

知识型的编导更有力量——从张建民的一部舞剧、一本著作谈起

<http://www.zwdance.com> 发表日期: 2008-3-4 来源: 艺苑舞蹈网 作者: 胡尔岩 阅读次数: 1017 发表评论>>

2004 年是张建民舞蹈事业硕果累累的一年。舞剧《原野》的问世, 专著《中国双人舞编导教程》的出版, 标志着他的舞蹈事业开启了新的篇章。

《原野》演出后, 受到各界人士的好评, 对其中几段独、双、三、多人舞更是赞许有加。一位戏剧界资深人士感慨地说, 舞剧能把曹禺先生的原作表现得这样深刻, 实在难得。许多人都知道, 张建民钟情于舞剧, 公认他是编排双人舞的行家。过往的几部舞剧, 社会评价有褒有贬, 褒贬之间态度是诚恳的, 意见是中肯的。如今《原野》的猛然一跃, 令人惊喜。我曾当面问他这几年到底做了什么? 为何跨度这么大? 后来, 看了《原野》的导演札记, 阅读了他的《中国双人舞编导教程》一书后, 得到了答案。

“选择《原野》主要是关注曹禺原作所透出的时代悲剧特质”, “作品不应仅是自我理念的传声筒, 无论过去还是现在都应体现着作品(作者)对社会现实和历史真实的关注”, “运用现实主义的创作方法, 塑造典型环境中典型人物的精神生活”, “舞蹈语言的编创以准确为尺度, 眼花缭乱、心浮气躁的出新动作要加以剔除, 这才符合中国艺术审美的高度——简约、简静”。以上是张建民《原野》导演札记中的几段话, 我们将它提取出来, 不但对他的创作动机、创作态度、舞剧理想、审美取向有了清晰的印象, 而且更进一步了解到他在《原野》创作上的跨越绝非技术层面的东西, 从《中国双人舞编导教程》中, 我明白了其中的玄机, 从而得出一个明确的答案——语言背后是文化。

《中国双人舞编导教程》是集双人舞编导理论、操作步骤、编舞技巧和中国双人舞审美为一体的教材。我个人认为《教程》的出版, 对中国舞剧事业的发展将有着重要的影响。因为, 有舞剧就会有双人舞, 有双人舞就会有技术性双人舞与语言性双人舞的区别, 有滥用技法和善用技法的区别, 有审美雅俗的区别……这些问题, 在《教程》中——做了回答。

《教程》的前言部分, 开宗明义地宣称, 他创立的双人舞是“站在中国文化背景下的中国双人舞”。“中国文化背景”六个字, 对这本专著而言, 绝无“借光”之嫌, 更无“包装”之秀。而是实实在在、坚定明确、理直气壮的“中国文化背景”下的产物。

早在 1989 年创作舞蹈诗《长城》时, 他对双人舞在舞剧中塑造人物的功能已有了体会, 并对中国早期舞剧作品中的双人舞进行了研究分析。他认为, 以往的双人舞基本处于“有姿无舞”的状态, 或采用芭蕾双人舞的托举动作, 却不采用芭蕾双人舞的连结流动; 或采用戏曲舞蹈男女互不相连只是独立舞姿的双人配合。创编《长城》时, 已有意识地要用中国技巧来塑造人物, 让双人舞以语言形式存在, 而不是单摆浮搁地托举或双人舞姿“亮相”。从表现人物内心感情出发, 设身处地地以体验和把握任务在此时此地、此情此景下的心理状态所外化出的肢体、形态为“动机”, 随着人物的情感发展而发展连接动作, 编排出一段感人肺腑的“夫”与“妻”在长城工地见面的双人舞。《长城》双人舞的成功实践, 为张建民后来创立“中国双人舞编导技法”打开了思路。

1993 年的《梁祝》又更进一步。他将传统程式化动作出新, 将单人动作双人化, 吸收中国“剑法”、“水袖缠身”、“八字圆”的韵律特点, 对双人托举“把位”的表现力进行研究等等。中国双人舞风格特点及技术处理已有了中国化特征, “中国双人舞”的构想日见清晰。但此时的“中国双人舞”, 还更多偏向于编导技巧方面。

近些年来, 他边教学, 边创作, 边学习, 阅读了大量的历史书籍、古今文学理论、美学论著, 还参阅了戏剧、美术、音乐方面的理论研究成果。其中, 他咀嚼过传统文化中精辟短句的丰富内涵, 思考过传统经典巨著的深层内蕴, 从中探寻中国舞蹈艺术的文化归属, 确定中国双人舞的美学定位。由广而深, 由今而古, 追根溯源, 一直追到中国文化之根脉——中国方块汉字。

他认为, 造型强是中国双人舞的特点。中国最早的象形文字, 既有造型又有意象, 从中触发

灵感，让思维和想象飞翔起来。他将双人造型看做是敦实的“隶书”和“篆书”，将流动的双人舞看做是神采飞扬的“行书”和“草书”，一个个舞姿就像一个个方块字，流动起来之后便像书法艺术一样在行云流水般运动中传达出作品（作者）的主观意图。如此这般，在塌实勤奋中思考，在奇思妙想中游弋了几年之后，一部“站在中国文化背景”下的、既有理论又有技法的《中国双人舞编导教程》孕育而生，悄然问世。回过头来，再看他在《原野》创作上的猛然一跃，确乎是顺其自然、水到渠成了。

张建民，这个从陕西宝鸡蔡家坡一个工厂宿舍大院来的孩子，考入北京舞蹈学院编导系本科时，是全班年纪最小的学生。既有灵气，又有点迷糊，更是相当地固执。小品练习老师评课提的意见，他想不通时硬是不改，当时的系主任孙天路称他是“蔡家坡小犟驴”。如果说，那时的固执由于眼界、学识和性格本色所使然的话，十几年后的今天又由于眼界、学识的扩展，创作经验及人生经验的积累、刻苦勤奋的钻研以及文化修养的提高，学生时期朴拙兀突的固执已被历练为执著、坚定、锲而不舍的品质了。

值得一提的是他的合作伙伴吴蓓。这个秀外慧中的南方姑娘也是北京舞蹈学院编导系本科毕业生。他们一起合作过多部舞剧、又独立承担了多部戏曲、戏剧的舞蹈编导。与有经验的戏剧导演的合作，使她受益颇多。跨行的实践，多元化吸收，使她能站在更高层次认识舞蹈艺术的美学特征。这次《原野》的成功，她是功不可没的。

张建民的执著、坚定、勤奋、钻研；吴蓓的聪慧、灵秀、才情、刻苦，二者相融，爆发力是相当惊人的。对于他们的未来，我们虽不能预估，但却可满怀欣喜地寄予美好的期待。人们常说“知识就是力量”，全面地说“善于运用知识的人才更有力量”。