

关注

2023年,中国舞剧创作、演出的红火景象是不言而喻的。即便观剧、评剧如笔者之热衷、专注者,也很难给读者一个关于2023年舞剧创作的较为宏观而又清晰的“回望”……

现实题材的跨越与传统文化的开掘

2023年舞剧的红火景象不仅是色彩斑斓,更有着铿锵风骨与真挚情怀。在笔者看来,这一年的舞剧创作有两大价值取向:一方面是现实题材舞剧有了大幅度的跨越,如《深AI你》《风起大陈》《万家灯火》《龙·舟》《东方大港》《归来红菱艳》《咏春》等就是如此;另一方面是传统文化资源为舞剧创新赋能,如《白蛇传》《曹雪芹》《诗忆东坡》和两部《红楼梦》(“芭蕾舞”与“民族版”)。同时,作为现实题材舞剧的《龙·舟》和《咏春》,实际上也是对传统文化资源的精神解码,是中华民族精神的荣光重铸。

就总体而言,现实题材舞剧之所以有了大幅度跨越,在于编导对“生活动作舞蹈化”的编创理念及方法都有了大幅度提升。如《风起大陈》中对1950年代进军浙东大陈岛垦荒劳动的动态提取及其形象编织,又如《万家灯火》对电力工人攀高作业的视角切入及其动机表现,还有《东方大港》中对现代化港口场域模态和时空流转的设计,等等,都通过不同的语言提取方法和形象塑造理念,极大提升了现实题材舞剧的品质。

这里还应特别提及的是《深AI你》和《龙·舟》,前者驾驭“街舞”的形式风格去表现“人工智能”时代的动态形象,在对时代前沿的关注中体现了舞剧的时代风范;后者则撷取“龙舟”的传统文化资源去揭示当代青年劈波斩浪的精神底蕴,隐喻了中国式现代化是中华民族旧邦新命的坚定信念。

2023年联手创编了《龙·舟》《东方

2023 舞剧 盘点: 中华优秀传统文化资源赋能舞剧创新

中华优秀传统文化资源赋能舞剧创新

□于平

大港》两部舞剧的钱鑫和王思思,是这一年特别值得我们关注的跻身当代舞剧编创“第一方阵”的新生力量。如前所述,由其二人创作的《龙·舟》,撷取与“龙舟”相关的传统文化资源,揭示了时代的精神底蕴。而数年前,由他们创编的《醒·狮》,亦是撷取了“醒狮”这一传统文化资源去凸显民族的坚韧意志,作为国家级非物质文化遗产,极大地赋能于《醒·狮》的舞剧创新。

同样以国家级非物质文化遗产“咏春拳”为基础创编的《咏春》,作为年度最为火爆的舞剧之一,以《咏春》为名,却并非为介绍“咏春拳”而创作。该剧场刊里开宗明义的第一句便是:《咏春》是一部致敬平凡人的英雄故事。怎样“致敬”呢?场刊里写道:“以同根同脉的民族亲情和自立自强的中华儿女本色为立意,塑造了以广东武学宗师为代表的‘中国英雄’形象,以‘扶弱小以武辅仁’的尚武崇德精神弘扬民族自信。”为了把这样一个故事讲好、讲出效果,主创人员确定了“双线叙事结构”,即“戏外”深圳《咏春》摄制剧组与“戏内”拍摄对象叶问赴香港打拼的两条故事线索。二条线索在剧中并行展现、无缝切换。用主创人员的话来讲,这是“两个时代的故事与人,在剧中彼此呼应和共振;因‘英雄’而来,由‘追光者’而展开,最终落在‘理想’。这也与深圳的城市精神一脉相承。”

作为一种传统文化资源,咏春拳又是在何种理念指导下赋能《咏春》的舞剧创新呢?该剧编导周莉亚说:“以人民为中心的创作不是一句口号,对创作者而言,眼中自有平凡人、老百姓,看得到真正意义上的‘人民’,作品里才能够描摹出他们的形象,才能真正做到以人民为中心。舞剧《咏春》的场刊里写道:‘每个人心中都有一片武林,少数人成为英雄,大多数人成为了照亮英雄的光。当无数个微弱的光点亮的时候,我们会发现这些光是由无数个平凡人塑造的。舞

剧《咏春》讲的是武术精神,但更多展现的其实是平凡英雄……虽然时空在变迁,但追寻梦想、追寻光的精神依然在我们每个人身上。”

沈伟编导的《诗忆东坡》也是2023年最受关注的“现象级”舞剧之一,作为美籍华裔舞蹈家,该剧是沈伟应中国东方演艺集团之邀加盟创编的。在该剧中,我们看到了用“现代舞诗剧”来定义大型舞蹈作品的构成模式,也看到了该剧主创沈伟对自我身份的定义——他统揽了该剧总导演、编舞、视觉总监、舞美设计、服装设计等工作。“诗剧”模态是指诗化的、或者说意象连缀的构成方式,剧名“诗忆”则意味着,通过东坡诗词去追忆、破译“东坡精神”。有趣的是,当《诗忆东坡》于2023年7月在上海文化广场首演之际,正是动画电影《长安三万里》热映之时。有记者在采访沈伟后说,《诗忆东坡》大概就是舞剧版的“宋代美学三万里”。笔者认为,若要把沈伟阐释的“东坡精神”归结为“舞剧版的宋代美学”,可能会让该剧在接受“国际解读”之前先遭遇“国潮误判”。其实对沈伟这样具有国际影响力的艺术家来说,“表现什么”固然重要,但他思考更多的当是“怎样表现”。

在一次接受采访时沈伟曾提到,他之所以思虑再三后接受该剧的委约,是基于自己过往的创编经历:他曾经把西方荒诞派剧作家塞缪尔·贝克特的诗歌改编成舞剧,继而在作品《声希》(Pold-ing)中,将八大山人的画作叠合在莫奈的“印象派”画作之上。前者意味着,他认为自己具备将诗歌意象转化为舞蹈动态形象的能力;而后者则意味着,他发现了视觉叠合所产生的“视觉诗性”的奥秘。至少在当时,他认为自己有可能赋予“东坡精神”一种新颖且有效的视觉呈现方式,这便是鲁道夫·阿恩海姆在《艺术与视知觉》一书中强调的“视觉格式塔”的理念。该剧的编舞设计,仍是沈伟一以贯之的“自然身体发展法”

颗心长久离散没着没落;半梦半醒花落知多少,此情千古似海深,谁知道……”显然,无论是《红楼梦》还是《白蛇传》,编导在撷取传统文化资源的深厚底蕴时,更赋予了其充满青春感的现代力量。

以戏剧的手段、舞蹈的逻辑进行叙事

尽管《咏春》和“黎星版”《红楼梦》都是2023年最为“火爆”的舞剧,但笔者对后者的评价相对更高,认为这是一部将中国民族舞剧推向了具有里程碑意义的新高度的作品。该剧其实首演于2021年,但在舞剧“百花竞妍”的2023年却风头最盛。在笔者看来,该剧其实就是高度吸纳并整合了“舞蹈剧场”理念的“民族舞剧”。

黎星在《〈大饭店〉创作手记》(载于《当代舞蹈艺术研究》2022年第2期)中曾主要强调了三点:其一是人物设置与“悬疑感”的营造。比如该剧便是以7个人物、7种色彩构造出当代人的肉身之旅和精神漂泊的生活困境;同时又通过7个不同人物的不同个性的身体语言,营造一种“悬疑感”,给予观看者一种沉浸式的叙事参与感。其二是削弱具体的叙事而代之以不同的视角。比如该剧既视“大饭店”为公共空间,又视其为私密空间,人物在不同空间中的“自我”是矛盾的,以至弄不清哪个才是“真我”;故而该剧削弱了具体的叙事,取而代之的是8个不同的视角(除却7个人物的内视角,还有观众的外视角),作品嫁接不同视角的方式在于“情绪”的同质性,而不同的“情绪”又以不同的物象符号来体现。其三是如何创编出令人印象深刻的“好看舞段”。

正如黎星所说:“作为舞蹈编导,我希望通过作品去探索‘舞蹈剧场’的边界到底是什么?我认为,无论是舞美、装置、光影、肢体、声音、文本,最终应该服务于‘舞蹈’而非‘戏剧’……人们对《大饭店》的关注或许源于‘舞蹈剧场’这种形式;但当人们观看后,一定会继续对《大饭店》这种以戏剧的手段、舞蹈的身体逻辑来进行叙事的作品产生兴趣。”每当读到这篇“创作手记”,我总会想,这其实也是黎星对舞剧《红楼梦》的创作思考。我们只需把文中的“大饭店”看成《红楼梦》事象发生的“大观园”,再想想“大观园”中“金陵十二钗”的个性、视角及身体语言,应能感悟“黎星版”《红楼梦》的真谛。

回望2023年中国舞剧创作,笔者认为亦不必“颗粒归仓”,对之加以“面面俱到”的扁平化陈述。“回望”看似“信马由缰”,其实更多关注的是广大观众“下马观花”的票决,以及笔者从中体悟到的这一年舞剧演出市场“红火景象”的本质,那便是:中华优秀传统文化资源对舞剧创新的赋能。(作者系中国评协顾问、北京市文联特约评论家)

理念的延续:不仅探索能量在个体身体中的波动与变化,并且追踪这种波动与变化是如何扩散至群体之中的。在笔者看来,《诗忆东坡》以“现代舞诗剧”作为模态命名,最重要的其实是沈伟将其“自然身体发展法”推向了“视觉格式塔”的创编境界。

“中国学派”的创编策略与前行步履

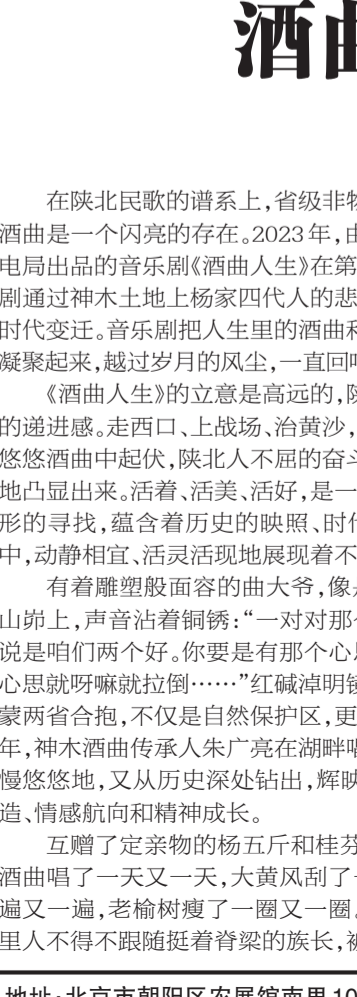
由中央芭蕾舞团创演的《红楼梦》、广州芭蕾舞团创演的《白蛇传》以及重庆芭蕾舞团创演的《归来红菱艳》,体现了芭蕾舞艺术“中国学派”的创编策略和前行步履。三部舞剧中,《归来红菱艳》属革命历史题材,继承了从中国现代史中革命文化的传统,剧中对“中国学派”芭蕾舞语言风格的体现,除特定革命历史场景中的事象和性格外,还有“秀山花灯”等民俗舞蹈的“性格化”表现。取材于中国古典文化传统的《红楼梦》和《白蛇传》,由两位“非芭蕾舞编导”分别担纲主创,这两位各有10余部舞剧立

身的编导,在初涉芭蕾舞剧的创编中尝试着自己的理解与探索。

在佟睿睿看来,《红楼梦》是她一直放在心里,却始终不敢轻易触碰的选题,“等到中央芭蕾舞团确定开排,脑海里曾经闪烁的种种想法,竟归于白茫茫一片,覆盖着有与无、真与假、虚与实、色与空的无尽交织……于是,这白茫茫一片很自然地成为芭蕾舞剧《红楼梦》的入口,成为宝玉归隐途中无尽的回望”(见该剧场刊)。虽然笔者认为,该剧的打开方式“很民族”,但从言说方式来看,它也很“现代”。

与之相比,王舸编导的《白蛇传》更是“现代得很”。用该剧主创们在推文中的话来讲,即“传统的故事框架,对应的是现代意识和表现手法……突破原有爱情戏的‘感恩’色彩,对经典情节‘反转’处理,融于现代人‘敢于担当’的风貌……”特别是剧终之际,一支如梦如幻的歌仿佛从天际飘来:“人生匆匆始终忘不了,那年西湖的春雨湿了断桥;人生漫漫始终忘不了,雨过天晴彩虹现,回眸笑。一生一世只为了寻找,两

评点

酒曲里唱响的陕北乡情

□梦野

在陕北民歌的谱系上,省级非物质文化遗产保护项目神木酒曲是一个闪亮的存在。2023年,由神木市文化和旅游局广电局出品的音乐剧《酒曲人生》在第十届陕西省艺术节上演,该剧通过神木土地上杨家四代人的悲欢离合,让观众感受神木的时代变迁。音乐剧把人生里的酒曲和酒曲里的人生有情有调地凝聚起来,越过岁月的风尘,一直回响在笔者的耳畔。

《酒曲人生》的立意是高远的,陕北历史的流转呈现出很强的递进感。走西口、上战场、治黄沙,每一幕、每一场、每一段,在悠悠酒曲中起伏,陕北人不屈的奋斗史在广袤的黄土地上滚烫地凸显出来。活着、活美、活好,是一种有声的向往,更是一种无形的寻找,蕴含着历史的映照、时代的塑造和社会的认同。剧中,动静相宜、活灵活现地展现着不同的人生、不同的“活”。

有着雕塑般面容的曲大爷,像是一个“酒文化符号”。他在山岭上,声音沾着铜锈:“一对对那个鸳鸯水上漂,人家那个都说是咱们两个好。你要是那个心思咱就慢慢交,你没有那个心思就呀嘛就拉倒……”红碱滩明镜般地,是那样诱人,它被陕蒙两省合抱,不仅是自然保护区,更是一个瞩目的文化地标。当年,神木酒曲传承人朱光亮在湖畔唱响的民歌,沾满着泥土,慢慢悠悠地,又从历史深处钻出,辉映着剧中众多人物的个性塑造、情感航向和精神成长。

你走西口,牙根咬断也不回头。白天拉着骆驼走,到夜里梦见妹妹泪花流。”她裂了,草枯了,雪飘洒,朝思暮想多少年终于见到心上人、走入婚礼,筒朴的窑洞外却炮声隆隆。杨五斤有颗火热的爱国心,他舍小家、顾大家,带头参军、东渡抗日。“山崩岭上瞭不见你灰不塌塌,河湾湾里都是想你的泪花花。”桂芬怀孕了,他却并不知晓,胜利的果实还没有来得及品尝,就献出了年轻的生命。

如果说“走西口”是摆脱贫困的无奈之举,更多为的是为着这岸、那梁、那洼的个体的“活”,那么上战场、治黄沙就是一种精神的感召,强调的是为了民族的“活”。杨五斤的儿子杨新民,一个治沙技术员,在父辈的感召下与大家一道拼命治沙,为的是人民的“活”。一个“活”字,体现着人生的追求、民族的气魄和精神担当。“咱们种树固沙开出致富泉,留下一片希望迎来艳阳天。在英雄的陕北大地上,在我们父老乡亲的身旁,就涌现出不少治沙英雄,他们的“伟业”着实让人感佩。“陕北一场风,从春刮到冬。”在火热的季节里,我们看到的是,沙退人进的伟大壮举。

治沙路上不辞劳苦的杨新民,爱情的美景同样激励着他。“树高千尺根儿往下长,几行千里不能忘故乡。”他的女儿杨爱叶大学毕业后扎根老家创业。“牵手山梁梁,拥抱日月光。初心不改志勇不能忘,乡村振兴再把酒曲唱。”在新时代的征程上,我们也看到了逐梦人的创新精神和百折不挠的身影。《酒曲人生》选材精当、故事有味、表达紧凑、情感充盈,以神木酒曲为旋律走向,在陕北民乐的有机和合中,把音乐剧推向了高潮,实现了神木以文塑旅的一次有益尝试。(作者系神木市文联主席)

扶持青年创作 助力原创戏剧发展

第七届老舍青年戏剧文学奖励扶持计划优秀作品分享会举行

本报讯 由北京剧协、《新剧本》杂志主办,第七届老舍青年戏剧文学奖励扶持计划闭幕仪式暨优秀作品分享会日前在京举行。本届老舍青年戏剧文学奖励扶持计划从2023年1月18日开始作品征集,历时近5个月,共征集到剧本223部,其中戏曲75部、话剧118部、儿童剧17部、音乐剧12部、偶剧1部。剧本作者来自27个省、自治区和直辖市以及中国台湾地区,年龄最小者9岁,年龄最大者45岁,30岁至40岁的创作者占半数以上。最终,经两轮共计19位专家评审,评出优秀剧本2部、优秀剧本提名4部、入围剧本6部,其中话剧剧本6部、戏曲剧本4部、儿童剧剧本2部。获“优秀剧本”和“优秀剧本提名”的作者进入由北京市文联主办的“大戏看北京”文艺创作孵化平台中。话剧《桃源里》、评剧《台下十年功》经过孵化已相继登台,话剧《响遏行云》也已举办了剧本朗读会。“青年创作者应进一步关注社会、扎根生活,以人民视角书写出新时代的气象。”北京市文联二级巡视员苏社钦说。分享会上,《桃源里》编剧王人凡表示,创作者要尽最大可能做到诚实,通过剧本将自己对生活的观察展现出来,将观众拉进生活的场域中。《台下十年功》编剧崔迪谈到,老舍青年戏剧文学奖励扶持计划体现了对青年创作者的包容和信任,未来会努力创作出更多传播当代中国价值观念的作品。(路斐斐)

电视剧改编现实题材舞剧《破冰》将演

本报讯 记者日前从北京演艺集团了解到,由京演集团旗下北京歌剧舞剧院出品、创排、演出的国内首部禁毒题材大型舞剧《破冰》将于1月24日正式开票,并于3月1日至3日在北京天桥艺术中心大剧场正式推出。该剧根据中央电视台、爱奇艺联合出品的电视剧《破冰行动》改编,取材自“雷霆扫毒”系列真实案例,讲述了两代禁毒民警不惧艰险、不畏牺牲,拼死撕破地下毒网,用热血和生命捍卫人民生命安全和守护正义的英雄故事。作为北京歌剧舞剧院继舞剧《五星出东方》之后又一部倾力打造的原创舞剧作品,该剧以剧院青年舞蹈编导黄云松、王圳冰,作曲杨翼等青年主创为班底,同时力邀知名舞美设计师刘科栋、中央戏剧学院戏剧文学系教授曲士飞、知名青年舞蹈家朱晗等加盟主创,以进一步发挥国有文艺院团创排大型舞台艺术作品的专业优势与品牌影响力。剧作结构方面,舞剧《破冰》将围绕李父子的缉毒行动进行双线叙事,通过调整结构、提炼情节等方式发挥舞蹈艺术的本体特征,同时融合富有现代审美的视听设计,突出悬疑、热血、奉献、情感四个着力点,力图让整个舞台更贴切、生动地呈现出禁毒民警的感人故事。对于电视剧中的部分经典场面,该剧将对之进行舞台艺术的视觉还原,在充分发挥舞剧优势及特点的同时,力求保持原著的精神内核不变,通过文艺作品宣传贯彻总体国家安全观,引导和激励广大观众特别是青年观众树立正确价值观,创作出一部书写时代、讴歌英雄的优秀舞台艺术作品。(路斐斐)