

黄河文化为主体的舞蹈表现形式实践研究

陶园园

(河南职业技术学院 河南 郑州 450000)

[摘要]黄河是中华民族的母亲河,也是中华民族精神文明的一大象征,蕴含着丰富的文化底蕴,体现出中华民族自强不息与顽强奋斗的精神力量。黄河文化就是在黄河流域沿岸先民的生活实践中所发展形成的,其中包括典章制度、语言文字、生活习俗、精神价值等内容,涵盖物质文化和精神文化,对历代人们的生活都产生了极大的影响。为将黄河文化更好的弘扬与传承,艺术家将其与舞蹈进行融合,用艺术形式来展现黄河文化的丰富内涵,许多优秀的舞蹈作品得以流传,也有许多的舞蹈作品正在被创作,促使舞蹈艺术获得了充实和丰富。基于此,本文对黄河文化为主体的舞蹈表现形式进行研究。

[关键词]黄河文化;舞蹈表现形式;实践

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6261.2021.07.1374

引言

黄河文化为舞蹈创作提供了丰富的元素,通过对黄河文化的深层解读将其与舞蹈艺术相结合,通过灵动、形象的舞蹈把黄河文化与精神直观的呈现出来,在艺术中感悟文化的魅力,引发人们的情感共鸣,这不仅让黄河文化得到传承与弘扬,也充实了舞蹈的表现形式与内容,对于黄河文化与舞蹈艺术的发展而言都是具有创新性意义的。古往今来描写黄河的诗词歌赋非常之多,其也是黄河文化的组成部分,是前人对黄河所表达的感悟与体会,在舞蹈创作中诗词歌赋其实也是非常重要的灵感来源,汲取前人的观点和想法进行分析,把握其对黄河的情感,在此基础上进行舞蹈创编,促使黄河文化与舞蹈实现更深入的融合,借舞传情、借舞表意,让黄河文化得到更好的传承与创新。

一、诗词歌赋与舞蹈表现相结合的理论前提

(一) 诗词歌赋与舞蹈历史渊源深厚

诗词歌赋是文学艺术,用诗词、歌曲等形式来传递思想和情感,而舞蹈是舞台艺术,用肢体形象来表达思想和情感,虽然在形式上二者并不相同,但是从发展角度来看二者之间的历史渊源十分深厚。在古代,诗、舞以及乐通常是同时出现的,伴随着诗和乐进行舞蹈的演绎是最常见的舞蹈表现形式,而随着各自不同的追求与发展,诗、舞、乐分成了不同的类别,有了各自的发展。无论是诗乐还是舞蹈,都是传递情感的一种表现方法,在《礼记·乐记》中有言“诗,言其志也;歌,咏其声也;舞,动其容也;三者本于心,然后乐器从之。”意为诗是为了表达志向,歌是将志向表达出来,而舞蹈则是对志向的外向呈现,由不同的形式共同传递同样的志向。虽然诗、乐、舞之后走向的分离,但由于其内在历史渊源深厚,如今在一些舞蹈创作中依然将诗词歌赋和舞蹈联系在了一起,并有了更加丰富的演绎形式,体现了现代化的发展创新^[1]。

(二) 诗词歌赋与舞蹈相互依赖发展

诗词歌赋与舞蹈也是相互依赖而发展的,诗词歌赋是中华民族优秀传统文化的重要组成部分,其中蕴含着丰厚的文化底蕴,用简练的言语表达无穷的意蕴,寄情于景、寄情于物,让人们可以展开多样的想象,也在简短的言辞中抒发着各种各样的思想情感。舞蹈和诗词歌赋都是通过非直接表达

的形式来传递情感,用不同的肢体动作、面容表情等呈现舞台演绎,让观众从演绎着的舞蹈表现中去感悟情感和思想,再配合相应的舞蹈服装、舞蹈道具等,让整体更具叙事性,达到很好的抒情效果。诗词歌赋和舞蹈都能够通过构建意境的方式营造情感氛围,并引起人们的共鸣。诗词歌赋中的思想情感也是舞蹈创编的灵感来源之一,许多舞蹈都是根据受到诗词歌赋的影响启发而创作的,如《春江花月夜》、《满江红》等。同时,舞蹈表现也为诗词歌赋的创作提供着灵感,一些古诗词就是在作者欣赏舞蹈后所表达的感受,如白居易在观赏宫廷舞女的舞蹈后创作了《霓裳羽衣歌》。由此可见,诗词歌赋和舞蹈是相互依存、相互促进的。

(三) 诗词歌赋与舞蹈精神层面趋同

在精神层面诗词歌赋与舞蹈有着一定的趋同性,这是由于其深厚的历史渊源所决定的。诗词歌赋和舞蹈演绎都是在向观众传递一些思想情感,只不过一种是通过文字,一种是通过舞台,形式不一但情感一致。同时,诗词歌赋中强调押韵与对仗,具有格律上的要求,上下工整、抑扬顿挫,舞蹈则也讲究律动与技法,有动有静、动静结合,均重视利用节奏性的变化进行情感的表达。《春江花月夜》是张若虚所作的一首乐府诗,其中表达了其对人生的各种理想追求,将对自然、对宇宙的情感借助诗词意蕴进行表现,展现出一幅诗情画意的画面,而后人就在对这首诗思想情感的理解上创编了舞蹈,表现为不同的舞蹈形式,如独舞、群舞等,并搬上了舞台,让观众直接通过对舞蹈的欣赏理解张若虚的情感,不仅与舞蹈形成共鸣,也与诗词产生共鸣,带给观众丰富的艺术体验^[2]。

二、黄河文化为主体的舞蹈表现形式实践研究

(一) 《黄河大合唱》的经典演绎

《黄河大合唱》是光未然与冼星海所共同创作的作品,抗日战争时期武汉沦陷后光未然转移途中看到黄河船夫与黄河波涛斗争的场景,由此想到战争所处的境地而创作了朗诵诗,而后冼星海则为其作了曲,于1939年3月31日在延安完成了《黄河大合唱》的总谱,其中以黄河为创作背景,对中华民族顽强拼搏、奋斗不屈的精神品质进行了歌颂,对外来侵略者所带来的灾难与破坏进行了抨击,描述了十分壮丽的山河图景,表达了对中华民族的爱国热情。以《黄河大合唱》

为基础,张羽军和姚勇编创了舞蹈,舞蹈表现形式包含独舞、双人舞、三人舞、群舞等多种形式,在第一乐章《黄河船夫曲》中演员们低伏着身体仿照黄河船夫拉纤动作形态前进,表现被汹涌波浪冲击时的身躯晃动直立等形象;在第二乐章《黄河颂》中以双人舞进行演绎,象征黄河母亲与中华儿女之间的羁绊交缠,呈现黄河对中华民族的孕育之情;在第三乐章《黄河愤》中以双人舞、四人舞、群舞进行演绎,展现帝国主义压迫下人民群众的艰苦生活;在第四乐章《保卫黄河》中以独舞、三人舞、四人舞、群舞衔接演绎,一人带枪冲锋在前,其他演员手臂伸向空中,展现中华儿女的团结力量,并通过多种高难度的舞蹈技巧将舞台氛围推向高潮,如云门大卷、大射雁跳、探海翻身、摆腿跳等。随后跟随“东方红”旋律的响起,舞者聚集在一起舞台呈现一片红色,展现了民族团结精神。

(二)《黄河》钢琴协奏曲

《黄河》钢琴协奏曲是在《黄河大合唱》的影响下创作的,同样以黄河为背景创作了不同舞蹈表现形式的作品,在不同的演绎表达之下,带领观众深刻的体会黄河文化,以及抗日战争时期中华儿女的无畏拼搏、艰苦卓绝的精神力量,传递给观众以丰富的情感情绪。《东方红》是基于《黄河》的第四乐章所创编的民间舞,通过山东地区民间舞蹈形式进行了创作,其中以鼓和秧歌为主要舞蹈语汇,男舞者双脚分开携鼓而立,展现沉着坚定、毫不畏惧的形象,女舞者以小嫚扭步伐演绎胶州秧歌,展现无畏向前、坚韧沉稳的形象,表达坚强不息的民族气节。《我们看见了河岸》是以中国现代舞呈现的,将黄河文化精神渗透到现代舞发展思考当中,从黄河文化中体会个人前进奋斗的精神力量,由小见大,让观众形成个人精神信念的共鸣。芭蕾舞版的《黄河》通过独舞和群舞的形式演绎了黄河母亲与中华儿女之间的交织形象,除了借助芭蕾舞中常见的托举动作表达黄河和中华儿女的情感交融之外,也借用了许多古典舞中的动作,将东西方舞蹈结合创新,让芭蕾舞实现了民族化的转换,由此丰富了中华民族精神气魄的舞蹈呈现形式,带给观众丰富的艺术感受^[3]。

(三)舞蹈史诗《黄河》

《黄河》是张继刚导演和其团队经过长时间的精雕细琢而创作的舞蹈史诗,其创作立意是“生命之河、英雄之河、精神之河”,共分为三个乐章12个节目,呈现了黄河儿女与大自然斗争、与外来侵略者斗争以及为实现伟大复兴中国梦的行动追求。

1、“九曲黄河万里沙”

“九曲黄河万里沙,浪淘风簸自天涯”出自唐代刘禹锡的《浪淘沙》,意为在九曲蜿蜒的黄河中有许许多多的砂砾,砂砾随河水自天涯流经万里并经历波浪和狂风的侵袭来到了这里,歌颂了黄河中砂砾一往无前、无畏风浪的品质。通过《九曲黄河万里沙》、《黄河摇篮曲》、《上河》、《拽着黄河走》四个作品演绎古代黄河流域的文明发展,从

一条河、一只船和黄沙背景为开端,用原始的舞蹈服装呈现黄河流域人民的最初生活,通过群舞、独舞、双人舞等形式演绎出刚劲有力、柔软优雅的舞蹈,从生命的延续、生存和命运的角度唤起人们的情感。

2、“黄河之水天上来”

“君不见黄河之水天上来,奔流到海不复回”出自李白的《将进酒》,意为你拿到没有看到黄河的水从天上奔流而下,奔腾到东海中就再也没有回来。通过《黄河船夫曲》、《黄河颂》、《黄河愤》、《保卫黄河》演绎抗战时期黄河的变化,以一块儿巨幕延伸至观众眼前,仿佛从天而降,利用一些石头、泡沫等道具将黄河的深沉厚重展现的淋漓尽致,也在诗意中爆发出怒火情感,对民族觉醒的呐喊、对摆脱帝国主义压迫的呻吟,呈现出了经历苦难沧桑的黄河与中华民族形象。

3、“黄河入海流”

“白日依山尽,黄河入海流”出自王之涣的《登鹳雀楼》,意为太阳沿着西山逐渐消失下沉,波涛汹涌的黄河向着东海的方向奔流而去,描绘的是黄河气势磅礴的壮丽景象,赞颂的是大好山河的美好。通过《红绸舞黄河》、《黄河追梦人》、《我和我的祖国》以双人舞、三人舞、独舞和群舞等形式展现对新时代生命的欣喜、对新时代的向往以及对新时代未来的期待,利用独特的空间设计打造平面与立体的差异空间,演员们在其中起舞,塑造了新时代黄河的生生不息的形象,暗喻中华民族精神的薪火相传^[4]。

结束语

综上所述,黄河文化是中华民族传统文化的重要组成部分,在其发展过程中以各种不同的形式实现了文化的传承与寄托,舞蹈便是其中之一。通过诗词歌赋对黄河的描述,从中领会文人墨客等人对黄河所表达的情感,再借助情感体会进行舞蹈创编,呈现出多元化的舞蹈表现形式,丰富了舞蹈的内容、内涵,也让黄河文化得到更好的继承。

参考文献

- [1]王芳.舞蹈史诗《黄河》:舞出黄河魂[J].文化月刊,2021(06):66-67.
- [2]刘辉,董艳,江虹.黄河故事的精彩呈现——第十二届中国舞蹈“荷花奖”古典舞获奖作品《大河三彩》综述[J].文化月刊,2020(12):62-63.
- [3]王芳,李少婷.浅谈“九曲黄河”中传统队形的传承与发展——以《灯舞》为例[J].北方音乐,2019,39(05):40+45.
- [4]王建军.白日依山尽,黄河入海流[N].中国文化报,2019-12-18(003).

作者简介:

陶园园(1988年10月-),女,汉族,河南省开封市人,硕士,讲师,研究方向:中国古典舞。

基金项目:本文为2021年河南省社会科学界联合会调研课题,编号:SKL-2021-2158。