏捷。她五岁开始向安布杰·蒂鲁老师（Ambujah Thiru）习舞。她很快就获得赏识，并获选在印度文化协会的剧目担任主角，例如《Shashti》的穆鲁加（Muruga）及《Crocodile Tears》的梵纳（Vanar）。随后，她成功加入附属青年舞团，参与巴斯卡尔艺术学院《Manohra》的演出，并在《Kutrala Kuravanji》中扮演曼玛塔（Manmatha）。达雅尼塔也参与编舞实验场，通过编舞提升自己的动作和表情。作为一名不屈不挠的后起之秀，达雅尼塔很快就会成为大小演出的熟悉面孔。

达雅尼塔·拉尼

戴文雅·拉马塔斯

戴文雅是一名充满热忱和活力的舞者，她10岁开始学习婆罗多舞，并在安布杰·蒂鲁老师的指导下，在今年初完成了婆罗多舞文凭课程。2016年，她加入巴斯卡尔艺术学院的附属青年舞团，并在近期晋升为主团舞者。戴文雅在巴斯卡尔艺术学院的《Manohra》和《Kutrala Kuravanji》等演出中表现亮眼。她在近期的“编舞实验场”系列中，进一步钻研古典表演艺术阿比纳亚（abhinaya）和磨练自己的肢体动作。戴文雅学习能力强，追求完美，精益求精，是一名值得关注的后起之秀。

演出团队简介

加亚特里四岁时在巴斯卡夫妇的指导下，开始接受正统培训。她在1997年呈献首场个人公演，并在2000年演出个人作品《Natyjanli》。加亚特里舞姿典雅优美，她获得新加坡国立大学艺术中心的支持，与妹妹希瓦什尼（Shivashni）携手呈献《Athmeeya Bhava》。她曾参与巴斯卡尔艺术学院多部海内外演出，目前是印度文化协会的婆罗多舞导师，她希望通过教导学生，培育出下一代的舞者。

加亚特里·坎坦·普拉卡什

尼迪六岁开始向马利尼·巴斯卡老师学习婆罗多舞。她是家里的第三代舞者，祖母、母亲和阿姨都曾向善达·巴斯卡女士习舞。尼迪积极热忱，她对自己首次参与舞剧《化蝶》充满期待。对她而言，能与老师和阿姨同台演出别具意义，她希望能从中学习，让舞蹈和表演更上一层楼。

尼迪·拉克希米

演出团队简介

卡维亚七岁开始学习婆罗多舞，并于2018年在斯瓦尔纳·瓦尔沙·古鲁穆尔蒂老师（Swarna Varsha Gurumoorthy）的指导下，呈献首场个人公演。她热衷表演，曾在多个民众联络所和庙宇演出，目前师从善达·巴斯卡老师。在老师们的教导下，她已成为一名勤奋又有潜力的舞者。为了进一步发展她对舞蹈的热忱，她开始学习奥迪西（Odissi）。卡维亚最近加入了附属青年舞团，《化蝶》是她在巴斯卡尔艺术学院的首部演出。今年初，她是14位获选参加春天频道（Vasantham）节目《Aayiram Malargale》的舞者之一。

卡维亚·加内桑

迪维亚斯里

迪维亚六岁开始向帕德米尼·苏巴玛宁老师（Padmini Subramaniam）学习婆罗多舞，并于今年在安布杰·蒂鲁老师的指导下完成了文凭课程。这几年来，奋发向上的迪维亚已成为一名自信的舞者。她是巴斯卡尔艺术学院附属青年舞团2019年的成员，曾在《Kutrala Kuravanji》及年度Kantha Shashti朗诵会中演出。2018年，她在新加坡公益金的筹款活动中演出。迪维亚也学习吹奏长笛。接触表演艺术，启发她进一步磨练技艺，并从各个方面钻研艺术。

演出团队简介

迪维亚斯里

马利尼是舞蹈大师巴斯卡夫妇的孙女，学习过多种舞蹈类型，例如婆罗多舞、芭蕾、嘻哈和现代舞。2010年完成首场个人公演后，她加入巴斯卡尔艺术学院的教学部印度文化协会，成为婆罗多舞导师。马利尼天生属于舞台，作为主团的全职舞者，她在《Yaatra》、《Chakra》、《Purnima》、《Na Mah》，及近期担任主角的《Vinayaka》和《Brihannala》等作品中，给观众留下了深刻印象。她通过观察就能掌握具挑战性的编舞，选择成为专业舞者，真是再合适不过了。

尼沙利尼九岁开始习舞，并在尼温·赫歇尔老师的指导下，在2010年完成婆罗多舞的文凭课程。自那时起，这名大胆创新、充满活力的舞者不断茁壮成长，并参与了多个巴斯卡尔艺术学院的演出，包括《Manohra》、《Chakra》、《XPressions》、《Vinayaka》、《Brihannala》和《Kutrala Kuravanji》。尼沙利尼善于采用自己的方式演绎各种角色，在巴斯卡尔艺术学院第三次演出《Manohra》时扮演邪恶大臣，令人留下特别深刻的印象。作为巴斯卡尔艺术学院的优秀舞者之一，尼沙利尼将继续在表演中融入其个性和创意。

尼沙利尼·拉克奇马纳塔斯

演出团队简介

过去10年，普利沙里尼向尼温·赫歇尔老师学习婆罗多舞，并在2018年完成文凭课程。勤奋的普利沙里尼是个追求完美的舞者。她是附属青年舞团的成员，曾参与《Manohra》和《Kutrala Kuravanji》等演出。为了进一步发展她对舞蹈的热忱，她开始向卡拉曼达拉姆·比朱老师（Kalamandalam Biju）学习卡塔卡利舞（Kathakali），并于2019年在《Jatayu Moksham》中首次亮相。2021年，她在《People Get Connected 2.0》中演出，并希望能尽量参与各种表演活动。

普利沙里尼·拉金德兰

萨雷尼亚·拉马塔斯

萨雷尼亚的动作灵活敏捷，10岁开始学习婆罗多舞，是巴斯卡尔艺术学院的后起之秀。她充满活力，于2010年在尼温·赫歇尔老师的指导下，完成婆罗多舞的文凭课程，并在不久后加入印度文化协会的师资团队。作为巴斯卡尔艺术学院的主团舞者，她在全部参与演出的作品中，例如《Manohra》、《Thirukutrala Kuravanji》、《XPressions》、《I》、《Cyclops》、《Na Mah》、《Brihannala》和《Kutrala Kuravanji》，尤其是她担任主角的《Vinayaka》，呈献了完美无瑕的表演，令人陶醉。

演出团队简介

希瓦什尼·库马尔

希瓦什尼四岁开始向善达·巴斯卡老师习舞，很快就展现出纯熟和古典表演艺术的技艺。她随后获选担任主角，在《Aum Muruga》系列中扮演穆鲁加。2009年，她也在《Manohra》担任主角。她在2001年呈献首场个人公演，并在2012年演出个人作品《Prachodana》。无论是在校期间或毕业后，希瓦什尼都活跃于新加坡国立大学艺术中心的活动，并在2007年呈献双人舞剧《Athmeeya Bhava》。虽然这10年来她并没有定期演出，但她很高兴能以这部标志性作品重返舞台。

舒巴什尼谦逊沉着，于2010年在尼温·赫歇尔老师的指导下，完成婆罗多舞的文凭课程。自那时起，她参与了巴斯卡尔艺术学院的演出，最近期的一部是《People Get Connected 2.0》。舒巴什尼也曾代表巴斯卡尔艺术学院，到泰国和缅甸参加亚细安文化交流演出。她活跃于社区活动，并在2018年参加为期两个月的第45届“东南亚与日本青年船计划”，为亚细安和日本的青年领袖编舞，及传授婆罗多舞的基本知识。

舒巴什尼·维杰亚莫汉

演出团队简介

乌妮塔学习婆罗多舞已有近25年。2009年，她在安布杰·蒂鲁老师的指导下呈献首场个人公演。她目前师从善达·巴斯卡，她很喜欢这个学习体验，并深受启发。乌妮塔善于表达、诚挚热忱，多年来参与了巴斯卡尔艺术学院的多部演出，包括《Ramayana》、《Advaith》和《Chakra》。为了进一步发展她对印度古典舞蹈的热忱，乌妮塔参加卡拉曼达拉姆·普什帕拉塔（Kalamandalam Pushpalatha）的摩西尼舞线上课程。她希望不断拓展自己的舞蹈体验。

乌妮塔·瓦苏

维斯努普里亚五岁开始习舞，并于2018年在尼温·赫歇尔老师的指导下，完成婆罗多舞的文凭课程。她谦逊坚毅，近年来渐渐备受瞩目。她相信舞蹈对她的个人成长有很大的助益。加入附属青年舞团后，她于今年初在巴斯卡尔艺术学院的演出《People Get Connected 2.0》中首次亮相。维斯努普里亚仍对其台上和台下的美好回忆津津乐道，并期待未来能参与更多令人难忘的演出。

维斯努普里亚·纳德拉詹

幕后团队

艺术指导	善达·巴斯卡 (Santha Bhaskar)
编舞	敏娜奚·巴斯卡 (Meenakshy Bhaskar)
作曲	拉杰古玛·巴拉迪博士 (Dr Rajkumar Bharathi)
旁述	卡米尼·拉马查德兰 (Kamini Ramachandran)
播报员	英杜·维杰 (Indu Vijay)
灯光设计	艾伯特·维利欧 (Alberta Wileo)
多媒体设计	尤斯里·沙格·萨帕里 (Yusri Shaggy Sapari)
多媒体操控	凯凯·尼扎姆 (KayKay Nizam)
字幕操控	巴拉·沙若凡南·楼甘纳丹 (Bala Saravanan Loganathan)
历史/戏服咨询	蔡曙鹏博士
华族舞指导	林美琴女士 新加坡华族舞蹈剧场
语言协助	黄子明博士
服装支援	CHK fabrics
宣传视觉效果	古夫瓦拉·利拉·瓦伊什纳维 (Guvvala Leela Vaishnavi)
宣传摄影	利杰什·卡鲁纳卡兰 (Lijesh Karunakaran)
服装	歌雅特瑞·嘉亚拉姆 (Gayathri Jayaram) 基桑娜·沙士德兰 (Kishanna Sasidaran) 善格莉·萨第士 (Shangari Sadheesh)
副监制	阿姆布佳·蒂鲁 (Ambujah Thiru)
制作管理	塔瓦·拉尼·莫汉 (Thava Rani Mohan)

