

让传统文化活起来

舞剧《红楼梦》剧照

舞出中国风

从“荷花奖”看新时代舞者如何从中华文化宝库中汲取灵感

6月9日,舞动长宁·第十三届中国舞蹈“荷花奖”舞剧终评将在上海国际舞蹈中心迎来又一部从名画中走出的舞剧《门》。作品灵感汲取自唐代名画《捣练图》,展现了大唐长安城一百零八坊的社会百态和众生相。

同样角逐本届“荷花奖”的热门舞剧《红楼梦》,因票房火爆,剧院方在端午假期特别为市民观众和舞蹈爱好者加开三场。不料,逾2700张票也是瞬间秒空。而舞剧《曹雪芹》也几近售罄。

本届“荷花奖”传统文化题材舞剧多且火爆。当代编导和舞者不约而同将目光聚焦中国古代名画、名著、名人,植根传统、追本溯源、守正创新,探索中国舞剧未来。恰如中国文联书记处书记、中国舞协副主席黄豆豆所说:“舞蹈是蕴含民族精气神的艺术,新时代的舞蹈工作者应从中华文化宝库中挖掘能量‘舞出中国风’。”

名画 名著 名人 纷纷入舞

一部《只此青绿》,用舞蹈诗剧再现王希孟唯一传世之作《千里江山图》的浩瀚,也打开了用舞蹈讲故事的新视野。《听琴图》中的青篛扇、《瑶台步月图》中的三白妆,还有《蚕织图》中幻化出的“唱丝”……剧中许多“名场面”都能在宋画中找到出处,有网友评论这台演出宛如一堂“古画鉴赏课”。

即将上演的舞剧《门》从反映妇女劳作的唐代名画《捣练图》切入,以鲜明形象、梦幻叙事酝酿出的葱茏诗意,引发观众人生感悟和哲学思考。剧中,舞蹈、美术、诗歌融为一体,古典音乐与现代音

乐交相呼应。剧中蕴含了“爱恨”“嗔痴”“忠孝”“仁义”,也让人们看到家门、城门、国门,以及那一扇扇难叩开的心门。

名画之外,还有名著和名人。《红楼梦》与其作者曹雪芹,各自被改编成舞剧,入围“荷花奖”舞剧终评。而在“荷花奖”古典舞赛道上,传统文化受追捧的力度更甚,入选终评的47个节目中,取材自壁画、出土文物以及古代名画的作品接近三成,随着《杜甫》《孔子》《李白》等舞剧的成功,如今“苏东坡”“李清照”等古代文豪相继“翩翩起舞”。

舞剧《大唐贵妃》剧照

壁画 文物 戏曲 焕新出彩

从传统文化中汲取营养并非新潮流,早在近100年前,中国舞蹈就在传统戏曲中焕发光彩,甚至吸引世界知名舞蹈家陆续造访中国。

美国现代舞蹈家圣·丹妮丝有着很浓的东方情结,她曾为一尊小小的白玉雕刻的观音像着迷。为还原雕刻形态,她将自己打扮成观音模样,编创了《观音舞》。1926年,丹妮丝随舞蹈团来到中国,她和她先生肖恩观看了京剧大师梅兰芳的表演,为

《霸王别姬》中的舞蹈心醉不已。临走前,梅兰芳送了她一件有水袖的戏服。回国后,两个外国人将他们眼中的《霸王别姬》改编成舞蹈《吴妻别帅》。这是舞蹈史上有据可考,西方现代舞蹈家首次在中国戏曲四功五法中汲取灵感编创的舞蹈作品。

诚如黄豆豆所说,舞蹈既是独立的艺术门类,又能无缝衔接融入各种艺术形式,有着巨大的延展性,它和中国传统文化艺术始终水乳交融、携手并进。

诚心 潜心 匠心 缺一不可

传统文化让我们找到来处,有着取之不尽、用之不竭的题材,好作品依旧需要诚心、潜心、匠心共同造就。

2019年,中国上海国际艺术节要推新版《大唐贵妃》,作品脱胎自梅兰芳名剧《太真外传》,剧方找到黄豆豆,试将名动一时的“翠盘舞”再现舞台。黄豆豆遍查史料,最终从一张老剧照中找到线索——原来翠盘是会转动,梅兰芳当年的舞蹈是360度呈现的。

话剧《林则徐》中,黄豆豆要思考的不仅是如

何在有对白的演出中加入无声的舞蹈,倾斜度有11度的舞台也为演员舞蹈时的稳定性带来极大挑战。为舞得安全、舞得美,黄豆豆每日午饭后就悄悄溜到上海国际舞蹈中心后门的车库斜坡,将所编动作逐一测试。

以传统文化入舞,简单拼贴或是舍本逐末地追求“形似”,只会让原本要传递的文化内涵失去光彩。唯有读懂古画、文物、名著背后的文化内涵,以现代眼光去解读、用深入浅出的舞蹈语汇去展现,才能真正让传统文化“活”起来。 本报记者 朱渊

舞剧《曹雪芹》剧照

舞剧《门》剧照

本报讯(记者 赵玥)“新时代新的文化使命”,从浦东、虹口、普陀到青浦、松江、金山、崇明,这段时间,上海淮剧团知名演员邢娜在剧场舞台之外,行走在各个社区文化活动中心,以“娜样情淮”淮剧讲座的形式,将淮剧文化传播到市民的家门口。

邢娜作为主讲人,向市民讲述淮剧的发展史、代表人物、代表剧目以及淮剧独具一格的艺术特色等,一步步带领大家走进淮剧、了解淮剧。邢娜说:“舞台之外,社区也是我们淮剧重要的阵地,每一场讲座,都能让淮剧收获一些新戏迷,时间长了,淮剧观众群体自然就可以不断更新,陪着我们一同

上海淮剧团推广戏曲进社区 “娜样情淮”暖人心

走下去。”

除了讲解,邢娜的讲座中还有众多实力演员参演,陈荣荣、孙逸夫、李宣、徐琪、武瑶瑶等献上淮剧中的经典唱段以及身段表演,并且带领大家学习折扇、水袖、长枪等道具,以此增强大家的积极性与参与感。许多第

一次接触淮剧的年轻人也不由自主地爱上这样温馨的互动氛围,并且表达了对淮剧的好奇与兴趣:“我之前没怎么看过戏,现在社区就能欣赏到,感觉名角儿平易近人,有机会想去剧场看看专业舞台。”

与此同时,一些本身对戏曲以及淮剧抱

有热爱的观众更是对“娜样情淮”淮剧讲座表示赞许与认可:“上海淮剧团带来的这个活动很精彩,我平时就喜欢看戏,但舞台上的戏离我们老百姓‘太远了’。现在,戏曲活动就在社区,让我感到戏曲就在身边,既方便了出行,又充实了我的爱好,满足了我的需求。”

在进社区普及戏曲文化方面,剧团在广度和深度上都不断“加码”。以“娜样情淮”淮剧讲座为模板,上海淮剧团推广不同形式的传统文化普及类互动讲座,在不同社区连轴转,在同一社区扎根开展戏曲活动,做到戏曲接地气、文化惠民心,让淮剧艺术在群众中绽放灿烂火花。