

半舞

金星舞蹈传奇

JINXING WUDAO CHUANQI

吴易梦®著

DANCE

三十岁之前靠腿，三十岁之后靠嘴。

回想我的现代舞艺术生涯，其实我的人生一半一直演绎在迷离世界的“半舞”之中。

——金星

人民日报出版社

半舞

金星舞蹈传奇

JINXING WUDAO CHUANQI

吴易梦®著

人民日报出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

半舞:金星舞蹈传奇 / 吴易梦著. -- 北京:人民日报出版社, 2016.3

ISBN 978-7-5115-3675-4

I . ①半… II . ①吴… III . ①金星—生平事迹 IV . ① K825.76

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 041884 号

书 名: 半舞:金星舞蹈传奇

作 者: 吴易梦

出 版 人: 董 伟

责任编辑: 周海燕 孙 祺

封面设计: 天之赋设计室

出版发行: 人民日报出版社

社 址: 北京金台西路 2 号

邮政编码: 100733

发行热线: (010) 65369527 65369846 65369509 65369510

邮购热线: (010) 65369530 65363527

编辑热线: (010) 65369528

网 址: www.peopledaily.press.com

经 销: 新华书店

印 刷: 大厂回族自治县彩虹印刷有限公司

开 本: 710mm × 1000mm 1/16

字 数: 180 千字

印 张: 15

印 次: 2016 年 5 月第 1 版 2016 年 5 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5115-3675-4

定 价: 39.80 元

序言

金星

舞是有形的，是有魂魄的。作者给这部书起名为《半舞》，这让我很意外，但也在情理之中。我的自传书名《半梦》，来源于我的一个现代舞。《半舞》与我自传《半梦》相吻合，恰好是我人生另一半。这个书名起得很好、很巧妙、很有诗意的韵味。

回想我的现代舞艺术生涯，其实我的人生一半也就是一直演绎在迷离世界的“半舞”之中。过去，人们始终是站在迷雾的外面看我，始终着意于我的特殊改变性别的身分和婚恋生活，捕风捉影，简单认识站在“雾语”前面表象的我。

“半舞”的前面，只是我的影子。真实的金星，是隐形在这迷离“半舞”中的魂魄。难能可贵，当初邀请作者随同欧洲巡回演出本来只是去旅游，随意看看欧洲风情。我没有想到，他回来后，却激情洋溢，写出这么一部让我惊异的书来。通读全书，我着实被感动了。

作者文笔优美，在细腻描述欧洲风土人情的纪实内容里，对我的十个现代舞一一解读，颇有新意和见地，真是不容易。作者非舞蹈专业，却以一个作家的视角，运用文学手笔，解析《海上探戈》，说真的，我的现代舞蹈艺术，是第一次这样被全面地解读，不必说是否解读出我全部作品的原意，单单凭着作者敏锐眼光的直觉，把此次欧洲巡回演出的盛况，完整记录下来，我便非常感激。

我很佩服作者的构思情节。短暂的一个月旅程，他巧妙地把欧洲人文风情与演出过程结合起来，并细腻生动剖析我的十个现代舞成因、艺术内涵，三个层面交织有序，互相辉映，耐人寻味。《半舞》是智慧的，富有灵气的。这不是因为它渲染了我的现代舞，我才这样赞美它。这的确是一部很有才气的纪实文学作品。它不是走马观花式的纪实，其所叙述文学语言准确，内容丰富，是有深度和禅意的。这符合我的思维逻辑。

我的身世，过去很多人是戴着有色眼镜在观看我。说真的，我的现代舞蹈，在国内演出不多，因而，知道我最真实、最有价值的现代舞艺术的人是不太普遍的。

世间有些事情非常蹊跷。你并非在意的地方，却意外获得广泛关注；而你真正有价值的艺术，却很少有人光顾。我无意中登台《非同凡响》和《舞林大会》，坐镇评委，就事论事，随意评说，竟然引起人们瞩目。一时间，所谓冠名于我“毒舌”评委，名扬天下。

这好像是生活与我开了个玩笑似的。其实，我不过现场说了几句真话而已。算不上“毒舌”，应该是“药舌”比较合适。良药苦口利于病。听得进去的人，应该有所获益的。

自从《半舞》描述欧洲之行后，我的现代舞在欧洲乃至世界

一些比较有艺术地位的国家，都有了广泛的影响。这些年，我带领自己的舞蹈团，应邀到世界各地巡回演出，反响非常好。目前，我们舞蹈团海外演出合约，已经安排到2016年。这期间，有排练空闲，我才偶尔客串一些电视台的娱乐节目。这纯粹是业余的。

金星的真正魅力是在《半舞》里。你如果读进去了《半舞》，你就会知道一个有血有肉的金星。现代舞，是我生命组合的最重要一部分，其次就是我的家庭和孩子。跳完舞，我就回到家，与孩子平静地生活着。站立在舞台上，我是一个谜魅的舞者；回到家里，我是一个普通的母亲角色。

我经常对媒体说，自己什么都看透了，不在乎人们说什么了。这是我真实的想法。能看透人生，不是简单一说而得出的结论。你得炼狱般地把整个生命彻底颠覆走一遭，感悟后，才能得到结果。否则，一切看透者，只是怨气的累积而致，其实他并没有真正看透。他的内心还有尘埃和垃圾。

活到今天，我不在乎人们说我些什么。因为我心底没有堆放任何怨和恨。我的内心装满了我的舞蹈艺术和我的可爱的孩子。那全是灿烂的阳光，一切的晦暗跟我没有任何关系。外面的世界，你愿意怎么评说就怎么评说。说完拉倒，各走各的路就是。生活的道理就是这样简单明了。

人生就是这样，活得不自在，就要抱怨。别人比自己活得好就要嫉妒或者打击。我看没有必要。你活得不自在，是因为你没有活好。别人比你日子好过，那是上天给安排的，还轮不到你的时候，别心急。我特别相信天意。天命不可违，顺其自然吧，能平常地活着，就十分美好。

《半舞》阐释了我的现代舞。我很欣赏这样的阐释和解读。

现代舞的风格跟传统舞的风格不一样，我所培训过的演员他们从前学的都是中国古典舞蹈，很多年形成的风格，要花很大力气才能转过来。技术的问题好解决，教给他们学几个动作不难。但是演员在舞台上，释放的是一种气场。气场找着感觉了，你呼吸对了，连身体都会漂亮起来，这才是最重要的。自我意识的开发在中国太欠缺了，他们从前的演出都像棋子一样摆好了，那是规矩。舞蹈要注入灵魂，没有灵魂就成了道具。我不需要你全方位去感受我的作品，如果你能领会到某一点，与你的感觉产生共鸣，欣赏的过程就非常好。我需要你注重艺术创造的过程，而不是最终结果。

我是一个跟着感觉走的人，但无论生活怎样改变，我知道自己的根在什么地方。那年，我在上海昆曲剧团参加排演长达十七个小时的《牡丹亭》，我想排《杜丽娘》。排《牡丹亭》的时候，整个过程给我上了一堂古代汉语课，我突然发现中国的古代文学真是博大精深，太伟大啦！我想用《杜丽娘》借古喻今。

我创作每一个现代舞是需要灵感的。没有灵感，我情愿让创作休息。别人每次说我的作品编得好，我总觉得是自己侥幸蒙上的。我小时候就有很大的野心，但当时称不上是野心，只是一种幻想，幻想比梦想还要远；由幻想变成一种梦想，从梦想变成一种野心，从野心变成一种行动，从行动变为现实。有人给我算过命，说我生命当中只需要两个字：耐心。

我预料到了高处不胜寒的道理。因为我是金星。自然界的金星是最亮的一颗星。周边是没有其他星星的，你是最孤独的。孤独不是件坏事情。这在于你怎么把孤独变成一种质感，变成你的朋友，和它能对话，这是一个人在不断成熟修炼的过程。痛苦和

幸福是一家人。

生命是痛苦的，过程是美丽的。所以，我把这种生命的痛苦，融入肢体语言里，使人们感受到了我们共同经历的痛苦。这种痛苦是和美同时存在的。我相信自己行善积德的方式是这种，我的这种行善积德的方式，是把这种真实的感受，化为生命呈现在舞台上。

《半舞》解读到了这样一种理念，我很欣慰。这部书着眼到我心爱的现代舞艺术层面上，不论解读是否完全符合我本意，至少它是这样去做了，做了我金星真正愿意让大家了解的东西，这是有益于社会的，是广义的，是一种文化境界，值得我们去一遍遍细读品味。

我很欣赏这种高雅文化品位。我们现在的社会，物欲、俗不可耐的东西太多，真正有文化品位的事物很难得到重视，这是一种对纯文化艺术的误解。其实真正有价值取向的文化艺术一样有市场空间。我的现代舞能在世界范围得到追捧和认可，说明还是有更多不同肤色的人愿意欣赏金星，愿意接受真正的艺术。

愿《半舞》能把金星现代舞文化艺术真实传播出去，让更多人了解到，金星真正富有魅力的地方是我的现代舞蹈艺术。这是我希望看到的结果。

2016年2月

金星现在进行时

《半舞》初稿写于2004年，主要记录金星现代舞团征服欧洲成名之旅。现代舞是金星的灵魂，这段成名之旅鲜为人知，但在金星现代舞蹈事业中，占据举足轻重的位置。要了解一个全面的金星，就必须了解金星的内核。这个内核就是金星倾注全部心血的现代舞蹈艺术。

自从欧洲巡演之旅归来，金星在国外活动越加频繁，世界各地竞相发出邀请，邀请金星舞蹈团献演这出《海上探戈》精品力作。金星的现代舞蹈艺术，基本属于墙内开花墙外香的格局。这不是国内没有人欣赏现代舞，而是国内给予现代舞舞蹈艺术展示的机制还没有形成，加之金星在国内的名气，远远没有在国外著名。所以，金星没有在《舞林大会》露面之前，金星现代舞在国内很少被人问知。

很是可惜，金星最富有创造力、最有魅力的现代舞精品，只能风靡国外市场，而很少普及国内。后来，金星开始由肢体语言艺术，转入纯粹的语言艺术，在国内却赢得了出奇的反响。

《舞林大会》上，金星被誉为“毒舌评委”，敢作敢为的、

独到、真实、专业的评委，让金星声名大震，其力度远远超越了金星舞蹈艺术的影响力。2015年的《金星秀》，更是锦上添花，让金星的脱口秀节目，占据全国卫视同档收视率第一位的宝座。金星本人也因此成为年度脱口秀最为耀眼的明星。以至很多明星和粉丝，纷纷在网络上模仿《金星秀》的段子，一时成了流行模仿秀的经典版本。这不能不说是金星出色的口语天赋和善于讲述故事的能耐。金星的机智和宣扬正能量的发挥，在《金星秀》节目里得到了完美演绎。

尤其是猴年春节期间，东方卫视推出一档春节特别节目《金星和她的朋友们》，让粉丝们饱足了眼福和耳福。金星与费玉清两位大神级人物，相互对答访谈和歌舞，颇为精彩绝妙！当金星与费玉清合作演绎《月下待杜鹃不来》歌舞时，粉丝们无不被歌神费玉清曼妙的声音和舞神金星的婀娜舞姿所倾倒。金星为歌神伴舞一招一式，柔曼温婉，优雅端丽，楚楚动人。

一曲舞罢，金星说自己平生第一次为他人伴舞，这次处女秀伴舞献给了小哥，引得歌神幸福满满，粉丝惊喜万分！我反复看了几遍这段视频，的确有种让人百看不厌的感觉。金星是现代舞蹈艺术家，这段伴舞却以古典舞来演绎，十分难得一见。也许是男神费玉清的歌和徐志摩的词，都是大神级别的，加之歌曲委婉优美，舞神金星所倾注的肢体语言，也格外传神达意，处处嫣然婀娜可人，如诗如歌如梦。倘若徐志摩在世，定然也会为之拍手叫好。

虽然金星脱口秀的艺术广为众人接受，但若是《金星秀》节目里秀中带舞，这舞出来的艺术韵味，更能传达出金星灵魂深处的东西。往往无声的语言胜过有声的表达。此处无声胜有声的境

界，是金星舞蹈艺术舞出来的效果，可见金星舞蹈艺术的真髓，一旦释放出来，便有夺人心魄的魔力！

金星曾经在十年前与我讲述过，未来自己无法用肢体语言延续艺术进程时，便会选择她另一类特长——纯粹的语言天赋来宣示金星依然存在的魅力。从《金星秀》中的演绎，我们看到了金星当初的承诺。这个承诺是真实的，有预见性的。

如今的金星，成了耀眼的脱口秀明星。她在东方卫视占据两档颇有影响力的节目。一个是《金星秀》，另外一个《妈妈咪呀》。这两档节目，成了东方卫视的品牌节目。除了这两档节目外，金星还在新拍的电视剧《林海雪原》中，扮演女匪“蝴蝶迷”的角色。这个风情无限，且枪法老道果敢的女匪，金星会演绎出什么样的色彩来，这还是个谜。也是我们所期待金星涉足影视的另一个谜底。

除此之外，金星还参与了一些国外影视剧的拍摄。相信不久，进口的某个大片中，就会有金星的身影。如今，金星在多方位涉足属于她优势的演艺事业。但无论金星后半生的事业如何演变，她总是脱离不了自己艺术的核心点——现代舞蹈。现代舞蹈是金星的魂。要想真正进入金星的内心世界，我们有必要先读懂金星的现代舞蹈艺术。

《金星秀》还能走多远，我想，这档节目即使再精彩无限，也一定是有极限的。然而，金星的现代舞蹈还能走多远，我想，舞蹈艺术的空间是没有极限的。否则，我不会翻来覆去看金星与费玉清合作的《月下待杜鹃不来》歌舞视频。这是金星舞蹈艺术的魅力，里面居住着金星的魂魄。而金星的现代舞更有深意，只有深入了解金星现代舞蹈艺术，才能认知到一个具有长久谜面的真实金星。

可喜的是，我们看到了金星舞蹈艺术仍然在继续演绎着由她主导的故事。金星舞蹈团目前还在继续编织金星现代舞之梦。金星培养了自己的舞蹈艺术团长，这样，她可以分身来参与舞蹈外的艺术活动。金星不会舍弃自己钟爱一生的现代舞蹈艺术。只要她存在这个世上一天，金星舞蹈团就要按照她经营的现代舞蹈艺术思路衍生下去。

当下金星舞蹈团有了属于自己的家。一个非常宽敞，可以办公和排练舞蹈的场所。金星除了排练新的现代舞，还办了现代舞蹈培训班，为社会培养现代舞蹈艺术人才。

金星把自己的舞蹈团比作是“铁打的营盘流水的兵”。她放得开，只要是诚心来学艺的，她就诚心诚意地教你。你学会了要离开舞蹈团，金星依样会笑着送你离开。金星不在乎留住自己的兵，她更在意从金星舞蹈团学会了本事，勇敢地跳出去，寻觅属于自己的天地。人才要流动才活络。只要是带着金星舞蹈团正能量出去的艺术人才，金星必然大开绿灯。

现在金星是个忙人。一边要经营自己的舞蹈团，一边要参与电视节目，还要加盟影视拍摄。每年还要去国外演出，一整年的日子总是安排得满当当的。在我的印象中，金星静不下来，她要忙碌，要有事情做才行。有如她快人快语的作风，一辈子为艺术而工作，值。

金星语录

◎三十岁之前靠腿，三十岁之后靠嘴。

◎心态对了，你就不累了。

◎每个人在不同的阶段想法都会不一样，谁都不能为将来打包票。世上没有后悔药可卖，但任何事情都有后路可留。难道还不允许别人收回以前说过的话，改变以前做出的决定吗？

◎爱情，是你想要什么样的人，婚姻，是你需要什么样的人。

◎一个男人有多强大，是自己的事，但是一个男人能为你做多少事，才关乎他爱不爱你。

◎人不犯我，我不犯人，人若犯我，礼让三分，人若再犯，斩草除根。

◎把简单的事情重复几次就会成为专家，但把重复的事情用心做了就会成为赢家。

◎ 把你们的眼泪收起来，要哭回家哭……中国的选秀舞台上太多的煽情，无奈的煽情，假情的操作，把（选手）家底捞啊捞得…我走到今天，没有在公众面前流过眼泪，眼泪不好使的，我们需要的是真诚，无论音乐人也好，艺术人也好，站在舞台上你要用真诚来打动我，不要展示你有多好的武器，多漂亮的技巧，回家玩儿去……在中国的选秀舞台上太多廉价的眼泪和同情，把这些都收起来，放到你们音乐里面去……通过电视直播告诉全国选秀节目，别玩猫腻，选手的私生活也好，个人背景也好，这些全是无稽之谈，靠实力……

◎ 女人的性感是一种态度，是你的眼神，是你在任何一个角落没有人注视你的时候你自信的那个态度，是性感的。如果表现在外部也可以叫做性感，因为当别人不了解你的时候，看到外在是第一眼。但真正的性感是看到第五眼、第六眼，甚至第十二眼的时候还是性感的，那才是真正的性感。

◎ 真诚面对自己的人生。当命运碰到需要抉择时，要聆听的不是别人的声音，而是自己内心深处最真诚的声音。

◎ 我一直是女人，只是在男人的世界卧底 28 年，仅此而已。

◎ 人要贵，衣服再贵没有用。

◎ 最美好的不是未来，是今天。

◎ 性感是让男人追着屁股跑的，不是放在桌面上的，放在桌面上的不是性感，是猪肉。

◎ 现在的女人活得实在太不容易了，既要 HOLD 住老公，又

要镇得住公婆，出门要感性回家要性感。只有这样才能斗得过小三，对付得了二奶。当然防范小三最有效的办法还是管住他的钱包，勒紧他的裤腰，经常给他洗脑。

◎ 我没道理把所有经历告诉别人，每个人走自己的路去吧，为自己的生命负责，谁也不能告诉谁怎么走。我吃了那么多苦，然后把这个经验告诉你，让你别走弯路？啊呸！这是我自己的，我一分都不给别人。

◎ 爱情是需要创意和设计的；婚姻是需要经营和管理的。

◎ 20岁，充分享受老天给予每个人的公平权利：自由！不要瞻前顾后地想太多。30岁，想想在你的生活中所应承担的责任，勇敢地挑起它，不要回避，不要躲闪。

◎ 女人，该给你的都会给你，还没给你的，等着。等待是一门学问。

◎ 女人没有什么强弱之分，女人是一个盘子，男人是盘子上的东西，母性的包容度，这个是没法比的。

◎ 如果金星的存在给你一个借口，你得到排解了，你骂金星同时你排毒了，那就算我行善积德了。通过你骂我得到一种快感，你得到一种生命的优越感和价值感，挺好的，那就继续骂去吧，因为伤害不到我。

◎ 我以前说过，我不会崇拜任何人，但是如果我要崇拜谁，一定是我未来的老公，能够跟我结婚的人，就是真正能够欣赏我、

明白我价值的人。能成为我老公的人，真是太有品位、太有眼光、太识货啦！

◎幸福是晒不来的，哭着喊着晒幸福的都不可能是真的幸福！

◎一袋大米里难免会有些沙石，清理出去就可以啦，影响不到心情。

◎人要赢得好，也要输得起！

◎如果自己的母语文化都没有学习好，连做人的法则都没有弄清楚，即使到了天堂，也学不到什么真货。

◎我就是一只破茧成蝶的蛹，经历过痛苦。别人认为很不可思议或者敏感的事，在我看来都是我必须要走的一步。我认为痛苦和美丽是双胞胎。

◎30岁的女人穿衣服不用重样式，要注重面料，30岁的女人要是没有男人爱，那么一定要找面料好的衣服来呵护自己。

◎我觉得任何人的生活都是无法复制的，只可以借鉴，或者感叹，大千世界的精彩。当你去复制别人的时候你就不是你自己了。

◎别丢掉了女人本质的这个善良的东西，真诚一点，你对生命真诚了生命才会对你真诚的。你来玩的话你玩不过整个大的背景的，就是人算不如天算。很多女人就愚蠢在老耍小聪明，我可以玩这个玩那个，暂时可以得到自己想要的东西，其他的没看到，就会毁在一个大的东西上，还不如保存一点单纯和真诚呢。

◎天生自信，不怕树敌。

◎ 人生就是个选择的过程，选择和放弃的过程，你的选择只要跟你的良心对上号就成了，哪怕这个选择结果什么样你不知道，那你觉得不昧良心就可以了。

◎ 希望我的孩子做一个善良的人，健康，比较正，带一个正的价值观，然后慢慢长大以后，寻找或培养自己的一种生存能力，无论做什么，只要自己能养活自己就可以，完事了。