

浅析《磨》的文化记忆与舞蹈创作

刘妙影

中南大学 湖南长沙 410083

摘要: 舞蹈作品《磨》是一个成功的、具有典范意义的中国民族民间舞蹈作品, 本文将对其独具匠心的编创手法, 内涵深远的传统文化符号以及从中渗透出的关于中国民族民间舞蹈创作的问题进行研究与分析。

关键词: 舞蹈作品《磨》; 传统文化; 民间舞蹈创作

Analysis of cultural memory and dance creation of “Mo”

Liu Miaoying

Abstract: The dance work “Grinding” is a successful and exemplary Chinese folk dance work. This paper will study and analyze its creative techniques, profound traditional cultural symbols and the problems of Chinese folk dance creation from it.

Keywords: dance work “Grinding”; traditional culture; folk dance creation

“磨”是中华传统文化的一个象征,是胶东地区的一大文化符号。作为一个山东人,我童年之中最喜欢做的事情,就是在老家,看着奶奶推着院子里的石磨,将小米一点一点磨成面,然后给我做我最爱吃的煎饼。那时觉得奶奶真厉害啊,可以用她小小的身板推动那大大的磨盘。长大后我才明白,奶奶身上所拥有的正是人们老生常谈的中国女性们所独有的吃苦耐劳、坚韧不拔的优良品质。

舞蹈作品《磨》,以“磨”为中心意象,以辛苦劳作的中国女性为中心人物,以胶东地区人们劳作时的生活动态为动作语汇,配合着秧歌的基本元素和动律,以赞扬中国女性吃苦耐劳、勤劳勇敢的优秀品质。同时,此作品的编导手法以及作品背后映射出来的当代中国民族民间舞蹈的编创问题都值得深入探讨。由此,本文将对舞蹈作品《磨》的文化记忆与舞蹈创作进行研究与分析。

一、舞蹈形象之构成

以身体塑磨之象,唤民族之魂。编导打破了传统、通俗、限制的编创形式,开场演员们集中为圆,上身向前弯曲,向着同一方向缓步转动,明了形象地表现出了“磨”的形象,体现生活场景。“那些看似寻常的民族民间舞领域的动作语汇,在她的重新演绎下,顿生无限新意和深意。”^[1]在保留海阳秧歌和胶州秧歌的基本元素和动律的基础上进行创新:脚下运用胶州秧歌中“丁

字碾”的元素,以侧面与“磨”的形象相互呼应,上身运用海阳秧歌中“波浪”的动作,以“拧”衬形象,再加上一些伸手擦汗的动作,塑造出中国女性辛勤耕作的形象。编导田露老师为了舞台效果能够得以更好的展现,她启用了身材条件不一的研究生来进行表演,以此来进一步贴近务农妇女们的生活形象。编导田露老师更是以一轮圆月作为舞台背景,让“天上圆月”与“地上圆磨”相照应,进而体现农民靠天吃饭的不易。最后首尾呼应,升华主题,凸显中国女性吃苦耐劳的优良品格。按编导田露老师的话说:“通过《磨》承载胶东女性共有的、普适性的优良品德,但是映射的是中国传统文化范畴内的全体女性,是对中国人心中优秀母性形象的刻画,同时也是对中国女性美德的褒奖和歌颂。”^①

二、文化记忆之显现

以圆之韵现磨之意,唤文化记忆。“磨”这一形象,是凝聚着民族精神的血脉的中国传统文化,是中华民族文化经过几千年的洗礼后,存留下来的具有生命力的共同记忆,是整个中华民族精神展现的仪式和典礼。舞蹈中所有的队形都是以“圆”的形态呈现,包括演员的跑场调度,也大部分都是通过碾步转圈和颤动转圈或是碎步转圈的动作来完成的,以“圆”衬力量,来塑造“磨”这一形象,能够快速的唤起人们对于“磨”这一文化形象的记忆。编导田露老师的研究生在介绍舞蹈的调度时说道:“调度‘圆’的使用,既是文化的象征,

又是生活的模拟再现。舞蹈中通过几次调度的重复,强调了凝聚的力量感,也在变化中完成了舞蹈的起承转合。”^②在作品的高潮部分,编导田露老师更是巧妙地运用了《沂蒙山小调》这一传统音乐来刺激观众的文化记忆,不仅扣住了胶东妇女们辛苦务农的生活场景,而且还能够渲染气氛,烘托情感,引发共鸣,使人身临其境,旧时妇女辛勤耕作、推磨干活的生活场景仿佛就在眼前。

三、民间舞创作之“度”

作为精英文化而存在的民族民间舞蹈创作,在呼唤新时期的文化自觉。以作品《磨》为例,作品其中蕴含的无论是中国女性吃苦耐劳的优良品质,还是旧时农民耕作的民族文化等,这些文化因子,都是联系古今,联系不同地域民族情感的纽带。本作品的编导田露老师曾说:“对作品选材的角度与对生命的认知能力直接相关,对生活有感悟、有感触,才能编创出直击人心的作品。”^①而今,有很多作品趋于商业化、市场化、热点化和经济化,却忽视了民间舞作品中应该蕴含的传统民间文化底蕴和深刻含义。老一辈的舞蹈家是在一个单纯的环境中直接从民间舞到文化中去吸收、去创作,而新生代舞者面对的则是一个更加多元庞杂的文化环境。因此就需要我们通过提升自身的文化修养来提升创作的文化品味,通过延续向民间采风的传统来坚持民族文化的根骨,通过争论与交流来增强对外来文化的消化力。中国民族民间舞的创作需要艺术的自觉,这不仅仅是对传统艺术的守护,更是对商品经济社会中失落的精神家园的呼唤。

四、结语

作品《磨》可以在众多民间舞作品中崭露头角、受到欢迎,离不开其独具匠心的编创手法与大众熟知的文化因素:胶州秧歌与海阳秧歌的因素结合,使得作品在赞扬胶东人民的勤劳能干时,又不乏淳朴与灵动;整场圆形的调度、脚下丁字碾与双手或推磨或擦汗的动作,使得作品更加生动形象,更加通俗易懂,能够让观众更好的产生共鸣;背景的圆月以及《沂蒙山小调》音乐的

运用,分别与“磨”和“农耕文化”这两个传统因素交相呼应,以此来刺激观众的文化记忆、烘托气氛,使人身临其境。

如此优秀的作品,我们也应该通过现象看本质。中国民族民间舞是中国舞蹈中的重要组成部分,民族民间舞蹈创作更是作为精英文化而存在。因此,我们应该拥有新时期的文化自觉。仝妍老师认为:“每个民族或时代的艺术,都是那个民族文化或时代文化的有机组成部分,艺术的发展受到总的文化氛围或文化条件的影响。”^[2]在现在这个多元庞杂的文化环境中,民族民间舞蹈的创作更加需要艺术的自觉,在尊重民间舞蹈文化、尊重民间舞蹈创作的基础上,将“个性”与时代与传统相结合,才能够让民间舞作品免于商业化、市场化、热点化和经济化。正如编导田露老师说:“对一种文化的理解需要时间的积淀和生活的感悟。能够在丰富而多元的民族审美中摄取到什么角度,与每个人的思维和情感系统休戚相关,并且需要民间舞人真挚的情感投入,才能找到最准确的民族审美典范。”^①

作为新时代的青年舞者,中国舞蹈的发展道路上少不了我们的身影。我们应该多观摩前辈们的作品,取其精华,去之糟粕。不忘中华优秀传统文化,并在其基础上与时代结合进行创新,将中国民族民间舞蹈发扬光大,将优秀传统文化传承下去。

注释:

①2015年5月8日,北京舞蹈学院师生苑,田露《磨》的创作与表演心得采访。

②2015年4月13日,北京舞蹈学院研究生宿舍,杨韵佳《磨》的创作与表演心得采访。

参考文献:

[1]江东.带给民族民间舞一份艺术创作上的升华:田露舞蹈创作随想[J].舞蹈,2015(3):29.

[2]仝妍.“难能为美”与“文化同感”:论当代舞蹈的专业审美与文化审美[J].北京舞蹈学院学报,2006(4):73.