

原创舞剧实现口碑和票房共赢

冯双白

核心阅读

多元新颖的舞剧题材为观众提供丰富多样的选择,独特深入的创作角度让舞剧作品呈现鲜明的艺术个性,变幻多样的舞剧叙事丰富舞台艺术的审美样式。近年来优秀舞剧集中涌现,是一个艺术门类从积累到螺旋上升再到飞跃绽放的结果。

年轻一代热爱“国潮”,这种日益增长的爱国热情、文化热情,应该在舞剧的艺术空间开拓更多出口。进一步面向新一代受众群体,舞剧创作者可以更贴近当下年轻人的认知特性进行创作、尝试创新。

坚持“两创”
关注新时代文艺

习近平总书记在文艺工作座谈会上指出,“文艺工作者应该牢记,创作是自己的中心任务,作品是自己的立身之本,要静下心来、精益求精搞创作,把最好的精神食粮奉献给人民。”

暑期来临,《红楼梦》《李白》《只此青绿》《孔雀》等多部原创舞剧在各地上演。2021年首演的舞蹈诗剧《只此青绿》已演出550场,2019年公演的舞剧《永不消逝的电波》已演出600场“大关”,一批90后舞者创作的民族舞剧《红楼梦》在厦门闽南大戏院精彩上演,一票难求。

这是10多年来中国当代舞剧艺术迅猛发展的缩影。数量攀升,“爆款”频出,口碑和票房共赢,原创舞剧成为当下中国舞台上的一道亮丽风景。这不禁让人思索:舞剧艺术缘何备受青睐?涌现哪些成功经验?还有哪些提升空间?

从积累到绽放 舞剧的崛起与时代同步

梳理中国原创舞剧崛起的深层脉络可以发现,当代舞剧艺术创新创造的生动图景,镶嵌在波澜壮阔的时代进程中。中华民族伟大复兴的宏伟征程为舞剧发展奠定坚实的底气,从高原迈向高峰的艺术目标激发舞剧创作者的创新精神,推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展的使命担当让创作者焕发创作热情。原创舞剧精彩亮相,舞剧艺术走进千家万户,根本在于与时代同频共振、对观众的需求积极呼应。

如今,多元新颖的舞剧题材为观众提供丰富多样的选择,独特深入的创作角度让舞剧作品呈现鲜明的艺术个性,变幻多样的舞剧叙事丰富舞台艺术的审美样式。近年来涌现的优秀舞剧作品中,《永不消逝的电波》深情赞颂革命信仰,《草原英雄小姐妹》巧妙呼应现实,《咏春》透过中华优秀传统文化之美展现文化自信,《骑兵》激昂表达革命英雄主义……一大批激荡人心的舞剧精品力作,是文艺工作者向时代和人民交出的艺术答卷。

我们不能遗忘,在这崛起背后不仅有《红色娘子军》《白毛女》等中国舞剧名作的沉淀,还有对外来艺术精品吸收与借鉴。改革开放之后,外国芭蕾舞剧作品拓宽了中国舞剧创作者的视野,在一定范围内引发关于创作观念的讨论。德国斯图加特芭蕾舞团的《驯悍记》、英国皇家芭蕾舞团的《乡村一月》、俄罗斯莫斯科大剧院的《斯巴达克》、俄罗斯圣彼得堡艾夫曼芭蕾舞团的《安娜·卡列尼娜》等,带来诸如心理空间、虚拟人物、双线叙事、多线并置等一系列艺术新理念和手法,对后来的中国舞剧艺术创作产生一定影响。由此,中国当代舞剧创作形成了以《丝路花雨》《祝福》《林黛玉》

《沙湾往事》等为代表的一波又一波创作热潮。

中国舞剧的飞速成长,源于漫漫“艺术长征”和艰辛艺术探索。当代舞剧艺术从不太被关注到今天的崛起,是一代代中国舞剧艺术家前赴后继持续努力的成果,是年轻一代向前辈艺术家不断学习汲取经验的呈现,是文艺工作者以博大胸怀广泛吸收外来舞剧最新审美经验的产物,是一个艺术门类从积累到螺旋上升再到飞跃绽放的结果。

在继承与创新之间 形成中国舞剧的独特语汇

在如今的世界舞剧范畴内,中国舞剧走出了不同于西方的艺术路径,铺展开“中国式舞剧”的画卷。可以说,当今中国舞剧艺术不仅为观众提供了精神食粮,也为世界舞剧发展提供了“中国经验”,开始形成独有的审美经验和艺术风范。

善恶分明的主题思想,强烈的戏剧冲突配以场次明晰的戏剧结构,标志着男女主人公爱情的双人舞,以“三一律”为标志的戏剧处理,以制造逼真效果为特征的舞台美术空间营造等,是传统舞剧的基本美学特征。观察当代中国优秀舞剧,我们可以看到中国舞剧的一些区别于传统舞剧、独特而重要的“艺术标配”。

在结构上,中国舞剧强调虚实结合、心理引导。获得文华大奖的舞剧

根据《国家艺术基金2024年度资助项目申报情况报告》

大型舞台剧和作品创作项目共计899项
其中,舞剧类占比为7%

数据来源:国家艺术基金

根据《2022年中国演出市场年度报告》

演出市场消费主力
为18岁至34岁的年轻人群,
该年龄段人群连续三年
在购票观众中占比
超过76%

数据来源:中国演出行业协会

探望艺术前路 “舞剧热”也需“冷思考”

近年来,在国家文化政策的大力扶持下,在国家艺术基金、中国文学艺术基金会等的资助推动下,再加上国家级评奖的引导,我国文化发展呈现蓬勃生机。据统计,国家艺术基金成立11年来,共资助舞剧(舞蹈)项目330项。依据《国家艺术基金2024年度资助项目申报情况报告》显示,2024年度大型舞台剧和作品创作项目共计899项,其中舞剧类占比为7%。扶持资助、鼓励创作、培养人才、拓宽交流演出渠道、量中求质、力作涌现、引领方向……由此,国家艺术基金的资助形成了一个经过反复验证并得到高效应用的艺术创作良性闭环。

年轻人是当前舞剧艺术的观众主体,他们伴随舞剧艺术的成长而成长。《红楼梦》《李白》《只此青绿》《诗忆东坡》等爆款作品多以中华优秀传统文化为题材,很多年轻观众不仅欣赏作品,还会在社交媒体平台交流讨论,扩大了舞剧的传播。“Z世代”年轻人成为演出市场的活跃人群。中国演出行业协会发布的《2022年中国演出市场年度报告》显示:演出市场消费主力为18岁到34岁的年轻人群,该年龄段人群连续三年在购票观众中占比超过76%。年轻一代热爱“国潮”,这种日益增长的爱国热情、文化热情,应该在舞剧的艺术空间开拓更多出口。进一步面向新一代的受众群体,舞剧创作者可以更贴近当下年轻人的认知特性进行创作、尝试创新。

展望中国舞剧的艺术前路,也有值得警醒的现象。比如,一些舞剧取得成功,可能引发后续创作一窝蜂似的涌向同类题材,这一现象不但造成选材雷同,更造成了资源浪费。一些作品的主题立意还不够深,形象设计缺乏艺术个性,开拓创新的勇气还很大。未来,舞剧创作尤其是现实题材创作,要下大功夫解决生活真实和艺术真实的二重关口。提炼和塑造典型,从文化观念、艺术理念、戏剧概念出发,善用中国化的舞剧艺术语言,创作更多有筋骨、有道德、有温度的文艺作品。

思想精深、艺术精湛、制作精良,始终是中国舞剧艺术创作的重要方向。沉下心来,我们将为世界舞剧舞台留下自己的精彩故事。

图①:舞剧《朱自清》剧照。

图②:舞剧《李白》剧照。

图③:舞剧《骑兵》剧照。

以上均为资料图片
版式设计:张芳曼

艺 坛

在守正创新中 拓宽发展路径

田豆豆

“我是小青鸟,凤凰的儿子,请问怎样才能找到光明本源?”随着小青鸟的追寻脚步,长江沿线森林水泽的美丽图景次第展开。青头潜鸭、白鹭、金丝猴等动物化身“光明守护者”,在与“小青鸟”的互动中展示精彩绝伦的杂技技巧。他们在独轮车上叠罗汉,在空中翩翩飞舞,一个跟斗翻上云霄,又稳稳落在摆动的桥面上……走进武汉杂技团最新创排的杂技剧《凤凰说》演出现场,高难度的表演,层层推进的故事情节,IMAX大屏一样的裸眼3D视觉效果,牢牢吸引观众的目光。

过去,杂技主要以一个个短节目的形式呈现,以新、奇、特、惊为主要艺术特征,重“技”而不是“艺”。武汉杂技团团长陈健介绍,近年来,他们试着用杂技讲故事,每隔两三年创排一部杂技剧,在展现杂技本体的基础上,将歌舞、话剧等艺术门类的表现手法融入杂技剧,深受观众的欢迎。

武汉杂技团成立于1953年,新中国第一代杂技表演艺术家夏菊花便是从该团走出。2014年,武汉杂技名列第四批国家级非物质文化遗产代表性项目名录。悠久的历史、辉煌的过去,为武汉杂技团奠定深厚的技艺基础。在文娛方式越来越多元的今天,要赢得观众青睐并非易事,武汉杂技团的探索表明,守正创新的杂技永不过时。

解决“技”“艺”两张皮的问题

上世纪90年代,观众接触的艺术门类相对少,杂技表演广受欢迎。为满足观众不断提升的艺术品位,2000年之后,各地杂技院团积极创新,排演杂技剧成为潮流。

2003年,武汉杂技团成立50周年之际,排演了该团的第一部杂技剧《英雄天地间》。以中国历代英雄故事为主题,将传统的杂技绝活融入其中,《英雄天地间》展开一幅多彩的史诗画卷。自2003年10月上演以来,累计演出1800多场,在海外同样受到青睐,海外巡演累计500多场。

杂技的叙事能力相对较弱,当时,杂技团将一个节目以“英雄”这一主题串联起来,每个节目相对独立。2009年推出的《梦幻九歌》,以屈原的《楚辞·九歌》为灵感,用柔术、转碟、吊吊、跳板等9个杂技节目来展示《东皇太一》《少司命》《东君》《山鬼》等9个篇章的神话故事。各篇章以《九歌》为魂,内在统一性、连贯性进一步加强。此后,武汉杂技团编排了《江城》等原创现代剧,展示武汉的都市生活图景,杂技剧的故事性和戏剧性不断增强。“剧情更流畅,但剧没有‘压住技’,‘技’和‘艺’两张皮的问题基本解决了。”陈健回忆。

一部部杂技剧,记录杂技团发展进步的足迹。从今年“六一”国际儿童节开始演出的《凤凰说》,不仅通过旁白、字幕讲故事,主要演员还通过对话、歌唱的方式塑造人物、推进情节,表演形式富有新意。“声音是提前录好的,但在舞台上这样表演还是第一次,非常考验演员。”《凤凰说》主演曹雪娟说。

不断创新节目形态

狭窄的“小桥”像钟摆一样来回摆动,桥的两端,演员们奋力将桥荡得更快更高,突然,“小青鸟”足尖一点,跃上高空,在空中连翻两个筋斗后,稳稳落在摆动的“小桥”一端。“小青鸟”安全落下的那一刻,观众悬着的心终于放下,爆发出雷鸣般的掌声。这一幕,在武汉杂技厅反复上演。

这是武汉杂技团的独家绝活“浪船”,也是该团近年新创的代表性节目。其创意源于经典节目《浪桥》,又与传统《浪桥》节目不同,从以往的一桥一人变成一桥多人,创造了“四人连翻”“六人连翻”“单人180度飞跃跨桥”“团身三周自落桥”等超高难度动作,气势宏大。2022年,该节目荣获中国杂技最高奖金菊奖,2023年12月在德国纽伦堡圣诞马戏演出中压轴登场,大获成功,25天连演60多场,在摩纳哥第四十六届蒙特卡洛国际马戏节上斩获“银小丑”奖。

图为改编融入杂技剧《凤凰说》的获奖节目《扬帆追梦·浪船》。武汉杂技团供图

③