优质舞剧如何诞生

——第十二届全国舞蹈展演观察

实习记者 韩君怡

第十二届全国舞蹈展演正在云南昆明如火如荼地进行中，其中参演的5部舞剧受到高度关注，不论是现实题材民族舞剧《天路》、根据巴金原著改编的《家》、诗情画意的《杜甫》，还是深入挖掘地域文化符号的《人·参》、荡气回肠的民族史诗《诺玛阿美》，均受到观众与业界的好评。

舞剧作为舞蹈、戏剧、音乐相结合的表演形式，在舞台上经久不衰。我国的舞剧创作呈现繁荣景象，一直在向拓宽新领域、探索新语汇的方向不断迈进，但是仍存在问题与不足。如何进一步推动舞台精品创作，仍有待努力。

日前，参加此次展演的舞蹈界专家给出了他们自己的思考。

舞剧《天路》剧照 本报记者 卢 旭 摄

舞剧《杜甫》剧照 本报记者 卢 旭 摄

好舞剧兼具思想性与艺术性

中国舞蹈家协会分党组书记、副主席，舞剧《天路》编剧罗斌认为，艺术创作中的思想性需要排在首位，优秀舞剧作品可以在观念层面带来启示，与观者产生共鸣。此外，他认为舞剧的艺术性也同样重要，“优秀作品的艺术性与思想性是不可分割的，舞剧的独有形式之美正是一种境界层面的展现。”

“一台舞剧，不论是哲学层面抑或是情感传递都需要达到一定高度，才是可以称其为好作品的基础。”中国东方演艺集团编导、舞剧《杜甫》总编导周莉亚同样强调了作品的思想性，同时，她认为每部优秀作品都有创作者明确的创排思路，“比如《天路》着重刻画了人物情感与细节，《杜甫》强调了形式感与美感的新探索等等，当观众接受到这样明确的思路时，自然会产生满足感。”

在中国舞蹈家协会主席冯双白看来，尊重舞剧创作规律、细致刻画人物形象也是优秀舞剧的创作原则。“舞剧是舞台美术、音乐、道具、服装与舞蹈相结合的一门综合艺术，而参加展演的5部舞剧正是在综合性表现与思想性上达到了一定水准。”冯双白说。

好舞剧为何稀缺

目前，全国各地舞剧创作热情高涨，但高质量的原创舞剧依然凤毛麟角。绚烂精致的灯光舞美、高超精妙的舞技提升带给观众华丽的“秀”，内涵与诗意的传达却成为纷繁过后抓不住的一场“空”。

罗斌提出，中国舞剧没有产生清晰的语言类型，“虽然过度强调类型导致的模式化创作会损害艺术表达的灵动性，但是没有清晰的类型界定会导致创作中模糊不清，不能明确作品的良莠。”其次艺术观念不够清晰，“我们过度把精力放在了肢体动作的锤炼上，创作主体意识相对淡薄。”

对于舞剧的创作，似乎一直受“长于抒情，拙于叙事”的困扰，北京舞蹈学院原院长吕艺生认为，在舞剧生产环节中，剧本是最薄弱、问题最多的一环，“舞剧是通过舞蹈讲一个故事，首先故事本身要合乎逻辑，没有前后矛盾，观众才可以沉浸在剧情中，同时欣赏舞蹈的美感。”

冯双白指出，舞剧作为一种剧作类型，很多作品在结构处理上存在欠缺。包括核心事件的选择、人物的命运与情节推进的结合、舞段与情节的融合等方面，须多思考。冯双白还认为，舞剧舞台上过多的修饰与堆砌、纯粹舞蹈语言风格的展览，会破坏舞剧整体的诗意，“此外，舞剧音乐的运用要多下功夫。剧中音乐多为情绪性与宣泄性的轰鸣，而乏于对主体形象的塑造、情节氛围的渲染。”

现实题材的舞剧创作较少的现象显而易见，问其原因，冯双白与罗斌都直呼“难”，首先现实题材要求创作者深入生活，多方面观察与积累，需要一定时间的沉淀，“舞剧一般不敢碰触现实题材，也在于舞蹈语言没有强烈的具象性，通过肢体语言很难表现。”罗斌说。

以青藏铁路建设为题材的《天路》作为本次舞蹈展演的开幕作品亮相，深受社会关注和好评。冯双白认为这是一个明确的信号，并表示要大力倡导与加大现实题材舞剧的创作，紧跟时代脚步，推出更多精品。

关注人才培养，不断打磨精品

要催生更多好的舞剧作品，需要创作者不断提高自身综合素养。“舞剧编创者应该不断提升综合人文素养，在宏观的文化与艺术领域甚至艺术哲学层面上有自己的洞见。不仅要关注舞蹈的肢体表现，也要多思考艺术本源问题。”罗斌认为，抓紧时间加大人才培养力度、提升从业者综合素质势在必行。

“编导与主创团队需要倾其所有来打造剧目。”周莉亚带着舞剧《杜甫》参加本次展演，同时也与其他舞剧的主创进行了学习交流。她表示，创作者要永远抱着学习的心态看别人的作品，带着苛刻的目光看待自己的作品。在专家点评过作品后，她听取意见立马修改了3处问题，“作品出炉不易，但难免会有诸多问题，主创们一定不要因此就放弃而把作品搁置，而要听取专家点评，迎难而上，不断完善、打磨作品。”

周莉亚还呼吁更多的编导与演员坚持艺术创作初心，用更好的作品回报观众的期待，“要把每一场演出都作为第一场演出来对待，这样作品才能走得更加踏实与长远。我们要提供精致的作品来培养、回报观众，这样才会有更多的人走进剧场，关注舞蹈艺术。”周莉亚说。

为庆祝建党97周年，素有“戏窝子”之称的山东省菏泽市定陶区日前举办了《戏韵唱盛世》戏曲展演，多个两夹弦传统剧目轮番登台，为观众献上了一场场精彩的视听盛宴，累计观众人数超5万。近年来，定陶区大力振兴地方戏曲，通过引入人才、扶持创作、戏曲进校园等方式，使得包括两夹弦在内的传统剧种重新焕发了生机。

图为活动现场。

本报驻山东记者 苏 锐 摄影报道

“同唱一台戏”全国巡演开启

越剧《香罗记》《西厢记》让观众直呼过瘾

本报驻浙江记者 徐继宏

“门槛门槛，跨得过去的是门，跨不过去的是槛……”新编越剧《香罗记》日前在浙江绍兴大剧院上演。现场座无虚席、掌声雷动，许多观众观后直言“越剧还能这样演，真过瘾”。阵阵赞叹声中，“同唱一台戏”越剧《香罗记》《西厢记》“文旅同行”首轮全国巡演正式开启。

看戏看角。“同唱一台戏”越剧《香罗记》《西厢记》由绍兴市演出有限公司出品，绍兴越剧艺术发展有限公司联合创排打造，均由国家一级演员、梅花奖得主领衔主演。两部作品虽表演风格迥异、表现手法不同，但呈现出来的越剧之美却又具有异曲同工之妙。

《香罗记》演出剧照 袁洁莲 摄

越剧《香罗记》讲述了一份纯美爱情的追逐与回归，将一对爱人从相互猜忌到恩爱如初的百转千回娓娓道来。该剧风格诙谐幽默，其类似于“轻喜剧”的表达方式让人忍俊不禁，加之全新的观演体验、高潮迭起的故事情节，让观众沉醉其中。

越剧《西厢记》则在老一辈经典版《西厢记》的基础上，采用了尹派、王派搭档演出的方式，伴着越韵芬芳的高叹低吟，沿着崔莺莺与张生的爱情主线一路莲步轻移而来，4位主要人物的心理活动细腻而复杂、活跃而丰富；人物之间的矛盾冲突紧张刺激，扣人心弦。

值得一提的是，此次《香罗记》的剧本由著名编剧张勇执笔，她同时也是有着普遍好评的电视剧《伪装者》和《一触即发》的编剧。一直以来对戏曲和古典文学情有独钟的她，创作了多部优秀的戏曲作品，在当今戏曲编剧界占据着一席之地。

“越剧《香罗记》根据绍剧《香罗带》改编而来，故事以古喻今，曲折情节下传达出对于人性、婚姻、道德等多层面的思考，折射出现代社会的价值观，其深刻的现实意义发人深思。”张勇说。

随后的一个多月时间里，越剧《香罗记》《西厢记》将在浙江、江苏、安徽、湖北、江西、湖南等省的10座城市进行首轮全国巡演。二轮巡演范围则计划扩大到上海、广东、广西、福建、云南、山东、辽宁等省区市。

今年是绍兴市演出有限公司“同唱一台戏”品牌创立十周年，“这十年来，我们编排的每一部戏都在全国乃至全球巡演。我们欣喜地看到，越剧的知名度越来越高，喜爱越剧的观众越来越多，而且，戏迷群体的年龄层次也越来越年轻，这是我们越剧人共同努力的结果。”绍兴市演出有限公司总经理裘建平说。

艺术·资讯

舞蹈界纪念盛婕百年诞辰

本报讯 （记者张婷）由中国文联、中国舞协主办的“纪念盛婕先生百年诞辰”研讨会日前在京举行，中国文联党组成员、副主席左中一，以及白淑湘、冯双白、罗斌、刘尚军和郭磊、于平、欧建平等有关方面负责人和艺术家代表，以及盛婕亲属与会。

会上以视频回顾和深入交流的方式重温了盛婕“为人民而舞”的辉煌人生。与会者认为，作为中国新舞蹈艺术先驱吴晓邦的亲密爱人和事业伙伴，盛婕往往因隐于吴晓邦身后默默奉献而被人忽略。大家缅怀了盛婕德艺双馨的从艺经历、严谨认真的治学态度、宽厚待人的人格魅力，尤其是她作为“新舞蹈艺术的践行者”的先驱意义。同时，她开新中国舞蹈教育之先河，是专业民间舞教育重要的奠基者；作为第一代组建者之一，她见证了中国舞蹈家协会从无到有，为中国舞蹈理论的基础资料建设作了重要贡献。大家纷纷表示，要学习盛婕为舞蹈事业奉献终生的精神与品格，用未来的实际行动、舞蹈的繁荣发展向先生致敬。

盛婕是舞蹈表演艺术家、组织活动家。作为中国新舞蹈艺术早期的几位重要实践者之一，盛婕曾主演了《心愿》《罂粟花》《梁红玉》等一批反帝反封建、鼓舞国人士气的舞蹈作品。她不仅在舞蹈表演中获得了优异的成绩，同时也在新舞蹈艺术的推广与普及工作和对我国民间舞蹈的搜集、整理与保护工作以及对舞蹈艺术的普及和全面发展中作出了重要贡献。

第六届北京文学艺术品展示会反映改革开放40年

本报讯 （记者罗群）记者从北京市文联获悉，由其主办的第六届北京文学艺术品展示会将于7月27日至31日在北京展览馆举办。

本届展会以“共筑文艺新时代——艺术北京成就梦想”为主题，采用主会场与分会场相结合、精品展示与创作扶持相结合、宣传推介与艺术体验相结合等方式进行。与往届相比，本届展会丰富了展览内容，扩大了展览规模，将带来涵盖戏剧、美术、书法、摄影、民间文艺、曲艺和杂技7个艺术门类的近5000件展品，集中反映改革开放40年的伟大成就，凸显古都文化、红色文化、京味文化以及文化创新等。

此次展会的主会场划分为精品展区、宣传互动区和文创推介区三大区域。其中，精品展区主要展示京津冀美术、书法名家作品和北京摄影、民间文艺精品等，宣传互动区将举办21场讲座，文创推介区将展示新文艺组织的作品。为了让更多市民参与活动，本届展会还设立了展演和艺术体验两种分会场模式，34场戏剧、曲艺、杂技演出活动将丰富首都市民的文化生活，同时将在北京开放36个民间文艺、非遗传承和新文艺组织的文化工作室，使首都群众能近距离体验艺术品的制作过程。

电影《战旗飘飘》讲述乡村振兴故事

本报讯 （驻四川记者付远书）7月9日，乡村振兴题材院线电影《战旗飘飘》在成都市郫都区唐昌镇战旗村进行采风勘景，正式进入创制阶段。据了解，《战旗飘飘》以战旗村的乡村振兴故事为原型，反映四川在实施乡村振兴战略中的动人事迹。

上世纪60年代的一部《我们村里的年轻人》以一腔热血影响几代年轻人投身新中国建设事业。《战旗飘飘》欲打造新时代新版《我们村里的年轻人》，将成都以及四川在乡村振兴中具有代表性的先进事迹和优秀人物，以艺术手法搬上大银幕，展示我国改革开放40年来，特别是实施乡村振兴战略以来的成果。

影片相关负责人表示，剧组集结了一批新锐电影人才，力争以全新的电影理念和语言打造出与众不同的乡村题材影片。值得一提的是，一些未被开发但景致优美的乡村场景将被搬进电影，观众将一览美丽乡村。

新编京剧《梅花簪》在湘首演

本报讯 （驻湖南记者张玲）7月11日晚，由湖南省京剧保护传承中心创排的新编京剧《梅花簪》在湖南戏曲演出中心首演。跌宕起伏的剧情、绚烂多彩的舞美、婉转动听的唱腔，赢得了经久不息的掌声。

《梅花簪》是国家艺术基金2018年度大型舞台剧和作品创作资助项目，是湖南省京剧保护传承中心今年重点推出的新创剧目。该剧以少量史料为据，以朝代更迭、民族矛盾激化为背景，讲述了两个不同民族、不同立场的青年男女之间的爱情悲剧，揭示了傲慢与偏见必然带来反击与抵抗，尊重与平等才能换来和谐共生的主题思想。

该剧在表演形式、舞美设计和声腔上都有创新。结合现代审美观念，采取了边舞边唱或以舞代唱的形式，还特别为女主角“梅花格格”设计了一段“马舞”，以反映满族女子豪气直爽的个性。唱腔上创新地采用了新创的四平调快二六和四平调的快板，将剧情氛围烘托得淋漓尽致。

据了解，首演过后，京剧《梅花簪》还于7月12日至18日期间演出5场，让戏迷们尽享视听盛宴。

京剧《梅花簪》演出现场。 王骁金龙 摄

中国扇子艺术学会迁址

本报讯 （记者刘森）7月3日，中国扇子艺术学会迁址挂牌仪式暨第三届善良文化节在北京报国寺举行。

中国扇子艺术学会是中国唯一的扇文化艺术组织，经民政部批准注册登记，具有独立法人资格的国家一级社团。学会于1981年由艺术家、收藏家张伯驹发起成立，并担任第一届学会会长。现任会长为崔承顺。

崔承顺在挂牌仪式上表示，扇子艺术学会的宗旨就是借助“扇”与“善”的谐音，继承、传播、弘扬中华民族传承下来的扇（善）文化，倡导积德行善、惩恶扬善的良好社会风尚，“善良文化节”旨在通过这个平台营造传承善文化传统的氛围。