

舞台舞蹈诗剧的创排与实践

——以《只此青绿》舞蹈诗剧为例

李铁军

(广西艺术学院马克思主义学院, 广西 南宁 530022)

摘要: 人民大众需要舞台舞蹈精品, 舞台舞蹈精品会吸引更多的观众, 精神文明建设中两者是相互依存, 相互推进。文章以故宫博物院、中国东方演艺集团有限公司、人民网股份有限公司联合编撰出品的《只此青绿》舞蹈诗剧为例, 从作品背景介绍、作品创作特点以及作品成功带来的启示等三个方面着手, 分析如何创排与实践舞台舞蹈诗剧艺术, 旨在为今后创排与实践此类舞蹈提供有益的启示。

关键词: 舞蹈诗剧 策划创排 文艺观

DOI: 10.12319/j.issn.2096-1200.2022.22.130

随着经济和文化的快速发展, 我国的综合国力大幅提升, 国际地位显著提高; 与此同时, 生机盎然的中华优秀传统文化作为金字招牌, 影响也日渐扩大。在文艺传媒领域, 故宫博物院、中国东方演艺集团有限公司、人民网股份有限公司在建党百年庆典之际推出《只此青绿》舞蹈诗剧, 旨在展示传统文化艺术经典, 提升传统文化艺术影响力, 促进中华优秀传统文化创新性转化、创新性发展, 让更多年轻人对传统文化、古典文化产生浓厚兴趣, 培养文化自信、民族自信。这部舞蹈诗剧于2021年8月正式公演, 至2021年年底, 已经演出50余场完成第一轮巡演, 在2022年央视春晚上表演“青绿”节选片段, 深受全国广大观众以及关注、学习、研究中国古典文化的观众关注和好评。2022年3月, 《只此青绿》开启二度巡演。本文试图对这部舞蹈诗剧的创作背景以及创作、演出经历进行分析, 并结合其公演意义, 探讨如何做好传统主题舞蹈艺术的创排工作^[1]。

一、作品的创作响应时代号召

20世纪50年代初期, 由欧阳予倩先生首次提出中国古典舞的概念; 1964年《东方红》的首演时, 才出现了“中国舞蹈诗”。而舞蹈诗剧则是集舞剧的故事性、情节性和舞蹈诗的写意性、抒情性, 通过严谨的逻辑结构于一体的表演形式。一部优秀的舞蹈诗剧会让观众体会到文化价值和民族意义。2008年北京成功举办第29届夏季奥运会, 文化觉醒也顺势在全国范围铺开。舞蹈工作者响应时代号召, 创作出一批优秀舞蹈诗: 《红》《河洛风》《中华赋》《黎族家园》《生命壮彩》等。

进入2020年, 网络娱乐圈悄然刮起了一阵中国舞蹈的

“古典”风: 古典舞并配以古典诗词还有古香古色的舞蹈场景, 古韵十足。首先是入围第十二届中国舞蹈“荷花奖”古典舞评奖终评的《唐宫夜宴》, 经2021河南省春晚栏目组的二次加工, 配合5G、AR技术, 获得更有震撼视觉效果的舞蹈节目。同年河南卫视与B网站合作推出《舞千年》的电视系列舞蹈节目, 也获得成功。随着这两年中国古典舞短节目在网络上的迅速普及, 除了舞蹈业内人士, 还有很多业外人士, 如: 文学爱好者、历史爱好者、服装设计者等等, 他们中不少人对中国舞蹈诗的关注几乎是从无到有, 从有到深。观众们, 尤其是审美水平日渐提高的年轻观众们不满足于限于屏幕上的短节目, 大家都期盼着有更大规模篇幅, 有更具表现力感染力的舞台表演作品的出现。正是这样的期待呼声, 经过近一年半的精心筹备, 五个月的艰苦创排, 《只此青绿》舞蹈诗剧孕育而出, 力求高雅艺术走进大众, 让观众通过这部作品读懂一件国宝, 了解这件国宝背后民族团结、民族融合的价值意义^[2]。

二、作品创作成功的特点

《只此青绿》舞蹈诗剧的编导、表演、舞美工作人员大多是80后的年轻人, 他们用当代的视角在文物、舞蹈、音乐、绘画、文学以及非遗技艺中探寻、挖掘、提炼出更符合新时代的审美精髓。纵览《只此青绿》舞蹈诗剧的成功巡演, 除了各部门团队对各自专业的精益求精之外, 还具有以下几个“不变”的特点。

(一) 对人民的初心不变

故宫博物院是中国最大的古代文化艺术博物馆; 中国东方演艺集团有限公司是国家级演艺文化集团; 人民网股份有限公司主要建设运行人民网(大型综合性网站)及相

关业务。乍一看，这三所机构的领域似乎没有什么交集，但在现实工作中它们遇到新的挑战。承载了厚重历史文明的文物不能总是安放在博物馆的保险库里，轮到特展时，才与观众露一下面。慕名前来参观的观众是幸运的，但也要向那些不幸运，甚至不知“慕名”的观众普及文物，以及文物背后的历史和文化。所以，赋予安静无言的文物勃勃生气和青春活力，让它们“活起来”“动起来”，就成为故宫博物院在新时代下的主要责任之一。早在2014年，中国东方演艺集团推出了自己的第一部大型原创舞蹈诗画《国色》，演出获得成功，并成为当年文化部展演优秀节目之一。此后，中国东方演艺集团也有不少出色的原创舞蹈，但他们一直在探求创作歌颂描绘中国古典文化中的国韵、国粹的舞蹈作品。相对前两个文化机构，人民网股份有限公司成立最晚。作为入选“2021年中国互联网综合实力前百家企业”的文化机构，它的宣传实力较前两者最为强大，近年来不断加大文艺领域的宣传面、宣传力度，尤其是用什么样的优秀文化节目吸引更多的年轻人，让他们接触、熟悉、喜欢、推崇中华传统经典^[1]。

但因肩负着同样的文化使命，三所机构走到了一起，本着为人民服务的初心，发挥各自的专长，将中华传统文化中所蕴含的多元价值、人文精神、道德规范，进行一个创造性的转化呈现普及给更多的观众。2020年是紫禁城建成600周年纪念，也是故宫博物院建院95周年纪念，在这个特定意义的时间里，将博物馆、舞台和宣传相互连接起来，时间与空间的交汇点正是那一幅创作于北宋年间的绢本设色画《千里江山图》。

（二）对历史的尊重不变

《只此青绿》编导组在开始浩大的工作之前，面对的是一件国宝级文物——《千里江山图》。画卷题跋上有历代皇帝、重臣、著名书画收藏家的手笔，设定谁为舞剧的主人公，设计一个怎样的舞蹈剧情，是主创人员首要解决的问题。经过集体讨论，先定下《千里江山图》的作者王希孟作为舞剧的主线人物，但关于他，主创人员能找到的文字资料只有题跋上仅有的50字。如何深入展开剧情：是讲述他师从帝王苦练画艺，还是讲述他寻访名山大川采风写生，或者是他创作过程中的浪漫剧情？最后主创团队选择描绘间接参与希孟创作的手工艺者的日常劳作，以表达人民是历史的创造者作为舞蹈诗剧的立意。

定好了舞蹈诗剧的立意，接下来就是设计舞蹈表现。再天马行空的艺术想象都要基于历史的现实基础，都要基于生活的实践基础。画家希孟生活在北宋年间，距今千

年，现有的史料也有限。为了最大程度尽可能接近、再现当时的劳动场面，学术上创排队伍跟随故宫博物院的文物专家、史学家认真学习剧情故事发生的背景，从而制定舞蹈服饰、化妆、音乐等切合剧情发生时代的舞美设计；实践上创排队伍还邀请到从事青绿山水画作相关劳作技艺的手工艺者、非遗传承人，在他们手把手地指导下亲自练习养蚕、缂丝、制笔、磨石、篆刻等五项手工制作，从中提取舞蹈动作创作的素材。创排团队本着复刻文物的工匠精神，对传统文化敬畏的创作态度，来提升作品的真实性、观赏性，向中国文化传播者致敬。

（三）对意境的追求不变

中国古典文化中，无论是呈现出静态的诗歌、书法、绘画、园林等，还是处于动态的音乐、舞蹈作品等，都是用“诗情画意”的体现来评判和欣赏。评判和欣赏的基本标准就是观赏者是否能体会到作品中的“意境”或者被作品带入某种“意境”。因为在中华文化、哲学中，“意境”是意蕴、意味、意趣，是精神意识上高层次的艺术审美。因为舞蹈与书法、绘画共同具有时空性、运动性，所以它们的意象相同。如何用动态的肢体语言表演来诠释一张静态的绢画？先借用“象形”，再由“象”带观众入“意”的境界。《只此青绿》舞蹈诗剧用时下年轻人喜欢的蒙太奇手法：身处现代的故宫工作人员通过展开一卷古画，与千年前的画作作者希孟交汇于此时此舞台，再由希孟引出另一幅情感丰富、安居乐业的历史人文画卷。

作为中国人特有的心传，“象形”在这部舞蹈诗剧中常常出现，比如选取女子群舞身姿的刚劲有力、温婉娴静来表现古画上的山峦叠嶂，江河苍茫。尤其在最后一幕《入画》里，希孟画罢落笔，深情凝望着画作时，呜咽的箫声回荡全场，女子群舞舞蹈动作悄然结束，身着不同层次青绿装束舞者的身体线条随着运动停下而静止，舞台背景投射出《千里江山图》的画面，舞台上则是化成画中山水的舞者。意象原本应该在此时因舞蹈停止而消失，但它跨越了艺术门类的界限，以绘画的形式保留在绢布上。传统的舞蹈艺术和现代的舞美艺术的有机融合，恰到好处地展现中国古典艺术之美，优秀传统文化的时代气息。

三、舞蹈诗剧成功得出来的启示

文化社会主义文艺繁荣发展，在大力宣传中华优秀传统文化方面，相关单位和部门都在积极作为。从《只此青绿》舞蹈诗剧的成功中我们可以得到如下启示。

（一）对立意的要求

《只此青绿》舞蹈诗剧名称中的“青绿”原指中国画颜

色的名称，因为选用矿物质做颜色原料，千年后画绢上的青绿色彩依然熠熠生辉；同时“青绿”也寓意中华优秀传统文化历经五千年的沉淀升华依然枝繁叶茂。舞蹈诗剧的立意很鲜明：勤劳朴实的中国人民成就了灿烂的中华优秀传统文化，优秀的中华优秀传统文化承载着无穷的中国人民智慧。这部舞蹈诗剧就是要宣传这样的马克思主义文艺正能量：以年轻画师绘就大好河山作为故事发展主线，讲述北宋时期普通劳动人民的辛勤劳作，从中折射中华文明智慧之光，展现中华古典文化之美。

当前，文艺节目创排的任务要求充分领悟并实践文艺观：要具有大时代观、要站在人民立场、要宣传德艺双馨，以此为根本遵循，站在民族复兴的高度，全面配合党和国家工作主线，始终把宣传、教育、引导的责任贯穿文艺节目创排全过程。传统主题舞蹈艺术精品的立意就是牢牢把握这个新时代文艺观，关注社会关切问题，体察时代潮流动向；就是旗帜鲜明地告诉观众，作为艺术工作者为什么要歌颂劳动人民，为什么要坚守艺术为人民的方向，就是深刻地阐明社会主义文艺是为社会主义服务的基本原则。

（二）对编创者、表演者和舞美设计者的要求

观众可能有不同年龄、接受过不同层次教育、从事不同职业，但他们坐在舞台前欣赏舞蹈作品时，往往主要先“看”两组人：首先是表演者，其次就是编创者，再“看”舞美设计。绝大多数观众反映《只此青绿》舞蹈诗剧好看、好美，就是因为表演团队和编创团队以及舞美团队的优秀表现和密切协作，他们发挥各自专长让观众在欣赏舞台表演中感受到真善美。

主题舞蹈精品首先要依靠好编导的编创发挥。在编创排练过程中，编舞者与舞者，还有舞台设计者都参与历史学术学习，参与实际劳动实践，从中抓住学习实践中得到舞蹈剧情、动作、舞美设计的灵感，再加以合情合理的艺术想象，从而写就作品。当然，还要突出的个人风格，在编创舞蹈时，既要展示自己的创作风格，也能体现表演者的表演风格。当编创者、表演者、舞美设计者各司其职，最考验的还是品德，只有具有新时代文艺观的舞蹈工作者才能更深刻地理解舞蹈主题的意义，才能更好创作出合格的舞蹈作品，为宣传社会主义正能量服务。

（三）对宣传的要求

优秀表演节目需要更广泛的宣传，宣传工作也需要选择优秀的表演节目。当前，年轻人接触的艺术门类出现集

群化，且相互融合，艺术宣传手段也日新月异，紧跟科技发展，时代需要，不是为了迎合年轻人，而是在视野、格局、深度上引导他们树立正确的审美观。为配合《只此青绿》舞蹈诗剧的巡演，中央电视台文艺频道、人民网、B网站等媒体都前后做跟踪报道，演出宣传等等。在2022年央视春晚上5分58秒钟的舞蹈表演节目犹如一夜春风吹暖亿万国人的文化自强心田、抚慰海外华侨的家乡思念之情、赢得外国观众的一致叹为观止。

现在有越来越多的艺术门类展现在青少年面前，通过网站、手机APP等融媒体的广泛介绍，让很多观众，特别是年轻观众先直接感受这门艺术带来的惊艳进而产生兴趣爱好，尝试初步了解这门艺术的起源和发展，树立起民族文化自信，同时也借此契机希望有更多人关注中国古典舞、加入进来，给古典舞从艺队伍注入新鲜血液。在国际文艺舞台上，同时也借助多种媒体的传播，把中国古典美学传播出去。

四、结语

在培根铸魂上展现新担当，在守正创新上实现新作为，在明德修身焕发新风貌的新要求。在我们五千年的历史长河里，反映中华文明的素材如星辰般繁多，从这些素材折射出中华文化久远的历史、绵延的传承、兼收的包容、开放的创新。选取中华历史中有代表性的人物、事件、物件作为新时代文艺创作的基本主题，本着新时代文艺观，用真挚的文艺情感，用精湛的专业知识，进行切合实际且富有想象的文艺创作，这对培养有社会主义价值观的文艺人才有锻炼和强化意义。《只此青绿》舞蹈诗剧的创作与实践，为今后通过舞台艺术形式，向世人展示中国古典舞之美，讲好中国文明历史故事，助力青年人更深入地了解中华民族的精神追求，更主动探究中华文化根源提供有益启示。

参考文献

- [1] 黄海.谈舞蹈诗的艺术形式[J].山西青年,2016(15):11-12,10.
- [2] 孙颖,赵士瑛,叶进.“铜雀伎”密码—舞剧《铜雀伎》创作纪要[J].舞蹈,2009(05):24-27.
- [3] 慕羽.洋气“东方”凭什么要去接地气—中国东方歌舞团推出首部舞剧《兰花花》[J].艺术评论,2016(11):98-102.