

文学经典之于舞剧编创的研究

崔仔佶

(扬州市职业大学, 江苏 扬州 225100)

摘要: 中国文学经典作品是中华文明的瑰宝, 拥有丰富的文化内涵和艺术价值。将文学经典融入到舞剧的编创中, 既可以丰富舞剧的内容与形式, 体现舞剧的独特魅力, 也可以传承中华文化的精髓。本文首先分析, 文学经典之于舞剧编创的意义与社会效应, 而后从不同侧面探讨其实践路径。

关键词: 舞剧创作; 文学经典; 创新

与传统的舞台戏剧不同, 舞剧作为一种大众喜爱的艺术表现方式, 更擅长抒情表意。将文学经典作品用舞剧的方式搬上舞台, 并且通过舞剧的编排设计来诠释编导对文学作品的独特理解。在观众对文学经典作品有新解读的同时, 感知到不同于书本的文化内涵和鲜活于眼前的情感世界。文学经典作品本身即具有清晰的作品结构, 完整的精神内核, 丰厚的文化底蕴。若以此作为舞剧故事的框架, 具备有“天然优势”的同时, 还需要舞蹈编导的凝练与求新。这样的舞剧不仅能够为传统文化的传承与创新带来新的契机, 还能为文学经典传播、中国当代舞剧创作带来新的可能。

一、文学经典之于舞剧编创的意义

以文学经典内容构建出舞剧的主体框架, 再进行创作, 这一过程具有多方面意义。首先, 依据文学经典本身优秀的文化内涵可以为现当代舞剧注入新的生命力。文学经典作为人类文化宝库的重要组成部分, 所蕴含的精神内涵对于当代文化的发展与继承同样具有十分重要的意义。通过舞剧的表演形式, 将文学作品中的经典篇章段落, 运用舞蹈肢体语言在舞台上重现, 进一步提升了舞剧作品的主题立意和艺术价值。其次, 文学经典的舞台化呈现还可以促进不同领域之间的交流与合作。在这个时代, 文化交流变得异常重要。通过将文学作品转化为舞剧作品, 可以加强艺术家和文学家之间的交流与合作, 这对于推动人类文化的进步与发展具有重要的意义。再者, 将文学经典改编为舞剧, 还可以赋予文学作品新的生命力, 使其适应更加广泛的观众群体和市场。舞剧是一种视觉和听觉的艺术, 可以促使观众对文学经典作品产生直接而深刻的感受。以舞剧的表演形式将文学经典名著呈现, 可以吸引更多的观众关注文学经典, 使更多的人对传统文化和舞剧艺术产生浓厚的兴趣。最后, 以文学经典内容构建舞剧的主体框架, 进行舞剧的创作设计, 也能够促进传统文化的继承与创新。舞剧艺术在不断地创新和变革中, 寻求更加深刻地表达和更加完

美的艺术效果。而文学经典作品与舞剧编创的有效融合, 不仅能够促进传统文化的创造性转化和创新性发展, 也能够为当代文化的飞跃发展奠定更加坚实的基础。

二、文学经典之于舞剧编创的社会效应

文学经典本身就具有文化性及传播性。舞剧运用其独特的艺术表现方式将文学作品带进观众的视野, 既丰富了社会文化, 也促进了文学作品的大众化传播, 在舞剧创作中要重视由此带来的社会效应。首先, 舞台的呈现不仅丰富了文学作品的内涵和外延, 且更深刻直接地描绘了作品中的内核情感和精神世界。其次, 将文学经典融合进舞剧编创, 丰富了社会文化, 满足了大众的精神文化需求。再者, 相比于传统的阅读, 通过舞剧, 观众可以走进文本中构造的世界, 更加生动地领悟作品中的情感和思想。

以经典名著、艺术瑰宝为灵感完成的舞剧编创, 亦是一种新的文化传承路径。例如, 2021年编导韩真、周莉亚创作的大型舞蹈诗剧《只此青绿》, 在北京国家大剧院首演。据采访悉知舞剧的创作灵感来源于中国十大传世名画之一《千里江山图》。这部舞剧成功地推动了中华优秀传统文化的创造性转换, 用艺术表现手法呈现了中国伟大的历史, 以及中华优秀传统文化的魅力。舞剧传递出物象之美、意境之美, 文化之美。随着“爆款”舞剧的全国巡演, “挑战青绿腰”短视频的点赞量达到百万, 这些足以证明这种新的文化传承路径, 能够产生非常强烈的社会效应。

三、文学经典之于舞剧编创的实现路径

(一) 认真研读原作

文学经典是人类智慧的结晶, 以其深邃的思想和精彩故事情节吸引了无数读者。文学经典之于舞剧创作, 是中国传统文化的一种传承, 也是舞剧的一种创新发展, 亦是一种将文字化为舞蹈语言的尝试。为保证舞剧作品质量, 在创作前, 舞蹈编导需要认真研读原作。对原作有深入的了解, 有助于准确把握原作者的思想和情感, 充分地表现出作品的内在意蕴。首先, 在选择文学经典, 研读原作的过程中, 要有严格的审美标准, 要研究作品的时代背景、作者思想、文学风格等各方面的特点, 从中找到可用元素。其次, 要注意探究原作的基本情节, 了解作品中的角色与心理, 才能更好地展现原著的思想和艺术价值。也就是说, 舞剧编导需要真正领会到原作中深刻的意义之后, 再重新创作, 从而保证舞剧不失原著的气质。基于对原作的认真研读与准确理解,

从而选择表现手法,并结合时代特点融入生活元素,创作出以文学经典故事为蓝本的“新”舞剧故事,在充分呈现原作精髓,表现原作思想价值的基础上,描绘出属于舞剧编导自身的精神世界。

(二) 关注剧中人的心理特点

以文学经典为原型展开的舞剧编创,不仅是呈现一场视听盛宴,更是一次深度审视人性的旅程。舞剧编导需要关注剧中人的心理特点,通过舞句、舞段的动作编排,加以配合恰到好处的音乐和灯光,将人物的复杂心理表现出来。剧中主角的心理变化是整个剧情的核心,需要通过舞剧节奏与动作呈现人物心理上转折变化,通过肢体语言向观众述说人物内心思想与情感。除此之外,动作编排和音乐的配合,也起到了引导和烘托心理状态的作用。比如,热闹欢快的音乐和生动有趣的动作表现,可以为人物心理变化做铺垫,而深情缠绵的音乐和哀怨悲伤的动作表现则能够展现人物心理的压抑和痛苦。最后,灯光效果的运用也是呈现人物角色心理特点的重要手段。在舞剧中,可以用明亮的灯光和色彩鲜艳的舞剧代表角色的喜悦和幸福,用明暗交替的灯光则体现角色的不安和担忧。可见,文学经典在融入舞剧编创的过程中,不仅要精确提炼文本中角色的心理特点,编导还要善于运用动作编排,音乐配乐和灯光效果等手段,为观众巧妙展现人物心理特点的同时,使观众更加深入地理解角色的内在世界。

(三) 做到编创忠于原著

1. 忠实于原著叙事结构和情节走向

经典作品中包含了丰富的文化内涵,体现了不同时期人们的审美价值,展现了人类对生命、情感、人生等诸多方面的探索和思考。经典作品以舞剧的形式呈现在舞台,从排练到演出的整个过程中,编导要忠实于原著的叙事结构和情节走向。如此,才能让观众在欣赏的过程中,真正的领会到原著所包含的情感和文化内涵。例如,在把《红楼梦》改编为舞剧时,不能简单地只把里面的人物和情节搬上舞台,还需要把原著中的审美情趣和精神内涵传达给观众。舞剧的表演形式可以多样,切入点和视角也可以不同,但这一切都应该是在忠实于原著的基础上产生的。而这并不意味着在编创中就不能有创新,因为舞剧艺术所体现的是空间和时间上的变化,舞剧可以增加一些文学作品中没有的场景和独特的表现手法,使得观众在欣赏时更容易沉浸在舞剧所表达的氛围中,对文学作品形成新的思考。舞剧编导要找准舞剧与文学经典的结合点,在忠实于原著叙事结构和情节走向的基础上,有自己的见解,完成创新性转换,从而更好地展现出文学作品中所蕴含的精神内核和审美价值,吸引更多观众关注舞剧和文学经典作品。

2. 忠于原著的基本内涵和价值导向

基于上文中提到的编导应忠实于原著的叙事结构和情节走向,笔者同样认为在创新过程中编导应必须忠于原著的基本内涵和价值导向,带给观众文学、思想等方面的文化熏陶。以经典文学作品《雷雨》为例,该作品通过一个带有浓厚封建色彩的资产阶级家庭的悲剧,怒斥封建家庭腐朽顽固,对深层社会及时代问题进行探讨。2002年编导王玫以《雷雨》为母体,创编了现代舞剧《雷雨》。以独特的女性视角阐释了角色内心细腻的情感世界。《雷雨》是编导自我生命体验的精彩呈现,在艺术探索中成为经典。

忠于原著的基本内涵和价值导向,可以使观众能够通过欣赏舞剧表演,体验到文学作品中的感情和类似品质的力量,从而受到启发。通过这样的方式,对文学经典作品进行新理解之下的创编,实现原著故事情节的转换与创新。而作品所持有的特定的价值观和意义的发扬,可以更充分地彰显舞剧与文学经典的魅力。

四、结语

综上所述,文学经典下的舞剧创作可以实现文化的传承,提升舞剧艺术的魅力,拓展观众的文化视野和审美范畴,为中国当代文化的繁荣做出了应有的贡献。在舞剧创作中,要注重文学经典的凝练和创新,并做到认真研读原作、认真揣摩剧中人的心理特点、忠于原著,为大众奉献优质的舞剧作品。

参考文献:

- [1] 王飞.一部将文学作品搬上舞台的舞剧——舞剧《尘埃落定》之我见[J].大众文艺,2022(20):75-77.
- [2] 陈京蔚.文学作品舞台化探索与创新——论王亚彬舞剧《青衣》的舞台呈现[J].上海艺术评论,2022(05):68-70.
- [3] 谢金娇.民族艺术经典的建构与传播——歌舞剧《刘三姐》60年的命运轨迹与启示[J].文化与传播,2021,10(03):42-48.
- [4] 董丽,王崇玮.时代语境下文学经典作品的舞剧改编策略[J].舞剧,2020(06):38-41.
- [5] 杨梓.舞剧编导对文学名著改编的多维探索——以文学作品《雷雨》为例[J].艺术评鉴,2020(13):134-136.
- [6] 翁在红.《只此青绿》:从“出圈”到经典再生产的当代法则[J].当代舞蹈艺术研究,2022(02).