

从《冰凌花》看中国民间舞蹈作品的创新与表达

金梦雨

(中南大学建筑与艺术学院, 湖南省长沙市, 410083; 2921791511@qq.com)

摘要: 中国民间舞蹈作为传统文化的重要载体, 在当代不断发展演变创新。本文以第十三届荷花奖舞蹈作品《冰凌花》为例, 深入探讨其在题材选择、动作语汇、舞台呈现等方面的创新之处, 以及如何通过这些创新手段实现更丰富的情感表达和文化内涵的传递, 进而分析中国民间舞蹈作品在当代的创新路径与价值意义, 为中国传统民间舞蹈的传承与发展提供有益的参考与帮助。

关键词: 东北秧歌; 创新与融合; 民间舞蹈

引言

中国传统东北秧歌的舞蹈形式多样且历史悠久, 具有浓郁的地域特色和融合的民族风情, 反映了广大人民群众的生活、情感与信仰。在当代社会, 随着文化艺术的多元发展和观众审美需求的不断提高, 民间舞蹈作品也需要创新与突破的挑战。《冰凌花》这部荷花奖金奖作品, 作为一部具有代表性的东北秧歌民间舞蹈作品, 以其独特的艺术魅力吸引了众多观众的喜爱。同时, 也为我们研究民间舞蹈的创新与表达提供了优秀的指导。

本文的研究建立在中国传统民间舞蹈, 尤其是东北秧歌的深厚研究基础之上。东北秧歌作为中国民间舞蹈的重要组成部分, 其历史悠久、形式多样, 兼具浓郁的地域特色和民族风情, 长期以来都是民间舞蹈研究的重要对象。李广森在《论东北秧歌个人风格的创造——以〈王小燕秧歌教材〉为例》中, 对东北秧歌个人风格塑造进行了系统探讨, 为理解东北秧歌的风格特征提供了理论支撑, 这也为《冰凌花》在动作语汇创新中对东北秧歌元素的运用(如融合《扑蝴蝶》双扇舞蹈元素及“三步一顿”等基础动作短句)奠定了研究基础[1]。杜旺鸿在《东北秧歌舞蹈道具的运用与研究》中, 对东北秧歌道具运用的深入分析, 则为《冰凌花》在道具舞美设计上的创新(如双扇三种形态对应花朵不同部位的创意运用)提供了直接的学术参考[2]。此外, 刘蕊在《浅析东北秧歌舞如何与现代舞元素相融合》中关于东北秧歌与现代舞元素融合的研究, 与《冰凌花》适度融合现代舞技巧和理念的实践形成呼应, 表明东北秧歌的现代化创新已具备一定的研究积累[3]。在此背景下, 本文以《冰凌花》为例探讨中国民间舞蹈作品的创新与表达, 既是对东北秧歌传承发展的深入思考, 也是对中国传统民间舞蹈在当代进行创造性转化和创新性发展的重要探索, 旨在为民间舞蹈在新时代的繁荣发展提供理论支持和实践参考。

1. 题材选择的独树一帜

传统的东北秧歌舞蹈题材多源于东北民间生活场景, 而《冰凌花》则将视角聚焦于北方冬季独特的自然植物——冰凌花。冰凌花作为东北独有的植物, 不惧严寒, 有“林海雪莲”的美称。它生长在冰天雪地中, 坚韧不拔地绽放, 该舞蹈由冰凌花这一鲜明生动的带有情感符号的象征性形象作为该作品的核心意象。这一题材选择突破了常见的民间生活场景, 赋予了作品一种独特的生命力和冷峻之美。它不仅展现了大自然的神奇与力量, 更通过对冰凌花的拟人化塑造, 展现冰凌花破冰雪而出的顽强生命力与成长过程, 同时运用双主角的方式构建了“花”的生命旅程。传达出在困境中顽强拼搏、追求希望的精神品质, 使作品具有了更深层次的情感内涵和象征意义, 与当代观众追求坚韧、奋进的精神需求相契合, 拓宽了东北秧歌舞蹈题材的边界。

2. 动作语汇的不拘一格

2.1. 融合东北秧歌《扑蝴蝶》舞蹈元素

在动作设计上,《冰凌花》巧妙地融合了东北秧歌《扑蝴蝶》的双扇舞蹈元素。舞者通过运用双扇的翻转与抖动,模拟出冰凌花这一植物在东北黑土地上蓬勃生长的态势,同时运用东北秧歌中“三步一顿”“压踢步”“扭浪步”等基础性动作短句[1],展现出《冰凌花》这部舞蹈作品中的风格性特点。这种将基础民间舞蹈元素融合的创新,且发展成为新的舞蹈作品中的方式,既新颖又生动,给观众眼前一亮的视觉效果,丰富了民间舞蹈的动作表现力。

2.2. 融合现代舞蹈元素

这部作品不仅只是采用了基础的东北秧歌舞蹈元素,还适度融合了现代舞的一些技巧和理念,如身体重心的偏移、倒地与爬起的动作过程等,打破了传统民间舞蹈动作的对称性和规范性的特点。这些现代舞元素的融入,增强了舞蹈动作的张力和戏剧性,使舞者能够更深沉地表达内心情感,让观众能够更加沉浸与作品本身,同时也为民间舞蹈的动作语汇注入了新的活力,让传统东北秧歌舞蹈形式在当代语境中展现出时尚、先锋的一面。

3. 舞台呈现的标新立异

3.1. 道具舞美

《冰凌花》的道具舞美设计独具匠心。首先,双主角的设定一红一黄具有强烈的视觉冲击力,使得两位主角能够一下抓住观众的眼球,足够引人注目。其次,编导在“双扇”这个道具上的利用也足够有创意。扇子的三种形态对应了三个花朵的部位——扇藏袖口对应“花苞”,扇骨合并对应“花茎”,双扇展开对应“花瓣”。以双扇作为舞蹈道具,满足观赏性的同时,也辅助了叙事。扇子作为一个在东北秧歌中常见的舞蹈道具,它的实用性是大于表演性的,故编导在此舞蹈中对于扇子的运用,不仅是符合了该舞蹈的主题,同时也在舞蹈的美感呈现方面大有帮助,提升了民间舞蹈作品的视觉冲击力[2]。

3.2. 音乐编排

音乐在舞蹈作品中起着至关重要的作用。东北秧歌的音乐类型是融合了民歌,曲艺,戏曲以及东北鼓吹乐等音乐体裁的音乐。节奏变化紧密配合舞蹈动作的起伏,在表现冰凌花绽放的瞬间,音乐节奏缓慢而深沉,演员同时“咬”出了一朵朵绽放的冰凌花,使得舞蹈极具感染力;在展现冰凌花绽放过后,音乐则变得明亮而欢快,大齐舞也运用了极具东北秧歌特色的舞蹈风格来展现冰凌花在东北这片广袤的黑土地上绽放的来之不易,从侧面也体现出来在东北黑土地上生活的人的顽强不屈,向上向好的精神,实现了音乐与舞蹈的完美统一,进一步强化了作品的情感表达和艺术感染力。

3.3. 服装选择

由于东北地区的地理位置的影响,恶劣的环境赋予了东北人民幽默风趣的性格特点,同时,对于东北地区的服装特点也有着不可忽视的影响。多以大红、大黄、大绿等明亮的颜色来减少东北地区大片白雪带来的寒冷感[3]。故在本支舞蹈共有三种服装颜色,分别为灰黑色,黄色和红色。灰黑色为群舞的服装颜色,表演冰凌花花瓣的颜色;黄色则象征着冰凌花的花心,在舞蹈中也一直被群舞所簇拥着;红色则象征着冰凌花的内心情感,红色领舞的动作完美展现了东北秧歌的“艮、浪、俏”的特点,加上动作表情极具张力,不仅表现出了冰凌花在东北这片黑土地上破冰而出的顽强不屈的特点,也向观众展现出了在这片黑土地上生活的人们的真诚火热,动人心魄的生命力。

4. 情感表达的匠心独运

通过上述的创新手法,《冰凌花》这部优秀的舞蹈作品成功地实现了丰富的文化内涵和深刻的情感表达。舞者们用细腻的表演,将冰凌花在恶劣的环境下顽强生长、渴望破土而出的情感展现得淋漓尽致,引发了观众内心深处对于生命坚韧与美好的共鸣。同时,作品也蕴含着中国传统文化中“天人合一”的思想,将人与自然的关系通过舞蹈语言进行了诗意的诠释,使观众在欣赏舞蹈的过程中,不仅能够感受到艺术之美,还能体悟到中华民族对于自然和生命的敬畏与热爱之情,也传承和弘扬了优秀的中华传统文化价值观。

5. 对中国民间舞蹈创新发展的启示

5.1. 挖掘新题材

民间舞蹈创作者应关注当代社会生活和自然环境的各个方面，遵从习近平主席对于当代文艺工作者的指示，从独特的视角挖掘新颖的题材，赋予民间舞蹈以时代精神和现实意义。可以吸取现代科技、生态保护、社会热点等中的元素，拓展民间舞蹈的题材范围，增加民间舞蹈的面向群体，使其更好地反映当代人的情感与价值观，吸引更广泛的观众群体。

5.2. 推动动作语汇多元化

在保留传统民间舞蹈动作特色的基础上，积极借鉴现代舞、芭蕾等其他舞种的技巧和元素，而后进行有机融合与创新，在保留民间舞蹈风格性元素的基础上，丰富民间舞蹈的动作语汇和表现形式。鼓励舞者在实践中探索新的身体运动方式和表达方式，提升民间舞蹈的艺术表现力和审美价值，以适应现代观众多样化的审美需求。

5.3. 注重舞台综合呈现

加强舞美、音乐、灯光等舞台元素与舞蹈本体的协同创新，打造全方位、多层次的舞台呈现效果。利用现代科技手段提升舞美的视觉效果和创意水平，精心编排创作与舞蹈风格相匹配的音乐，通过灯光的巧妙运用营造出适宜的氛围和意境，使民间舞蹈作品在舞台上焕发出新的光彩，增强其在当代文化市场中的竞争力。

6. 结语

《冰凌花》通过题材、动作语汇和叙事手法等方面的创新实践，为中国民间舞蹈作品的发展提供了宝贵的借鉴。它表明，民间舞蹈在当代社会依然具有强大的生命力和创新潜力，只要创作者们能够坚守民族文化的根基，紧跟时代步伐，大胆探索创新，就能够创作出更多既具有传统文化底蕴又符合当代审美需求的优秀艺术文化作品，让中国民间舞蹈在新时代的舞台上绽放出更加绚丽的光彩，实现传统文化的创造性转化和创新性发展，为中华民族文化的繁荣昌盛做出了积极贡献。

参考文献

- [1] 李广森. 论东北秧歌个人风格的创造——以《王小燕秧歌教材》为例 [J]. 艺术评鉴, 2024, (3): 25-30.
- [2] 杜旺鸿. 东北秧歌舞蹈道具的运用与研究 [D]. 吉林艺术学院, 2022. DOI: 10.27164/d.cnki.gjlyc.2022.000014.
- [3] 刘蕊. 浅析东北秧歌舞如何与现代舞元素相融合 [J]. 艺术教育, 2021, (4): 102-105.