

校园舞蹈创作的题材选择

周 仪

校园舞蹈,顾名思义,是指具有学生主体特色和校园文化特点的舞蹈活动和舞蹈现象。它主要表现为:以学生为主体,有教师参与,围绕校园文化生活和学生精神风貌进行舞蹈艺术的教育、创作和表演活动。

校园舞蹈的过去和现在

校园舞蹈作为学校教育和校园文化建设的重要组成部分,其存在和发展始终与美育为导向,同时兼顾发挥德育、智育、体育之功能。而校园舞蹈教育功能实现的主要手段和载体——校园舞蹈作品,在其创作题材的选择上亦以美育为导向,以满足“美育、德育、智育、体育”之功能需要为根本宗旨,突显出了时代的个性。例如,早在20世纪二三十年代出现的“学堂歌”,应学校美育教育需要而生。这一时期创作的《葡萄仙子》、《麻雀与小雀》等儿童歌舞、童话歌舞剧作品,充分反映出儿童审美趣味和“真善美”的思想内涵。50年代以后,我国内地学校教育提出“德智体”的教育方针,因而以美育为己任的校园舞蹈逐渐衰微。但这一时期的青少年舞蹈作品仍旧层出不穷,在题材上体现出时代特色和宣传教育的功能,如《除七害》、《时刻准备着》、《少先队组舞》等。至90年代,美育再次被列入教育方针,以美育为己任的校园舞蹈活动得以复苏。此后随着国家对学校素质教育及美育的高度重视,校园舞蹈普及发展的意义和价值更加得到认可和推广。如今,校园舞蹈不仅成为学校教育的主要内容之一,而且作为校园文化生活的高度概括和艺术呈现,成为当代中国舞坛的一朵奇葩。

校园舞蹈创作题材的当代选择

所谓“当代选择”,是指校园舞蹈作品的创作应关注当代,根据学生的认知水平、情感特点和价值判断能力,从现实生活取材。它主要表现在三个方面。从当代社会现象取材。校园舞蹈创作从当代社会现象中选取一些符合学生认知水平、情感特点以及价值判断能力的人物或事件作为题材,旨在充分发挥学生的积极主动性,关爱他人、关心社会,并运用舞蹈艺术的语言表达自己的思想观点和情感立场。首届荷花奖校园舞蹈大赛中曾涌现出一批反映当代社会现象的优秀舞蹈作品,如北京舞蹈学院的《妈妈,别哭》、中央民族大学的《废墟上的赞歌》、华中师范大学的《大地里的双手》、湖南长沙师范学院的《求职圆舞曲》以及上海师范大学的《门》等。这些作品分别以“5·12”汶川大地震和“大学生求职就业”为题材,深刻反映出当代学生对社会现实的关注,以及面对社会现实的勇气与坚强。

从当代校园文化生活取材。校园舞蹈从当代校园文化生活选择题材进行艺术创作,既要突出不同校园类型的文化特色,又要体现出当代校园文化的时代特征。例如,中小学校园舞蹈题材的选择应突出趣味性和知识性,注重选取简单、活泼、有趣的校园游戏和童话故事进行创作,使学生在轻松、快乐、自由的氛围中舞蹈,并在舞蹈中体会学习的快乐和校园集体生活的美好。与中小学生相比,大学生的心智发展已经基本成熟,大学的校园文化生活更是多姿多样。因此,大学校

园舞蹈对校园文化生活题材的选择具有更广阔的空间,且能够体现出更深刻的思想内涵,如首届荷花奖校园舞蹈大赛中河南许昌学院的作品《学子写意》,就从当代大学生的校园生活出发,用舞蹈写意的手法将充满青春活力的大学校园生活展现在舞台上,真实地反映了当代大学生的理想与求学生活。

从当代学生情感生活取材。校园舞蹈从当代学生情感生活选取具有典型意义的、能够充分反映学生心理特点的情感故事或情绪体验作为题材。学生的情感生活是由多方面的情感关系构成的,如学生的内在情感,与家长、同学、老师之间的情感等等。例如,2004年首届校园舞蹈比赛中,舞蹈作品《花季·雨季·彩虹》用舞蹈艺术的语言表现了一群女中学生对如花年龄的思考、探索和追求,充分展现了当代学生丰富的内心世界;此外,《飘逝的花头巾》、《展开翅膀》等作品也都从不同角度表达了当代大学生内心世界,展现出了当代学生的时代精神风貌。

校园舞蹈创作题材的历史借鉴

作为学校教育的手段,校园舞蹈亦有责任和义务弘扬优秀的历史文化、颂扬伟大的民族精

神。因此,当代校园舞蹈的创作还要学习历史。所谓“历史借鉴”,就是指校园舞蹈的创作应注重从优秀的历史文化和先进的历史人物事迹取材。通过对优秀的历史文化和具有历史意义和教育价值的先进人物事迹的关注,传承优秀的历史文化和民族精神,发挥舞蹈艺术的德育功用。

首先从优秀的历史文化中取材。校园舞蹈创作从中华民族五千年的悠久历史中选取具有重要内涵和教育意义的传统文化和重大历史事件作为题材。这类题材的选择应该切实考虑学生的认知水平和身心特点。比如说大学生的认知能力较强,对历史怀有强烈的好奇心。因此,大学校园舞蹈完全可以从当下的时代联系和教育需要出发,将优秀的传统文化和现代革命精神进行舞蹈艺术的再现。例如第八届全国舞蹈大赛中,由东北师范大学创作表演的作品《汉宫秋月》,就运用中国古典舞的动作语言成功塑造了“宫女”的艺术形象,通过表现深宫宫女们哀怨悲惨的一生,深刻表达了当代学子对封建社会压抑人性和强权政治的不满与声讨。而第七届全国舞蹈大赛中由北京舞蹈学院创作表演的作品《抹不去的1937》,则以“南京大屠杀”这一历史事件为题材,告

诫莘莘学子勿忘国耻。此外,在中小学校园舞蹈创作方面,也可以侧重选择具有时代趣味的历史小故事作为题材,如“孔融让梨”、“草原英雄小姐妹”等,透过简单、生动的故事情节,加深学生对历史的理解,从而激发学生学习和了解历史的积极性。

其次,从先进的历史人物事迹取材。校园舞蹈创作选取历史上具有重要教育价值的英雄人物及其事迹作为题材,通过对人物先进事迹的描述,以此颂扬中华民族的传统美德和伟大的民族精神。例如首届荷花奖校园舞蹈大赛上,由湖南第一师范学院创作表演的作品《恰同学少年》,就运用舞蹈艺术的语言展现了毛泽东及老一辈无产阶级革命家们年轻时代的意气风发与精神风貌,在颂扬他们以天下为己任的革命抱负与爱国情怀的同时,也为当代学子树立起学习的榜样;又如第七届全国舞蹈大赛上,由北京舞蹈学院创作表演的作品《长河吟》,以当代舞的动作语言成功塑造了革命音乐家聂耳的形象,作品通过表现聂耳对音乐艺术孜孜不倦、不断进取的追求和用音乐呼唤人民起来革命的爱国热情,不仅使学生在舞蹈中得到美育的熏陶,而且受到深刻的思想启迪。

艺术·视野

本报讯 (记者张婷)11月13日,“华鼎·雪弗兰之夜——电视剧满意度调查”颁奖典礼在山西省太原市举行。

唐国强、蒋雯丽成最大赢家,捧得“华鼎中国电视剧满意度调查”年度杰出成就奖,孙红雷、姚晨凭借电视剧《潜伏》获得最佳男女主角。

据悉,华鼎奖已经成功举办了三届,今年是第四届。目前,其调查内容包括:中国演艺名人公众形象满意度调查、中国电影满意度调查、中国电视剧满意度调查、全球演艺名人公众形象满意度调查。

该届“华鼎中国电视剧满意度调查”按照9个电视剧类别,共设36项荣誉,当晚所有的奖项均花落有主。本次调查是经过一年零三个月的调研、整理得出的调查结果。革命题材谍战剧《潜伏》以综合指数833.25稳居第一,革命题材剧《人间正道是沧桑》以指数827.25排名第二,革命题材剧《解放》排名第三,当代都市题材剧《媳妇的美好时代》排名第四,革命题材剧《我的兄弟叫顺溜》排名第五,古代传奇题材剧《苍穹之弔》排名第六,革命题材剧《松花江上》排名第七,农村题材剧《乡村爱情故事》排名

第八,近代传奇题材剧《走西口》排名第九,当代都市题材剧《我的青春谁做主》排名第十。前十名中,近代革命题材占了一半。

主办方表示,通过当晚的获奖结果,可以看出老百姓喜欢的电视剧主要有以下几种。一是好故事是硬道理。观众不再计较一部戏是否明星云集,是否是名导执棒,那些家家都有的故事才能和观众产生强烈的共鸣。二是不断出新才有出路。现在观众的审美层次提高了,不仅仅是看热闹了,而是要从电视剧中体会更多的东西,他们甚至希望从电视剧中得知该以什么样的心态对待人生。电视剧现在不是拼数量的时代了,每年生产1万多部的电视剧,保本盈利的只有大约20%,一方面是电视剧生产过剩,另一方面是观众抱怨精品太少,电视剧粗制滥造是质量。连续4年电视剧市场供大于求的现实说明,不断创新是创作者们唯一的出路。三是贴近观众才能走得更远。观众是电视剧的消费者,就是上帝,拍摄和播出什么样的电视剧应该研究观众的心理,而不是某个制片人说了算,只有贴近观众才能让电视剧成为老百姓永远的朋友,让电视剧创作走得更远。

好故事、出新、贴近观众

华鼎奖验证电视剧三法宝

孙红雷与姚晨获得最佳男女主角

张婷 摄

舞蹈《学子写意》剧照

艺术·温故

“耶稣会士演出这部歌剧得到了乾隆皇帝的许可,并特别指令组织一支乐队配合歌剧的演出,同时特别搭建一座舞台,并按剧中各个不同的场面制作相应的幕景,以便尽量做到绘声绘影,既能悦耳,又能醒目。这在中国戏曲史上大概也算得上是前无古人的盛况吧。”这是关于西方管弦乐队在中国出现的最早记载。

1742年前后,乾隆皇帝曾让官员了解在北京的外国人中通报音乐的情况,又让宫中司库检查所藏的西洋乐器。得到的回答是:在京西洋人中明于音乐的有德理格、魏继晋、鲁仲贤3人;从洋人那里得到的乐器计有琵琶1件、弦子6件、小拉琴10件、大拉琴1件、长拉琴1件、西洋箫大小8件等等。到1750年,又有武备院等宫内承做各种器物的登记档案中记载。1778年(乾隆四十三年),意大利耶稣会士在北京宫廷演出意大利歌剧作曲家皮钦尼的喜歌剧《好姑娘》。这就出现了文章开头的那一幕。

此时欧洲音乐还处在古典主义的早期,莫扎特才22岁,贝多芬才8岁。由此可见,欧洲管弦乐队对中国的影响是较早的,但是影响只限于宫廷之中,与广大百姓毫无关系。

关于西方管弦乐队在中国演奏的另一则记载是1871年上海徐汇公学学生乐队演奏海顿的交响曲。据法国传教士史式微(1866—1937)在他的《江南传教史》一书中记述:1871年由上海的教会学校徐汇公学的学生组成的一支乐队,为欢迎某位来华的法国男爵,在一位中国神父的指挥下,演奏了一首海顿的交响曲。

西方管弦乐队在中国的出现

这个乐队是由法国神父组织的。关于这个乐队的编制,以及演奏的是海顿的哪一首乐曲,记述均语焉不详。但这是西方交响曲在中国演奏的最早的资料,因而具有历史价值。

以上情况是中国管弦乐事业发展的萌芽时期的基本情况,时间在18世纪至19世纪。特别是到了19世纪末期(清朝晚期),由德理格、魏继晋、鲁仲贤3人;从洋人那里得到的乐器计有琵琶1件、弦子6件、小拉琴10件、大拉琴1件、长拉琴1件、西洋箫大小8件等等。到1750年,又有武备院等宫内承做各种器物的登记档案中记载。1778年(乾隆四十三年),意大利耶稣会士在北京宫廷演出意大利歌剧作曲家皮钦尼的喜歌剧《好姑娘》。这就出现了文章开头的那一幕。

到了20世纪初,相对标准的管弦乐队开始在中国出现,一南一北两个开放较早的城市——上海和哈尔滨,几乎在同一时期建立了管弦乐队,这就是上海公共乐队由铜管乐队扩建为管弦乐队,以及哈尔滨交响乐队的建立。

1906年,德国音乐家布克就任上海公共乐队指挥,他从欧洲招来一批管弦乐师,第二年(1907年)就将乐队扩充为33人的管弦乐队,此时已经能够演奏小型的欧洲管弦乐曲。

1919年意大利音乐家梅柏器任乐队指挥时,人员进一步扩充,并于1922年改名为“上海工部局乐队”,当时号称“远东第一”。这支乐队实际上主要由租界广大纳粹华人供养,专为满足在沪洋人的艺术享受而设立,因而带有非常明显的殖民地色彩。20世纪初,随着中东铁路的

建成,东北的哈尔滨由一个小渔村很快成为东北的交通、贸易、文化中心之一。1908年4月,设在哈尔滨的沙俄中东铁路管理局为了活跃铁路员工及俄国侨民的文化生活,将俄国阿穆尔铁路第二营管弦乐队调入哈尔滨,成立了“哈尔滨中东铁路管理局交响乐团”(简称“哈响”)。乐团成立之初即有百余人,成员主要是俄国音乐家,指挥是俄罗斯人尊杰利。1919年由犹太音乐家埃姆·梅特勒任指挥后,乐团更加活跃。

1927年“哈响”在卡普伦·弗拉基米尔的指挥下与莫斯科大剧院合唱团联合在哈尔滨演奏了贝多芬的《第九交响曲》。这是关于这部伟大作品在中国演奏的首次记录。

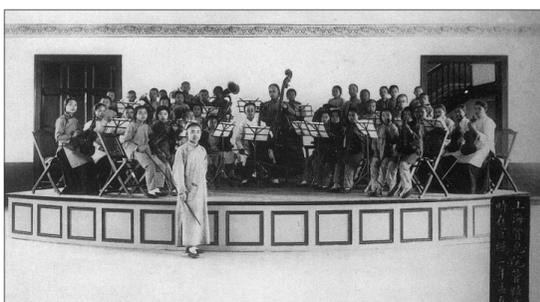
上海的“工部局”与哈尔滨的“哈响”乐队成员都是清一色的外国人。由中国人自己组建的管弦乐队,在20世纪初也有几个。如天津直隶学务公所附设音乐体操传习所的管弦乐队,以及由曾志志主持的上海贫儿院乐队。

直隶学务公所附设音乐体操传习所于1908年2月在天津成立,这是我国近代官办的最早一所培养音乐、体育师资的教育机构,学制一年。负责人李侨(字惠卿)曾留学日本东京音乐学校多年。该传习所开设的音乐课程有乐典(即乐理)、和声、唱歌、钢琴、风琴、洋弦(选学其中之一)。学习器乐的学生每周合奏

一次。这大概是中国最早的管弦乐合奏课了。

上海方面,“学堂乐歌”时期创作的著名音乐家曾志志于1908年创办了上海贫儿院,并在1909年底组建了上海贫儿院管弦乐队,人员有40余人,由曾志志任指挥。这也是由中国人创办和指挥的最早的管弦乐队之一。

北京的管弦乐队建设比较晚,其中值得一提的是萧友梅于1923年组建的北京大学管弦乐队,队员只有15人。民族器乐演奏家刘天华曾临时参加过这个乐队,在乐队中吹小号。在一次音乐会上,刘天华还用小号独奏了荷兰作曲家谢弗的《林中讯息》,由乐队伴奏。北京大学管弦乐队曾演奏过海顿、莫扎特、贝多芬、格里格的许多交响曲、序曲和管弦乐曲,听众主要是北京大学等高校的师生。比较特别的

1910年,上海贫儿院管弦乐队。站立指挥棒者是曾志志。

玉的心理情感经历了一个复杂变化、起伏跌宕的过程,对人物的刻画更加真实自然;两个孩子从老家偷跑出来到郑州买票看戏,误解孩子的常香玉弄清原委后,流露出的对他们的歉意和关爱之情,铁骨铮铮的她也有为人母的慈爱温柔。一个有血有肉、有情有爱的常香玉形象便栩栩如生地呈现出来,其形象不只是高大,关键是真实性。

这种平民化的表述方式丝毫无损常香玉的光辉形象,而恰恰是对其完美人格的真实描绘,并且强化了她的的心灵写照和在精神。在“情定无牵”这场戏中,老年常香玉表达对爱人的感恩之情和愧疚之意时,发出了震撼心灵的慨叹:“伟大之中孕育着平凡,以小见大的手法,从人性的角度充分再现了一代豫剧大师高尚的人格风范和卓卓的精神追求。由此可以看出,“平民化”和“完美人格”两者之间并不是相互冲突、不能统一的。

再次,人物的心理流程和观众的心灵情感默契交织。《常香玉》一剧,很注重对人物心理特征的开掘和在精神层面的揭示。老年常香玉对以往生活的追忆,可谓是一幅动态的心理流程变化图。她能唤起观众的情感,让观众的心理随其不时地流动,从而进行沟通、对话。如老年常香玉对老伴陈宪章的思念和回忆,“哥哥你一辈子都没有歇息……用一生托起一个常香玉,你做了香玉的登天梯”,其情感炽烈,催人泪下。

大师心灵抚慰观众,观众情感慰藉大师,二者交相辉映,进而一同升腾。例如,

“完美人生”一场,常香玉到工地慰问演出前的一大段咏叹式的诉说,让观众心潮澎湃。最后,她从容地描绘着自己塑造的角色即将走向天国时的深情告白,与观众内心的共鸣点达到高度统一,水乳交融。告别人间的最后时刻,常香玉记起的依然是她最钟爱的观众,“观众的喝彩声给了我温暖,观众的喝彩声给了我尊严;观众的喝彩声给了我希望无限,观众的喝彩声滋润了我的心田”,留给人们无尽的追念和哀思。

豫剧现代戏《常香玉》充满诗意、诗情、诗声、诗韵的诗剧风格,描景、抒情、写人浑然一体,让观众摇荡性情、涤荡心灵,为中国戏曲现代戏长廊增添了一部风格独具的艺术作品。

豫剧《常香玉》的诗剧风格

刘威利

河南省豫剧一团创排的大型豫剧现代戏《常香玉》,以人物心灵絮语的独特方式,再现了豫剧大师常香玉的传奇人生和人格风范,诠释了她一生“戏比天大”的艺术追求和崇高的精神境界。该剧的思想内涵和艺术结构洋溢着诗化韵致,舞台呈现和场面调度也充满了诗的风采,整部戏追求的是一种别具韵味的诗剧风格。

首先,诗意的舞台呈现和雄浑深邃的精神意蕴完美结合。这部戏的戏剧结构独特新颖,以常香玉在弥留之际对自己一生的回望为切入点,让观众随其思绪一同走进她的往昔岁月。它运用戏曲的假定性原则,老年常香玉和青年常香玉跨越时空,一同出现在舞台上,进行心灵对话。这既增加了人物情感的表现力度,又丰富了人物性格的深层内涵。老年常香玉也仅扮演叙述人的角色,还具有衔接剧情、补充叙事和延伸情节等作用。

舞台中央设计了一个镜框式纱幕把舞台分隔成两个表演区,便于角色根据剧情的变化而化入化出。同时,后台表演衬托前台叙述,使舞台画面更加丰富生动,也拓宽了表现手段。

当然,这种舞台呈现是再现大师风范和魅力紧密联系在一起。独特的视角和别有韵致的舞台调度,描画出的是常香玉不同寻常的一生。它表现了大师“戏比天大”的崇高境界和对祖国、对人民的无限深情,饱含着深厚的思想意蕴。如果舞台呈现只停留在技术层面,传达

不出精神内涵,即使表现手段再高超非凡,观众也是不会认可的。这部戏坚持了古典戏曲艺术中诗的本体地位和写意的美学观,并富有现代审美趣味。

其次,平民化的表述方式和完美人格的真实再现有机统一。众所周知,以人们所熟知的真人真事为原型的戏曲极其难排。以往看到的这类剧目,多是对好人好事的简单罗列,或仅仅停留在表面的一般性叙述上,或突出人物几乎不食人间烟火的高大全形象。而豫剧《常香玉》则以平民化的视角,真实生动地再现了常香玉精彩的人生,没有夸张、拔高。例如,“义捐飞机”这一场,在筹钱义演过程中,剧社有些人不理解而想离开。面对这一情况,常香