

浅谈新时代下中国舞剧创作的再思考

——以舞剧《永不消逝的电波》为例

段星余

(广东亚视演艺职业学院, 广东 肇庆 526699)

摘要: 舞剧《永不消逝的电波》自从2019年巡演以来, 备受观众的好评, 成为近几年来, 热评的又一部好剧。在此之上, 以舞剧《永不消逝的电波》为例, 对新时代中国舞剧创作的再思考。

关键词: 新时代舞剧创作; 舞剧《永不消逝的电波》; 再思考

从实现中华民族的伟大复兴去理解文艺工作; 坚持以人民为中心, 创作思想精深、艺术精湛、制作精良的“三精”艺术作品; 坚持百花齐放、百家争鸣、创造性转化、创新型发展; 坚持文化自信、传承与弘扬中华美学精神。同样, 新时代下, 科技发展的突飞猛进, 使得艺术与科技的关联更为紧密, 这从文艺复兴时就有的趋势, 也在至今真实映照, 舞剧作为一种艺术形式, 也深深受着这样的影响变化着, 也因此对舞剧在新时代下有着再思考。

2018年12月21日上海歌舞团在上海国际舞蹈中心首演的舞剧《永不消逝的电波》, 由陈飞华为制作人, 罗怀臻为编剧, 韩真、周莉亚两位导演潜心编创, 朱洁静、王佳俊两位为舞剧中的主要演员, 叙述了一部悲壮美与优美集于一身的舞蹈艺术作品。这部作品演至今热度不减, 是新时代下中过舞剧创作的又一新高。据此, 借由该作品引发对新时代下中国舞剧创作的再思考。

一、主旋律题材的主体意识

伴随国庆70周年、上海解放七十周年的这一背景, 陈飞华制作人谈到, 在祖国华诞之时作为院团, 我们应该有一部这样的红色题材作品, 反映与表现这一批默默无闻、艰苦卓绝在情报和地下工作、“白区”工作的革命党人。同时, 也反映着时代, 满足当下所需, 用舞剧的形式表现谍战作品。这样主旋律题材的主体意识, 蕴含着题材选择上、故事构思上、形象塑造上。见证了当下新时代中国舞剧创作的主体意识。

(一) 题材选择

题材选择由多种素材组合而来, 早在陈建男教授的《艺术概论》中就对题材的重要性进行了阐述, 并有着深刻的注意事项, 多样化的去选择并选择熟悉的素材支撑, 以及警惕艺术家“小我”的表达。而在此, 针对于舞剧, 题材选择至关重要, 影响着整部作品立意、走向。结合当下时代的背景可作为一个方面, 在舞剧《永不消逝的电波》中, 该作品的题材正是根据着时代背景所确立了一个大方向, 在由此寻找小的内容, 确立这一题材。

(二) 故事叙述

叙事作为传统舞剧创作的主要范畴, 构成的主体意识蕴藏着如何讲故事叙述到位。选择不同的形式将故事叙述完整, 将整部剧有序的连接, 将故事说明白、说清楚, 是重中之重。在这里的主体选择也有着多样化的概念。可以是以叙事为主、亦可以是抒情为主。不管是什么样的主体, 都是力求将心中所思完整传达。舞剧《永不消逝的电波》对故事的叙述有着独特的手法。将情感之上, 每一幕以情感进行链接与转变, 与传统的叙事有着另外的意味。故事将李白烈士的真实写照其中, 在上海新中国成立前夕, 李侠与兰芳假扮夫妻, 有着12年的潜伏生涯, 在看不见硝烟的战场上, 有信仰、有力量、有家庭、有柔弱、有温暖, 深深地将一幅幅感动的画面情节贯穿情感致终。

(三) 形象塑造

形象塑造中不管是写意型形象还是再现型形象, 其塑造过程都通过各方面元素进行。形象的塑造在整部剧中的作用也极为重要, 塑造的好坏, 关系到, 观众所认知的深浅。舞剧《永不消逝的电波》中, 形象塑造拿捏的到位, 通过服饰的装扮, 动作语汇展现, 面部表情的表达, 道具巧妙运用, 使得整体形象宛如真实。人物与人物间形象、人物与事件间的形象等, 展现着矛盾冲突, 同时带来形象的深刻刻画。在最后一幕, 兰芳与李侠别离的雙人舞, 动作上展现着不舍、缠绵, 运用电报的道具以及屏幕的党旗, 将镜头切换至李侠为党依旧坚守着, 同时怀揣着民族使命。

二、新时代创作手法的探索

(一) “互文”的探索

互文, 也可称为“互辞”, 常用作于文学中修辞手法。常见“参互成文, 合而见义”, 指一句话拆分的两部分, 看似再说一事情, 实则是在说这两部分的相互渗透、相互呼应。将此修辞手法用在舞剧中, 同样有着两部分相互渗透、相互阐释的意味所在。舞剧《永不消逝的电波》中互文式的探索, 不仅是叙事作品本体上的互文, 还是舞蹈语境下的形式探索, 都真切这蕴藏着“互文”二字。

1. 叙事作品本体的互文。舞剧, 作为舞台剧的一种形式, 始终贯穿着叙事的这一概念。由若干的要素组合而成, 突出显现着剧中的人物、事件、矛盾冲突等。在传统舞剧创作中, 认为舞剧应该和话剧一样, 将文学叙事的传统作为舞剧叙事的基础, 并以此为鉴。也因此舞蹈所特有的表现形式、创作手法受限, 强调着情节的戏剧性冲突。而在舞剧《永不消逝的电波》中, 让我们重新认识到了“舞”与“剧”间的关系, 新的舞剧创作更应该首要体现舞蹈这一关键, 情节、行动等为情感抒发的戏剧性表达。使得叙事的观念贯穿依旧, 但已不作为其主要矛盾。“长于抒情, 拙于叙事”的帽子, 在无声中, 相互转变。将情感的真挚抒发, 作为其核心及原动力。由此看来, 该舞剧中叙事本体的互文, 体现得淋漓尽致。

2. 假定与真实的互文。假定空间中的真实性, 真实空间的假定性。周莉亚导演再一次节目访谈中提及到了这一点的。而空间的相互转换, 使得舞台综合的视觉效果有了更强的冲击。这样的两种空间实则有着“虚实相生、情景交融”之意, 但又不同于传统的意象营造。将两者作为一种互文的关系, 相互渗透。该舞剧中, 有多处场景进行着两者的相互转换。如, 李侠与兰芳二人在回忆曾经的旧时光时, 共有四对舞者出现在舞台上, 将真实与假定相互转换着, 以此来表现曾经历历在目的美好画面, 也可以说是他们二人对新中国成立后满怀的愿望期待。

(二) 跨界艺术技法的运用

早在二十世纪中后期就有了电影《永不消逝的电波》作为借鉴。而舞剧在舞蹈上想要展现该题材的谍战情节、内心人物的细腻处

理,以及让观众能够看懂达到共鸣的手法运用,是一件极其困难的事。周莉亚导演和韩真导演巧妙地运用到电影创作的手法,如长镜头、平行蒙太奇、倒叙、插叙等手法,使得整部作品的观剧体验犹如电影一般。情节中,舞台的左右两侧,贯穿同一个时间轴,两种不同的场景,左侧是李侠在脑海中推理情报的藏匿之处以及裁缝被害的全过程,右侧则是兰芳假扮车夫执行任务的情景,将这时空并进,增强氛围的紧张、悬疑之感。

(三)舞台装置技术的创新运用

随着科技的发展,舞台的装置技术也跟随其发展着,使得舞剧《永不消逝的电波》有着深深的新时代体现。这也构成了新时代中国舞剧创作的一个趋势。除开传统舞剧中的布景、道具等诸元素,运用了巨型式的屏风,悬挂于舞台上空,能够逐次的打开与收缩,又可以组合、旋转,加之多媒体影像的运用渲染着整个舞台空间,丰富整部舞剧的视觉效果。在展现市井生活时,人物在屏风后你进我出,展现清晨时,人们生活错落有致的情景。将每一组人物的关系遮蔽与敞开,表明用意以及形象的塑造。并由此让观众明白的同时,引发观众的联想。

其次,比起以往舞台的装置也更加富有其欣赏性与实用便捷性。更方便于舞台的整体呈现,将情与物置于一体,使得作品具有欣赏性的同时,单拎出来的舞台装置也极具欣赏性。如新媒体投影技术隐藏其中,不失观感。

三、守正与创新的再体现

(一)守正

1. 传承与弘扬红色精神。舞剧《永不消逝的电波》记载了上海解放以前,革命先烈为之奋勇的不屈不挠、坚忍不拔的红色精神,坚信党、爱护党,在总指挥下服从命令,不惜一切拥护国家,保护国家,捍卫民族尊严。从一开始的题材选择背景下,就贯穿了对红色精神的传承与弘扬,将舞剧作为一种手段,表达着对革命烈士的缅怀,引发观众的共鸣。但对于新时代中国舞剧创作这一大的范畴,并不是所有的作品都应该有红色精神之内涵。不同的作品有不同的意味传达,其精神内涵也有不同,但对于新时代下的中国舞剧创作,主题、思想上定要“深”。

2. 传承与弘扬中国美学精神。中国美学精神的传承与弘扬是中国文化自信的一大体现,同样也是新时代中国舞剧创作一大关键词,有着中国所特有的风格显现。美学一直是作为艺术与哲学搭建的桥梁,在中国美学精神的范畴包含着儒、释、道的哲学理念,并有着深刻的人文意味,意境的审美追求等,能够从不同创作作品中体现中国美学精神。在舞剧《永不消逝的电波》中,中国美学精神的体现,不外乎在于意境的审美追求,将虚境与实境结合,辩证统一的表达。同样,真善美的统一,也贯穿始终,将其精神内涵进行传达。

(二)创新

1. 在继承中谋发展。在继承传统文化的基础上,探寻发展的道路,这也是新时代中国舞剧创作的又一范畴。坚持双百方针,坚持创造性转化、创新性发展为前提,进行舞剧的发展。舞剧《永不消逝的电波》对红色经典的重新解读,利用多元素的理念与手法,将传统舞剧命题注入新时代思维的创造性转化和创新性发展。同样也将戏剧进行了革命性的突破,使舞蹈在舞剧中的显现更为明显。

2. “三精”思想的新时代导向。“思想精深”是舞剧作品内涵上的精与深,展现时代和民族内涵的同时,也彰显作品本身和艺术家本身的内涵。“艺术精湛”是艺术家在创作作品时所运用的精湛、卓越的技巧进行艺术传达,使得更具审美价值性。“制

作精良”是艺术创作上需要良心制作、力求精致、精美,在商业的需要下,指望着艺术家们的创作不作“滥”,而作“精”。这三种思想作为导向,也是创新上的一大体现。舞剧《永不消逝的电波》将这三者极尽全力地去完成,也为后续新时代中国舞剧创作奠定了一定的基础和内涵。

四、审美与价值导向

(一)带动观众的审美

观众的审美认知是好的作品带动起来的。新时代下中国舞剧创作应赋予这样的职能和使命,让观众在美的享受下陶冶情操,增加对美的认识。在舞剧《永不消逝的电波》中的一舞段《渔光曲》,有着深刻的体现。演员们拿着蒲扇站在板凳上进行后腿的控制,将整个美感上升到了舞蹈审美的标准化范畴,同时舞蹈动作、体态的展现,构成基本的审美认知等。

(二)引发观众共鸣

在带动观众审美的同时,也能做到引发观众的共鸣,才有了其真正意义上的审美与价值导向。许多创作把握不好与市场间的关系,使得作品上升不了审美与价值的高度。这也说明了,不是所有卖得好的舞剧都是有艺术价值的。但,观众的共鸣是好作品、好销量的关键因素之一。如何引发观众的共鸣也是新时代下中国舞剧创作的一关键所在。就如舞段《渔光曲》被纳入春晚的节目进行展演,也将其改编为《晨光曲》,这是舞剧中得到观众共鸣的一种衍生,是其价值体现所在。舞段《渔光曲》的美不仅让观众感受到了,也引发了观众的共鸣。

五、结语

新时代下的发展变化,在舞剧中也深深体现着,舞剧《永不消逝的电波》的创作也引发了对新时代中国舞剧创作的再思考。而这一思考也一直延续并渐渐在现实中验证着。

参考文献:

- [1] 张麟. 走向舞剧创作的本体自觉——舞剧《永不消逝的电波》创作方式的美学评析[J]. 北京舞蹈学院学报, 2020(4).
- [2] 李娜. 《永不消逝的电波》: 新时代中国红色题材舞剧的当代活力[J]. 北京舞蹈学院学报, 2020.
- [3] 符安可. 基于编码/解码模式下当代舞剧文化传播研究——以舞剧《永不消逝的电波》为例[J]. 歌海, 2021(004): 46-50, 54.
- [4] 万鹏. 舞蹈演员对角色的内心把控和表现力研究——以舞剧《永不消逝的电波》为例[J]. 文学少年, 2020(035): 1.
- [5] 张麟. 走向舞剧创作的本体自觉——舞剧《永不消逝的电波》创作方式的美学评析[J]. 北京舞蹈学院学报, 2020(4).
- [6] 吴珺. 评舞剧《永不消逝的电波》[J]. 上海艺术评论, 2019(2): 2.
- [7] 唐晓娜. 新时代视域下中国舞剧的现状与发展——以舞剧《孔子》为例[J]. 四川戏剧, 2019(9): 3.
- [8] 全先锋纪翔. 新时代中国舞剧创作的现实性速写[J]. 尚舞, 2021(007): 72-73.
- [9] 赵倩, 刘一霖. 新时代下舞台技术运用对舞剧创作的影响[J]. 剧影月报, 2022(3): 2.
- [10] 金浩. 新时代中国舞蹈创作的现状与前瞻[J]. 中国文艺评论, 2018(11): 6.
- [11] 尹琪, 谭建斌. 新时代中国共产党革命精神在舞剧中的当代价值[J]. 剧影月报, 2022(3): 2.