

国风舞蹈

舞出中华文化气韵

任飞帆

创造性转化
创新性发展 纵横谈

核心阅读

国风舞蹈深入中国传统舞蹈的艺术宝库,以中华优秀传统文化为根基,展现出充满古典意蕴的审美情趣和高雅品格,不断给观众带来惊喜。

国风舞蹈的流行,一方面证明正确运用新技术、新手段,能够有效激发创意灵感,更新艺术呈现手法;一方面说明传承中华优秀传统文化,需要释放文艺众创热情,在时代发展新语境下,不断探索新形式、新载体。

不久前,一家视频网站年度数据报告显示,2021年仅该网站国风爱好者人数超过1.77亿,其中18岁—30岁人群占比约七成。最受这些年轻人喜爱的是国风舞蹈,这类视频在近三年内播放量增长200%。在该网站“国风舞”频道,网友自发创作上传2.2万支国风舞蹈视频,总播放量近3亿。“太美了”“为我们中华文化点赞”,观众在弹幕中、评论里纷纷表达对国风舞蹈的热爱。饱含古典意蕴,赓续文化传统,近年来国风舞蹈不断给观众带来惊喜,其创造性转化、创新性发展经验,值得总结。

刚柔并济 气韵生动

国风舞蹈最早发轫于视频平台,早期的表演者大多并非专业舞者,他们身穿传统服饰、配以传统妆容,以古风音乐为背景,摆出造型性强的古典舞蹈动作,营造清新、雅致的氛围。这种颇具传统文化特点、个人辨识度高的视频经由社交媒体传播后,带动更多人参与其中。

随着这类短视频的影响力逐渐增强,国风舞蹈成为许多舞蹈从业者求新求变的突破口。比如,一些相关艺术教育机构加入其中,成为持续创作国风舞蹈作品的有生力量。他们的视频以群舞为主,突出领舞,吸收了较多中国古典舞的舞蹈语汇,与广大网友自发性的创作相比,其编舞水准有所提升。同时,一些年轻的专业舞者也纷纷开通个人账号,比如北京舞蹈学院青年舞团的演员就在踊跃尝试。专业舞者的作品艺术水准高、艺术感染力强,为观众带来良好审美体验,其创作的国风舞蹈视频不断创造点击量新高。

剑眉入鬓,目若明星,纸扇飞舞,衣袂翩

翩。国风舞蹈《纸扇书生》对川剧“折扇”技法进行创造性转化,雅致生活景象、刚健精神旨趣跃然屏幕。北京舞蹈学院教师十年磨一剑创编的这部作品,曾获多个国家级奖项。一个偶然的机会,《纸扇书生》亮相短视频平台,迅速受到年轻人追捧,观看量过亿。舞蹈中的角色风华正茂,高蹈进取,既有诗意生活的趣味,又有挥斥方遒的刚劲,为年轻观众所认同。两年后,这支舞蹈登上电视文化节目《国家宝藏》的舞台,LED背景屏幕上,写意水墨点染古典意境,再次收获好评。《纸扇书生》走红,彰显国风舞蹈价值的同时,也为专业舞者和院团带来启发——原本小众的古典舞经过转化创新之后,可以如此“火爆”。专业舞者和专业院团的加入,则为国风舞蹈注入丰厚的审美意蕴,助力国风舞蹈走向精品化。

如今,由专业团队创作的国风舞蹈频频“出圈”。中国歌剧舞剧院演员魏仲洋在端午节的晚会上领舞《龙门金刚》,力量与美有机

融合,展现敦煌文化的雄浑气象。碧柳依依,翠裙飘飘,罗衣从风,长袖交错。古典舞专家孙颖创排的《踏歌》以古朴雅致的舞蹈动作,展现上巳节少女游春踏青的图景,再现传统踏歌风俗。在《青衣司霜》中,专业舞者张姝姝以“青女”为主角,通过空灵浪漫的冰雪和水下舞蹈,向参加北京冬奥会的运动健儿们致敬。这些国风舞蹈深入中国传统舞蹈的艺术宝库,展现充满古典意蕴的审美情趣和高雅品格,受到人们欢迎。

视听修辞 艺术升维

“以古人之规矩,开自己之生面”。今天,各种艺术门类互通,各种表现形式交叉融合,新科技推动文艺形式创新,拓宽文艺表现空间。纵观国风舞蹈的发展之路,其源源不断的创造创新离不开科技助力。

国风舞蹈从诞生伊始就与互联网密切相关。互联网不仅推动国风舞蹈传播,更深

度介入创作。与传统舞蹈不同,国风舞蹈多以“屏”为舞台,以影像技术为翼。在早期国风舞蹈视频中,创作者就注重拍摄手法和短视频特效的应用。今天,国风舞蹈早已突破舞台限制,大量运用影视剧创作手法,帮助自己实现意象化表达。

综艺节目《舞千年》就探索了一条国风舞蹈与影视有机结合的道路。与人们熟悉的舞蹈竞演类综艺不同,《舞千年》以影视剧形式推动叙事,讲述了5名“荐舞官”跨越古今、找寻中华历史长河中最美舞蹈的故事。节目将经典舞段视频化的同时,还呈现了相关历史场景、服饰礼仪等文化背景,增强了观众的沉浸感,丰富了观众对国风舞蹈的认识。同时,不同舞蹈之间也因剧情形成巧妙呼应。比如,《侠骨伞影》和《越女凌风》本是两支独立的国风独舞,但节目通过男女演员不同视角的讲述,将其编织成一个侠肝义胆、荡气回肠的故事。节目还通过镜头语言进行二次创作。比如用360度影像技术定格舞者的高光时刻,带给观众饱满的审美体验;镜头拉近,捕捉舞者表情特写,从而放大情绪;通过对角、俯拍等不同构图,表达人物内心情感,等等。这些影像拍摄手法的运用,无不延展了观众对舞蹈艺术的感知。

特效应用则进一步增强舞蹈的想象力和表现力。在壬寅虎年元宵晚会上,舞蹈《五星出东方》令观众惊叹。《五星出东方》的构想来自国家一级文物汉代织锦护臂。该舞通过呈现古代匠人高超的织造技艺,展开一幅多姿多彩的传统画卷。在舞蹈高潮部分,通过增强现实技术,“五星出东方”的织布场景得以再现:舞者在织线穿梭中翩翩起舞,背景LED屏翻转一块块汉画像砖,汉砖上或呈现亭台楼阁、舞乐百戏,或表现奇珍异兽、神话典故,一派繁华景象在瑰丽绚烂的方寸织锦中徐徐展开。观众随着舞者的翩跹身姿,完成了一次历史穿越,收获了一次视觉宴飨。

“手之舞之,足之蹈之。”从古至今,舞蹈从未远离人们的生活。专业舞者曾一度囿于行业内的小圈子,舞蹈爱好者的自娱自乐则难以进入专业视野。而在当前蓬勃发展的国风舞蹈中,我们看到专业舞者与舞蹈爱好者相互学习、取长补短,后者向前者学习专业技法和审美旨趣,前者汲取后者生动的表现手法和灵活的传播方式,二者形成合力,共同推动舞蹈艺术不断创新,以更多优秀作品舞出中华文化气韵。

应潮而动,随情而舞。以中华优秀传统文化为根基的国风舞蹈流行,一方面证明正确运用新技术、新手段,能够有效激发创意灵感,更新艺术呈现手法;一方面说明传承中华优秀传统文化,需要打破“专业”与“业余”之间的藩篱,释放文艺众创的热情与创造力,在时代发展新语境下,不断探索新形式、新载体。期待未来有更多展现国风国潮的文艺作品,让越来越多的人共享中华文化传承创新的丰硕成果。

图片从左上至右下依次为综艺节目《舞千年》剧照、国风舞蹈《纸扇书生》《孔子》剧照
制图:赵俊汝

解读国风国潮

的。譬如“山,是观察历史的坐标。它以万变而不变之法观察世事之变化万端”“是的,树的背后是人——人的探索,人的苦干,人的奋进,人的抗争和坚持不懈的精神”。这些充满文学性的表述流动在文字之间,也流入读者的心灵,进而引发人们更深入的思考——为生态,亦为人生。

《北京的山》行文没有大开大合,而是静水流深,意味深长。虽然书中描写的对象多是生活的日常、生态的平常、情感的寻常,但经过作者的审美发现、提升和创造,普通事物也有了新的内涵。题材的独特性、叙述的亲历性、情感的真实性,使作者在当代生态文学领域独树一帜。期待他接下来的作品能更多关注当下生态文明建设的新成就、新变化,带给读者更多新鲜和惊喜。

坚持“两创” 书写史诗

文艺创作要展现新担当、实现新作为、焕发新风貌,离不开作品。用作品说话,用精品力作开拓文艺新境界,是我们文艺工作者的使命担当

2021年12月14日,我在北京人民大会堂现场聆听了习近平总书记在中国文联十一大、中国作协十大开幕式上的重要讲话。习近平总书记指出:“希望广大文艺工作者坚持守正创新,用跟上时代的精品力作开拓文艺新境界。”这令我备受鼓舞,倍感振奋。2021年12月25日,在中国国家话剧院创建80周年、正式成立20周年之际,习近平总书记给中国国家话剧院的艺术家回信强调:“希望你们再接再厉,紧扣时代脉搏,坚守人民立场、坚持守正创新,用情用力讲好中国故事,创作出更多无愧于时代、无愧于人民的优秀作品,为新时代文艺事业繁荣发展、为丰富人民精神世界作出更大贡献。”

两次激励、双重鼓励,让我倍感责任重大。文艺创作要展现新担当、实现新作为、焕发新风貌,离不开作品。用作品说话,用精品力作开拓文艺新境界,是我们文艺工作者的使命担当。

创作好作品,首先要坚守人民立场。“源于人民、为了人民、属于人民,是社会主义文艺的根本立场,也是社会主义文艺繁荣发展的动力所在。”近年来,国家话剧院先后创排《英雄时代》《红色的起点》《直播开国大典》等话剧作品,推出的“红色演出季”包含《谷文昌》《三湾,那一夜》等7部优秀现实题材话剧,在话剧舞台上生动讲述中国共产党团结带领中国人民百年奋斗的伟大成就,受到观众欢迎。在国家话剧院和中央广播电视总台共同创作文化节目《故事里的中国》时,我们首先明确把人民作为文艺表现的主角。在认真梳理新中国成立以来百部优秀文艺作品的基础上,力争以新的样式和手法讴歌人民、赞颂英雄。节目播出后,社会反响热烈。这些实践无不启示我们,人民是历史的创造者,也是时代的创造者,要创作出反映“时代之变、中国之进、人民之呼”的优秀作品,离不开人民立场。

生活就是人民,人民就是生活。用精品力作开拓文艺新境界,离不开深入生活。生活是取之不尽、用之不竭的艺术源泉。2018年到2020年间,我以广西百色市乐业县百坭村驻村第一书记黄文秀的事迹为素材,创作了民族歌剧《扶贫路上》。为创作好这部歌剧,我多次深入到黄文秀曾经工作过的田间地头。当我冒着风雨,脚踩泥泞,走访当地群众时,来自生活的真实感受让我走进黄文秀的世界。听乡亲们含泪讲述黄文秀的故事,反复研读她留下的《驻村日记》,我愈加真切地感受到一名年轻的共产党员对人民的深厚感情,一名年轻的基层干部为打赢脱贫攻坚战“不获全胜、决不收兵”的坚定信念。这份真切的感动,赋予我创作这部歌剧时最强大的精神力量和最深的情感内涵。《扶贫路上》在百色市的第一场演出结束后,我听到当地百姓发自内心的热烈掌声。这让我更加深刻地感受到,只有真正懂得人民的心声,我们的作品才能留在观众的心上。

用精品力作开拓文艺新境界,还离不开守正创新。当前,数字化已成为文艺发展新趋势。在庆祝中国共产党成立100周年文艺演出《伟大征程》中,我们运用“戏剧表演5G即时拍摄”技术,增强作品的艺术感染力,为观众带来崭新体验,展示数字演艺领域新探索。在数字化背景下,线下演出、线上直播,双演融合发展是文艺院团创新发展的必由之路。国家话剧院正在积极筹备“数字智能剧场”建设,以持续推进科技与艺术深度融合。具体来说,我们采用多机位、多角度的即时拍摄、即时剪辑和即时投放,让剧场中的观众获得“戏剧+影视”的“双看”体验。即时拍摄、即时剪辑生产的“互联网+戏剧”,则直接在网上直播,拓展互联网上新业态,增强互联网用户的获得感,扩大作品覆盖面。我们在筹备新剧目时,也会为这种数字剧场进行专门创作。

近日,我被授予“全国中青年德艺双馨文艺工作者”称号。这是光荣的激励,更是沉甸甸的责任和巨大的鞭策。我将脚踏实地,以诚挚为民之心潜心创作,以文艺精品肩负起文艺工作者的时代担当,在建设社会主义现代化强国的征程上不懈努力!

(作者为中国国家话剧院院长、导演)

田沁鑫

用精品力作开拓文艺新境界

生态之美 娓娓道来

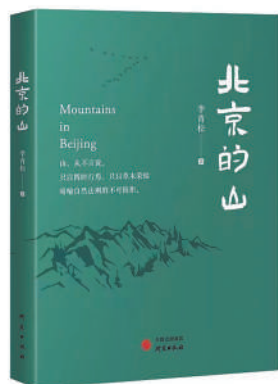
王 晖

生态文学作家李青松的新作《北京的山》面世了,文字稳健扎实,看似寻常却耐人寻味。作品内容涉猎广泛,包括山川林地等多姿多彩的地质地貌、丰富多样的动植物,以及与生态环境密切相关的人物,展现出作者开阔的视野。无论是北京的西山和翠湖、太行山林区的金钱豹、祁连山下的草原、盐城的黄海森林公园、闽地与汕尾的风物人情、长白山的桦树小镇和森林铁路,还是哈拉哈河的渔民、深圳的山民、乌梁素海的管护员等,都给人留下深刻印象。尽管本书看似是一篇篇独立散文的汇集,但各单元、各篇目之间以“生态之美”为线索有机贯穿,令人感佩大自然赋予人类的馈赠何其丰厚。

在阅读过程中,读者不仅得到美的享受,还收获了许多关于大自然的知识。本

书注重科普性,知识没有随机地散布于文字之间,而是具有一定的系统性。作者的探索精神和深厚的文学底蕴,以及深入浅出、明白晓畅的文笔,带给读者酣畅淋漓的阅读感受。

作者从事生态环保工作数十年,对生态环境的观察缜密且专业。作为生态文学作家,作者的文字细致、准确、生动,引人深思。《北京的山》延续他一贯娓娓道来、平实中有巧思的文风,语言表达简练有度且韵味十足,颇具个人特色。比如“河在山中,纵横交错,闪巧转身,坚定向前。八方之水,汇聚峡谷底部,两边各起峰峦。干从中出,枝从旁来,过峡穿帐”,四字成语、短语和短句错落有致,读来节奏感和画面感都很强。作品还承载着作者的思考,这种思考是诗性的、感性的,同时也是严谨

《北京的山》:李青松著;研究出版社出版。

