

舞剧创作中空间叙事性的创新运用

王越

郑州财经学院

【摘要】从古至今，人们用语言、动作、光影、绘画、雕刻、音律等等作为叙述的多种方式。其中，语言史叙事方式中最方便实用且大众化的，但语言是很片面的，并不能表现出空间感，所以在早期研究叙事方式中，人们更加偏爱时间线，而不是空间感。现如今，在这个“图像时代”语言文学正在走向边缘化，而空间叙事则是起着至关重要的作用，它既能表现出文学感，又具有文学难以达到的表现力，将文字用更加生动形象的方式表达出来。并且，叙事性用于区分舞剧与舞蹈诗，在舞剧这种舞蹈体裁中，叙事是不可或缺的一部分。

【关键词】舞剧；创作；空间叙事性

【DOI】 10.12252/j.issn.2096-6261.2021.12.334

一、空间叙事性概述

（一）空间叙事性定义

空间可以被理解为物质由长宽高表现出来的一种客观形式，具有广延性和扩张性。空间的含义是多种多样的，它不仅涵盖了方位、体积、容量，甚至于涵盖了社会性研究，人们对空间的认知，往往是由浅入深，从具象到抽象，由客观到主观的过程。

“叙事”两字简单的来说就是把一件事情以叙述的方式表现出来，人们的叙事从最开始的口口相传，紧接着到书面记录，再到后来的通过舞台或者屏幕来表述事件，这些都是对叙事最直观的表达。透过叙事作品，往往可以看到作者内心的情感，能够彻底的表现出作者对社会或外界的认知与理解。叙事是一种表达方式，它一方面受社会层面的影响，另一方面，叙事作品本身由于社会影响有着相辅相成的联系。

“空间叙事性”就是将空间与画面拼接，通过对空间画面的不同调度完成叙事，空间叙事性源于电影艺术，早期运用在电影之中，后来发展至舞剧的叙事当中，将舞剧单一的线性叙事发展为空间叙事，将舞剧的叙事趋于多元化。

（二）空间叙事性的内容

空间叙事性中包含视觉空间、听觉空间、虚拟空间。

视觉空间叙事与文学叙事不同，文学叙事中抽象的表现形式可以用文字语言或是特定符号依托，而舞剧中的视觉空间则使用更直观的方式进行叙述，利用灯光、服装、造型、道具还有队形的调度去表达这一幕想要展示的故事情节。很多人认为舞剧是以舞蹈画面为主音乐为辅，其实听觉是空间的重要组成部分，从听觉上构建空间，为叙事补充说明，音乐情绪能够为视觉空间补充剧情与情感，更加充实了故事情节。在现如今，空间早已被认定为是舞剧叙事中的核心部分，其中，虚拟空间就是舞剧叙事中不可或缺的部分，在真实的故事背景下，由虚拟空间向外延伸为剧情增加戏剧化成分，营造舞剧叙事空间的色彩就是虚拟空间叙事的重要使命。

它们的本质是将画面与声音作为内容表达出来，空间叙事是一种叙事的方式，通过空间的手法去表达，是一种以空间为界定的叙事手段，从一个极小的部分作为开端，推动叙事剧情走向完整的过程，它是一种意象的表达手法。

二、从实例中看空间叙事性的运用

舞剧中的空间叙事简单的来说就是舞蹈的空间表现方式，在远古时期，人类没有发明语言或者文字的时候，就用动作或者特性的造型来沟通，进行情感表达。追溯到舞蹈的叙事源头，它起源于人类的模仿行为，这是人的本能，通过

模仿自然形态与社会活动来进行沟通与交流，也就是说绝大多数舞蹈形式都是建立在对生活或者社会行为的模仿上。关于舞剧的空间叙事叙事，是以舞蹈作为主要内容以空间为载体，通过一定的叙述手法，进行情感的表达以及人物形象的刻画，合理设计事件发展与冲突，将舞剧的主题表达出来。

（一）以《精忠报国》为例

在郑州歌舞剧院大型原创舞剧《精忠报国》中，饰演岳飞的演员一身战袍华丽无比，在盔甲的加持下将岳飞骁勇善战、大将风范展现的淋漓尽致。在岳飞的相较之下，饰演反派的秦桧，一身官服，脸上的妆容发白，眉毛上扬，柳叶眼，八字胡，奸佞之相显而易见。

以视觉营造空间，在塑造人物性格上往往是更直观的，从人物视觉上刻画性格与角色色彩。在舞剧《精忠报国》中，从视觉上对人物形象进行划分，正与邪两个角色在舞台上形成鲜明的对比，制造出了鲜明的空间感，烘托出了两人正派与反派之间的较量。

舞台是限制舞剧叙事的一条框，在有限的空间，表现出两个时空，在电影中可以利用蒙太奇的手法，将屏幕一分为二，在同一时间演绎不同画面以及剧情。这一手法也可以用在舞剧中去，在舞剧《精忠报国》第四幕中，岳飞在生命垂危弥留之际恍惚间与母亲相遇，与母亲重温往日的时光，两位舞蹈演员在舞台上共舞，回忆往事种种温馨而又悲愤。在现实生活中岳飞恍惚之间是无法与母亲相遇的，这种情况是不会出现的，但编导利用了蒙太奇的手法将两个时空相连，将现实与梦境相融合，打破了生与死界限，完成了这一部分的叙事（如图一）。

图一 舞剧《精忠报国》第四幕

(二) 以《永不消逝的电波》为例

在舞剧《永不消逝的电波》中，创作团队选用了《渔光曲》这代表着代代人记忆的海老歌，从旋律上来说，它是美的，这种美是跨越了时代的变迁仍然让人久久不能忘怀的，从音乐刚开始，一群舞蹈演员缓缓走上舞台，在舞台上跳着优美的舞蹈动作，结合《渔光曲》舒缓的旋律，营造出一种安逸美好的空间感，清晨的一缕微光照进街角，将一群上海小女人的娇柔表现得惟妙惟肖。从听觉上将观众代入到上海的街角，细细品味上海的清晨。

除了音乐旋律，音效也能很好的起到叙事的作用，在舞剧《永不消逝的电波》中，李侠在二楼发电报，妻子兰芬在为他织红围巾，在有限的空间里，单纯的舞蹈动作不能准确的表现出这一幕，在这种情况下音效就显得尤为重要，只要加入发电报时“嗒嗒嗒嗒嗒……”的声音，这种叙事情景立马就能衬托出来。同样的，在剧中剧情开始的部分就是一段有节奏的旋律，搭配了纸张印刷的声音，舞蹈演员动作整齐划一，地点就显而易见了，不用费尽心思的表明场地，就能直观地表现出这是在一家报社，从听觉上就能表明地点衬托空间，推动舞剧的叙事发展。

(三) 以《丝路花雨》为例

舞剧《丝路花雨》中有一幕，强盗劫走了英娘，沦为了戏班的舞伎，而后的情节也是在这件事发生之后展开的，看似这一幕的出现是为了激发矛盾推动剧情，其实这一幕是有真实的历史背景的。通过林海村的调查研究，在丝绸之路上不乏一些卖儿卖女的粟特商人，他们为了得到中国的丝绸不惜贩卖人口，高利润的女奴交易更是常见。这一现象为《丝路花雨》的人物设定与剧情走向提供了编创想法。在虚拟与现实的空间叙事下只要把握好平衡点，将剧情设计的合理完整，就能呈现出一台精彩绝伦的舞剧作品。

三、空间叙事性在舞剧中的作用

(一) 视觉空间构建舞剧叙事

叙事学一词最初是针对书本叙事进行研究的，语言就是早期的叙事工具，但随着科技的发展与不断创新，多种的艺术形式的叙事不断涌出，舞蹈、美术、戏剧、电影、音乐受到了人们的关注。

在舞剧的视觉空间叙事中，包含很多种，如灯光、道具、服装、造型等等，这些都对舞剧的叙事有着不同的影响。所有的叙事都需要一个空间去承担人物的叙事行为，而所有“事件”的发展都是围绕人物进行的。随着科技的创新与大众的审美要求，传统意义的舞剧并不能抓住观众的眼球，多媒体融入到了舞剧当中，成为舞剧叙事的重要表现手法。电影艺术诞生于1895年，对于电影的叙事性是多种多样的，不再拘泥于常规的线性叙事，出现了环形结构叙事、套层结构叙事等等多种多样的叙事手法。电影艺术与舞剧艺术在表现手法与存在方式上面属于同时空的产物，在舞剧创作中很多电影的叙事手法同样也适用于舞剧，这给舞剧的叙事提供了多元化的编创手法。“蒙太奇学派”成立于20世纪20年代，人们都说，电影艺术就是蒙太奇艺术，而这种具有代表性的叙事手法也能成为舞剧的编创手段，虽然蒙太奇在舞剧中的应用没有被系统的定义，但是也投入实践中去了。

视觉空间在舞剧叙事中构建了故事情节，利用可视的一切将这件“事”表达清楚，对故事情节起到了一个勾勒的效果。在舞剧编排上，视觉空间对舞剧叙事起着至关重要的作

用

(二) 听觉空间补充舞剧叙事

声音是空间的第五个维度，在日常生活中绝对的安静是不存在的，就算可以营造也会伴随着细微杂音，比如心脏跳动的声音、皮肤摩擦的声音等等，所以没有一个空间是绝对安静的，所以声音也是空间的一部分。

而我们需要考虑的是，声音如何构造舞剧中的“景”，它该如何补充在视觉构建下的叙事空间。在舞剧中音乐是重要的组成部分，音乐可以渲染人物情感，环境氛围，在原有的故事情节上面除了视觉空间的构建还需要从听觉空间去补充剧情的内容，增强代入感，从而推动整部舞剧的叙事发展。

从听觉空间叙事出发，利用音乐与音效，将舞剧中视觉空间叙事补充完整，增添色彩，加重刻画了情感氛围，推动了舞剧叙事的发展。听觉与舞蹈一个是有声无形，一个是有形无声，这两者相互吸引，相互推动。

(三) 虚拟空间扩展舞剧叙事

故事情节的构建也存在虚拟的空间叙事性，在舞剧中很多故事情节都是架空具有假想性的，虚拟空间的叙事就像作者利用自己的想象力写作，就像画家画出一幅幅天马行空的画作一样，虚拟空间的叙事也是依赖于编导的想象力之上。当然，舞剧中虚拟空间的叙事也并非空穴来风，原创的舞剧中也要依靠历史背景构建起来的。以真实的历史背景为基础，再由真实的历史背景向虚拟的空间叙事延伸，即使原有的故事情节没有那么精彩，也可以利用虚拟的空间去扩展故事情节，为故事情节增色添彩，将舞剧的内容增加代入感更能推动剧情发展的可能性。

在虚拟与现实的空间叙事下只要把握好平衡点，将剧情设计的合理完整，就能呈现出一台精彩绝伦的舞剧作品。

四、结语

空间叙事性是舞剧创作中很重要的一个切入点，将空间叙事性与舞剧有机结合，无论是视觉空间叙事为舞剧直观的塑造人物形象，还是听觉空间叙事为舞剧营造情景氛围，更或是虚拟空间叙事为舞剧提供多样的剧情内容。对舞剧的叙事方式更新，结构提升都具有重要的作用。随着大众审美的不断变化，舞剧的革新也需要与时俱进，不将舞剧拘泥于平面的视觉效果，将空间延展开来拓展可创造性，利用视觉、听觉、虚拟的空间叙事效果，将舞剧进行多元化的展示。舞剧的创作构思正在与时俱进，本篇论文旨在将空间叙事性与舞剧创作有机融合，进一步做出尝试，阐述在舞剧创作中空间元素的重要意义，将叙事性加以创新，舞剧才能在舞台上呈现的多元化效果起到促进作用。

参考文献

- [1] 陈岩.《试论电影空间叙事的构成》.南京艺术学院.2015年3月.
- [2] 张怡雯.《历史题材舞剧的叙事研究》.中国艺术研究院.2019年4月.
- [3] 许薇.《舞蹈叙事性研究》.中国艺术研究院.2008年4月.
- [4] 宋端.《超现实主义电影空间类型的比较》.河北科技大学.2011年.5月.
- [5] 程云凤.《试论舞剧人物的塑造》.北京舞蹈学院.2016年3月.