

浅析舞剧《一把酸枣》的艺术审美特征

谢锦玉

南京艺术学院舞蹈学院 硕士研究生学院

[摘要]编导张继刚的舞剧作品《一把酸枣》是表现晋商文化的先河作品，对中国舞蹈美学作出积极的探索。从《一把酸枣》的舞蹈审美角度分析，以晋商文化为题材，创作结构特点也不拘于传统模式。从舞剧结构把握和舞蹈形式方面体现了舞蹈艺术特点的综合性。每支舞蹈都巧妙地将其文化背景的写实性与舞蹈动作的写意表现性完美的交融。在选材上作出思考，现实题材促进舞剧的创造性探索。这部属于民族的同时也属于世界的精品舞剧拥有着震撼人心的力量。

[关键词]舞蹈美学；现实题材；晋商文化

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6261.2021.09.1944

舞蹈美学是舞蹈与美学的交叉学科，从舞蹈的审美特征为基础来研究舞蹈本体，揭露舞蹈本质的特殊矛盾与规律。从舞蹈身体语言学的视角来看舞蹈学“身体美学”的研究属于第二级学术平台，与第三级平台“审美的身体语言”进行对接，揭示舞蹈语言知识的本体性。中国舞蹈美学探索仍处于初期，承载中国特色的舞蹈作品也赋予了中国特色的舞蹈美学特点。表现晋商文化的经典舞剧作品《一把酸枣》在中国舞蹈美学中做出积极的探索，从该剧舞剧的艺术特征上看，以万斯洛夫、滕守尧、余秋雨等中外舞蹈美学思想家的理论为基奠，编导张继刚再凭借自己标新立异的创作特色以及别具一格的艺术魅力，创作出这部蜚声国际的舞剧《一把酸枣》。从内容角度上看，《一把酸枣》题材与人物的选择是写实性与历史性的，揭示了晋商文化深厚悠久的影响力以及封建时期下沉重的爱情悲剧。从形式上分析，舞蹈语汇也融合了山西民间舞、古典舞、当代舞及芭蕾舞等多种舞蹈语言形式，多样化的编排手法更是将情节和人物的表达鲜明化与形象化。这部舞剧从舞蹈美学上高度集合了内容与形式上创作审美规律，充分体现和谐社会的人文精神和人性关怀。

一、《一把酸枣》舞剧艺术的综合性呈现

首先从其结构特点上进行分析。从《一把酸枣》的内容结构上看，由勤劳朴实的山西人民所展现的晋商形象是这部舞剧所表达的一个重要主题思想。而另一个重要思想就是爱情。爱情，是贯穿整个舞剧结构的一根红线。《一把酸枣》中，爱情冲破了晋商深宅大院的高墙，纯洁无瑕地展现在观众眼前。至于那些晋商的经营之道，文化理念反而成了爱情的陪衬。编导把这两部分内容巧妙融合在一起，生动地展现出晋商的辉煌和爱情的悲凉。舞剧序幕中，首先出场的小伙计和酸枣两个人的约会，躲闪旁人的目光同时又充满着对爱情的渴望。紧接着波澜壮阔的大规模走西口场面与之前宁静的约会景象展现出强烈的动静对比，用对比的编导技法拉开故事的序幕。舞剧前两幕交代了故事人物的时代背景和生活环境。其中团扇舞和伞头秧歌两大群舞展现山西民间舞的风格特色，算盘舞则展现出晋商人群的严谨精明。这样的文化背景，表现在《一把酸枣》中的小伙计和酸枣为爱情走上凄凉痛苦思念的道路上；由于对酸枣的思念，小伙计从西口学徒道路上返回，开始奋发努力学习经商，为他们的爱情打下坚实的基础，同时也为后面故事情节作出铺垫。在现实的逼迫和前两幕的铺垫下，第三、四幕的故事发展达到高潮，爱情成就了小伙计，也引发了阴谋之下的人生悲剧。故事的矛盾点也由此展现，在大掌柜的对产业的贪求和利益阴谋下，牺牲了酸枣和小伙计的爱情与他们的生命。生动的故事结构和人物形象突出主题思想，演绎了一个动人凄美的爱情悲剧。在封建社会晋商文化的背景下，故事的起因、发展、结局、矛盾环环相扣，全局结构严谨，故事清晰完整。

其次，《一把酸枣》这部舞剧的舞蹈形式也非常多样化。舞蹈，是经过提炼、组织、美化了的人体动作，是一种空间性、时间性和综合性的动态造型艺术。舞剧，是以舞蹈为主要艺术表现手段，并综合了音乐、舞台美术（服装、布景、灯

光、道具）等，表现一定戏剧内容的舞蹈作品。在《一把酸枣》中，群舞以民族舞蹈语汇为主，例如：第一幕殷氏傻儿子过生日时所呈现的两个大群舞：《团扇舞》和《伞头秧歌》。团扇舞所呈现的女子群舞表现的是中国特有的女人“小脚文化”，在封建礼教的束缚下，女人的小脚美也代表着女人的地位，显现着女人的高贵典雅与贤惠端庄的气质。舞剧中民间艺人前来贺礼表演的伞头秧歌，是社火的一种，也是山西特有的民间舞蹈之一，表现山西地方习俗和山西人的生活习性。舞剧中演员手持花伞调动情绪，舞蹈动作的编排使花伞像一条翻滚前进的巨龙，又像奔流不止的黄河，恰如其分的象征了我国伟大的华夏民族文化，同时伞头秧歌也是山西文化、黄河文化的典型代表。然而，在女主角酸枣的舞蹈部分中，主要采用的是古典芭蕾舞的表现方式，是整个舞剧得以有广阔的表现力。芭蕾舞的表演也展现了酸枣楚楚动人的性格特点。在舞段的编排上，张继刚也借鉴了其创作理念，即弱化情节。我们可以看出，其中舞段之间叙述性的连接并不明显，反而在强调舞蹈动作和所带动的情绪的独立性和完美性，不仅使爱情主题得以贯穿，还使舞蹈的意义得以突显，这样的舞蹈理念与民族民间舞蹈艺术相融合，使舞剧中的舞蹈具有巨大的创作空间和表现自身的意义，也体现出舞蹈创作中的综合性。

二、《一把酸枣》舞剧的“写实与写意”

滕守尧认为，表现含义的舞蹈动作可分为两大范畴：即：再现性和表现性。再现性的动作表达，描述具体事物和生活场景。表现性的动作则表达人的内在情感、思想和社会观念。而表现性动作可分为透明性和非透明性。当下舞蹈，单凭其中一项很难将舞蹈中的复杂观念表达完整，进而需要透明性和非透明性的相互配合。《一把酸枣》的每支舞蹈都很巧妙地将其文化背景的写实性与在舞蹈动作的写意表现性完美结合。

首先，第一点要说的就是其背景文化特点的写实再现。张继刚的舞蹈作品所呈现的创作风格可以说是不拘于以往的编创模式，不断地追求个性化和多样化。在整个《一把酸枣》舞剧中表现着具有山西浓郁的生活特色，在人物设计、故事发展、情感线路、文化理念等方面都充分洋溢着其民族性的创作风格，同时强调写实性与写意性的和谐相融。在舞剧中，舞蹈语言本身已不足以清晰表达所想描述的场景时，写实性就极为重要了，把写实性与写意性和谐统一起来，才能达到较高的艺术感知。在《一把酸枣》中，写实的表达极为强烈，在欣赏作品时，首先看到的是一面厚而高的墙，墙迹斑驳，裂痕突兀，逼真地展现出晋商大院悠久的历史，也暗示着在封建礼教的束缚下辉煌的晋商将迎来落败，另外的石狮、枣林、瓷瓶、沙漠等道具，也都是写实的表现。

其次，第二点要说的就是舞剧中舞蹈动作的高度表现性。舞蹈或是舞剧单凭场景再现的写实表达形式是不能够充分展现其艺术价值的，还需要与写意性相融合。第一幕第一支舞蹈是一群小乞丐在殷氏门前乞讨的群舞，并用写意的手法表现孩子们的饥饿。舞蹈动作现实又夸张，饥饿的孩子们可爱又让人怜悯，婉转自然地体现了殷家富贵。第二幕中以夸张性的大算盘

为舞台背景，也是晋商辉煌时期的典型性象征，账房先生查账时的精细，他们偶尔算错对不上账时的手脚慌乱，体现了对工作一丝不苟的晋商精神。第四幕逼婚时的女子群舞和男子鼓舞则更加地值得一提。当音乐响起，一群女子像梦中丽人一样手持方形灯笼“飘”上舞台，继续展现山西女人的小脚美，编导用四方的灯笼则更是别出心裁地想用灯笼的棱角对比出女子的柔美，令观众赞叹不已的鼓舞则凸显出男子们的刚毅，一柔一刚，亦柔亦刚，配合着喧闹的鼓点细腻温和地在表达着剧情，强烈对比的编排手法巧妙地使写实和写意两点相得益彰。

三、从《一把酸枣》中探索现实题材舞剧前景

回顾舞剧《一把酸枣》，舞剧选择晋商时期作为题材背景，实际上是给自己出了个难题，因为经商题材的故事内容是不适用于舞剧题材的编创的，经商的过程也是一种复杂的人生和心理历程，而舞蹈拙于叙事，对于其中的辛酸苦辣，运筹帷幄，斤斤计较等等都很难用舞蹈语汇说得清楚，但是张继刚却从爱情为切入点进行叙说可谓是神乎其技啊！该剧是中国第一部以晋商文化为题材反映晋商家族爱恨情仇的舞剧，以“酸枣”为线索贯穿全剧，她不仅是整个故事中轴的载体，更是晋商文化中妇女的缩影，她有着顽强的生命力，不屈于旧社会封建制度的束缚，赞叹其挣脱束缚、努力主宰自己命运的顽强精神。

虽以悲剧收场，但其用意着实意味深长。

从舞蹈美学审美上简要浅显地对这部作品进行赏析的过程对我而言也是自我学习的过程。舞剧《一把酸枣》的创作充分呈现晋商文化的厚重感与正义感和爱情悲剧的沉重感，这部舞剧所体现的艺术创作特点更是对舞蹈美学研究者的美学思想的诠释与探索，并从美学审美角度体现编舞的立意何在。正如著名舞蹈家冯双白所评价：“这出舞剧是一出悲剧，一种境界，一面人格，一个定义，在悲剧上它追求的是大悲，在境界上追求的是质美，赞颂的是忠诚，揭示的是永恒。”这部民族的、世界的精品舞剧拥有着震撼人心的力量。

参考文献：

- [1]于平. 中外舞蹈思想概论[M]. 人民音乐出版社. 2002.
- [2]隆荫培, 徐尔充. 舞蹈艺术概论[M]. 上海音乐出版社. 2003.
- [3]张素琴, 刘建. 舞蹈身体语言学[M]. 首都师范大学出版社. 2013
- [4]于平. 中国当代舞剧创作再论[M]. 北京: 中国文联出版社, 2020.

(上接第3379页)

但现在，许多人选择住在城市。随着农村人口老龄化，农村建设离不开人力资源的保障。当前，农村文化建设发展不快，人才短缺是主要原因之一。注意发现、培养人才，让团队成长长村文化的复兴，在某种意义上，是振兴农村文化和艺术团程度直接关系到当地乡镇的群众文化活动的崛起关键注意探索当地的文才，形成团队，我们需要开发一个蓬勃发展的艺术团队。实践证明，在乡镇，如果文化活动开展得好，就会建立文艺队伍。

(二) 注重农村法律文化的培育和建设，建设法治农村，建设法治农村，实现乡村振兴

要使村民自觉有序地参与农村自治，依法治国，必须重视法治文化的培育和建设。完善农村公共法律服务体系，为法律文化建设提供人才支持，是培育农村法治氛围的前提。作为社会弱势群体，搭建法律服务平台，为农民提供法律援助和司法救济，不仅是实现农民合法权益的必要手段，也是提高村民法律意识和公平正义期望的前提。

(三) 打造精品树品牌，让特色文化经久不衰

随着农村群众性文化活动的不断发展，无论是活动本身，还是活动的组织者和参与者，都对农村群众性文化活动产生了期待。每个乡镇都希望有自己特色的高质量活动。文化要以活动为基础，创造品牌，突出特色。一项重要工作要因地利制宜，充分发挥地方文化资源和优势，选择有名气、有影响力、经得起时间考验的文化活动。经过提炼，再精心打造成为品牌。建立一个基于文化的品牌不应该注重以下几点：第一，我们不需要品牌的数量；第二，我们更喜欢精品而不是过度的复制和模仿，要有自己的特色；第三，不要张扬。中国人不铺张浪费，简单朴实。乡镇群众文化活动的品牌，最重要的是要得到群众的认可。它很结实，有地方风味。通过品牌活动的展示，使具有特色的地方文化散发出艺术感染力和持久的芳香。

(四) 优化服务理念强化综合素质

文化中心应积极提高业务人员的综合素质，确保文化建设娱乐活动可以面向大多数社区团体，以确保不同文化娱乐活动的需求是相同的，只有通过加强文化中心顾问的服务理念，可以确保工作质量提升的效果。在文化中心人才培养过程中，要深化素质教育和职业能力教育，确保员工有责任心，积极参与工作。利用文化知

识促进文化活动的动态品味和社会接受度，在提高整体管理效果的同时，保证多层次、多角度的娱乐活动满意度。

(五) 创新工作机制，促进文化交流

随着经济增长，公众对文化建设的需求也不断上升，为了有效地满足不同的需要不同人员的概念应该促进工作机制的创新和发展，加强文化交流的努力，建设符合时代，确保社区文化发展趋势的发展模式创新的概念，以丰富社区活动为主体，建立健全以文化互动发展为导向，从根本上促进社区文化活动与社会和谐建设的融合。此外，农村文化中心是区域文化宣传的基本机器。只有促进其活动结构的丰富和多样化，才能顺利完成工作，提高建设效果。

(六) 通过运动队活动促进艺术生活

近年来，群众文化活动组织迅速崛起，并且通过剧院，购物中心，广场，社区，农村地区和街道积极开展运动队的各种活动。文化站还可以组织相关的团队表演，例如文化作品表演和艺术团队表演。通过集体表演，合唱，舞蹈，锣鼓，健美操等过去的表演被扩展到各种表演，如歌舞，戏剧，素描，乐器，朗诵和音乐剧。艺术团队也吸引了更多人参加。参加该小组的大多数人是普通人，例如老师，学生，雇员，个体从业人员和退休人员。通过组织和开展各种活动，这些人可以聚在一起，丰富居民的业余文化生活，改善他们的生活条件，并提高人们的品位。

四、结语

随着乡村振兴的不断推进，也随着居民生活水平的不断提高，群众的文化事业也在不断发展和完善。在满足物质需求的同时，越来越多的人开始追求精神文明的建设。必须提高群众文化活动的重要性，增加文化活动的多样性和丰富性，提高群众参与文化活动的精神诉求，达到群众的文化素养。

参考文献：

- [1]许欢科, 滕俊磊. 乡村振兴中乡村社会治理的困境及规避[J]. 广西民族师范学院学报, 2019, 36(4): 54-58.
- [2]陈成文, 陈静. 论基层社会治理创新与推进乡村振兴战略[J]. 山东社会科学, 2019(7): 73-80.
- [3]付莉萍. 乡村振兴视阈下的基层社会治理转向[J]. 创造, 2019(5): 28-32.