

一招一式皆为情

——真情实感是艺术表演舞创作的基石

杨鲜婷

2013-01-23 15:55:13 来源: 中国艺术报

“舞蹈莲花奖”第26届CBDF国际标准舞全国锦标赛设立了首届艺术表演舞锦标赛,在观众的掌声与喝彩声中,我们看到国标舞与中国舞蹈艺术相融取得的可喜成果。参赛作品不仅题材广泛,而且整体水平大幅提升,标志着国标舞艺术表演舞创作正逐步走向成熟。

国标舞艺术表演舞的创作和表演是中西舞蹈结合的产物,因原产于欧美而引起观众好奇;因作品必须以国标舞动作作为元素而给人带来期待;因加入情节而符合国人的审美习惯;因艺术上的大胆创新而使作品更具生命力。大众对这种舞蹈表演形式的喜爱远远超出了我们的预想,给从事艺术表演舞的创作者和表演者既带来压力也激发起更高的创作热情。

怎样才能创作出好作品?这是许多创编人员和即将走上创编道路的舞者所共同关心的问题。中国当代著名舞蹈评论家胡尔岩曾把舞蹈创作定义为“内在激情有形可见的动作流”,我非常赞同她的说法。没有激情就没有舞蹈,因此,将真情实感贯穿于整个创编过程,是艺术表演舞创编的前提和基础。

创编舞蹈首要和最重要的步骤是选材,选材的好坏将决定舞蹈的高度和深度。什么题材最能打动广大观众的心?世人皆有情,有时难以用语言表达的,舞蹈却可以将其淋漓尽致地予以表现与抒发。选材的关键,首先要能打动自己,如果连自己都不能动情,就无法感动观众。一个好的题材要能给人以鼓舞、启迪和震撼,要和观众的心灵进行对话和交流,这样的题材才有可能成为上品。

有了好的题材,还要考虑如何立意。同样一个题材,人们可以从不同的角度去理解而产生不同的意义。一个舞蹈作品不可能满足所有人的审美期待,只要站在能感动大众的立场,选择把最想告诉人们的意向提炼出来,赋予作品一个具有真情实感的灵魂,不求大而全,喜也可、悲也可、新也可、奇也可、乐也可,只要有一点能真正打动人就好,以小见大才是高境界。

今年在黑池舞蹈节夺得摩登集体舞冠军的《如梦令》,就是一个选材立意都相当成功的例子,此舞的感人之处在于它独到地表达了中华民族保家卫国之真情,有扑面而来的古风古韵和具有现代时尚感的律动,让观众看到了文明古国的巨大进步,因此打动各位资深评委而夺得冠军,尽在情理之中。

怎样能选到好的题材?到火热的生活中去。人民大众丰富多彩的生活是任何艺术创作唯一的、取之不尽的源泉,这一原则对于国标舞这个外来舞种的创作同样适用,还更有强调的必要。深入生活不仅要带着眼,更要带着情,要站在人民群众的立场,理解他们的喜怒哀乐,了解他们的需要,使我们的情感和他们更为接近,才有可能创作出表达他们心声、得到他们认可、跟上时代

步伐的好作品。

舞蹈的结构是作品的框架，结构的目的是安排作品的情节，结构的安排应该本着入情入理的原则。现在有些国标舞仅仅加一个不知所云的开头，再加上一个莫名其妙的尾巴，就成了所谓的艺术表演舞，实在是对艺术创作的不敬。只有围绕作品的立意这一核心，把感情和情绪有层次、有变化、有发展、有逻辑地组织起来，才能形成一个既有连接、转换和递进关系，又有全面规划和布局的严谨场面。在此次大赛中获得双人舞金奖的《画中人》，就是结构脉络清晰且比较完整的作品。舞蹈紧紧围绕画里画外一对青年男女相互爱慕的感情发展主线，人物身份清晰，爱情发展合理，内容层次分明，高潮中出现磨难和阻碍时人物内心矛盾和挣扎交代得一目了然。虽然没有过多的技术技巧，但从作品的创编到舞者在舞台上的表现，都非常的严谨且巧妙，给人耳目一新的视觉享受。

音乐在舞蹈表演中的运用关乎整个舞蹈的成败。音乐的选择，是考验舞蹈创编者基本功的试金石。搞舞蹈创作的人对于音乐的感受仅仅用耳朵是远远不够的，还需用心用情感悟音乐的内涵。如有机会和作曲家一起完成作品的总体创作是最好不过的，遗憾的是我国新创的国标艺术表演舞很少请专门的作曲家为其创作。如何找到最能打动观众心灵的音乐，建立起舞者和观众情感的纽带并能引起观众的共鸣尤为重要。此次大赛获得双人舞铜奖的《映月》选用的是华彦钧（阿炳）的代表作《二泉映月》，这首乐曲自始至终流露出饱尝人间辛酸和痛苦的思绪广为人知，对于舞蹈作品思想的提炼和意境的表达都起到了重要的烘托作用。

从某种意义上说，艺术表演舞的编舞比一般的舞蹈更具挑战性，因为创编者不仅要懂得舞蹈创作的基本原理，还要深谙国标舞的所有规则、语汇以及表演技巧。舞蹈的情感将通过动作反映出来，但情的表现不是单纯用国标舞原型动作或别人套路中漂亮的组合来模仿，也不是高难度技巧的堆砌，而是通过合乎情感发展的逻辑、具有国标舞特有的肢体语言，有层次地、自然地表达出来。艺术表演舞的创作语汇虽然受到国标舞的限制，但是仍然给创编者以巨大的表现空间，喜怒哀乐都可以找到合适的语汇完美体现，关键是要在使用每个动作时要紧紧抓住舞蹈作品的主题及人物情感的发展脉络，一要表达清楚，二不要跑题。这些语汇的安排衔接过程切忌生硬，要靠情感与音乐的流动使它们具有变化中的统一。另外，“细节决定成败”，一些恰当细小的舞蹈语汇如用得好的，往往是点睛之笔，对于舞蹈主题的升华将产生出人意料的效果。

本次艺术表演舞比赛涌现出许多优秀的作品，如《醒》《宅》《废墟上的婚礼》《给我一个吻》《和你在一起》《与妻书》《蒹葭归来兮》《兔穴来巢》《鸡情四射》等等，都让人们看到了编舞者的良苦用心。尽管它们的立意不同，但舞蹈语汇的运用都紧紧围绕主题，既激情四射、变化多样，又自然流畅，在情感的表达上比较到位。

任何舞蹈的创编，都离不开表演者的参与。对于编导来说，选准演员至关重要，对于演员来说，参与其中也就是参与了一个再创作的过程。表演者不是简单地完成编导的动作、摆出姿势，而要用心灵去感知舞蹈的内涵，用发自内心的情感带动肢体抒发激情，完成作品主题内容与思想的表达。现在有不少国标舞者，对技巧和动作的追求远远大于对舞蹈内在情感的关注，尽管舞技娴熟，但丝毫不能打动人心，就好比是木偶人在跳舞，动作再完美却没有任何生命力。这并不是说舞技不重要，我想强调的是，如果两个表演者的技艺相差不多的话，那么用心体会、用情表演的人是高手，情、舞都做到十分，才算得上精彩完美。希望每一位舞蹈演员都能用心体会角色，情到深处才能跳出作品的光彩。

从艺术表演舞的现状来看，仍然有些不尽人意之处，比如：源于生活、在现实中捕捉亮点的原创作品还比较少；对国标舞的元素和语汇的运用与发展还不够严谨；在创作中常常会因为时间紧迫而显得仓促粗糙等等。但这正说明艺术永无止境，我们仍需努力。国标舞方兴未艾，时代呼唤更多的好作品，让我们用对祖国的热爱之情、对人民的感恩之心、对国标舞的热爱之情投入到创编中去，奉献出更多更好的艺术表演舞蹈，为我国国标舞事业的繁荣昌盛添砖加瓦。

隐藏评论

用户昵称: (您填写的昵称将出现在评论列表中) 匿名

请遵纪守法并注意语言文明。发言最多为2000字符（每个汉字相当于两个字符）

6901

发表

中国社会科学网电话: 010-84177875; 84177878; 84177879; 84177688 Email: skw01@cass.org.cn

投稿信箱: skw01@cass.org.cn 网友之声信箱: skw02@cass.org.cn 地址: 北京市朝阳区望京中环南路1号 邮编: 100102

版权所有: 中国社会科学院 版权声明 京ICP备05072735号