

浅谈群舞在舞剧中的作用及观众欣赏群舞的心理

杭晓光

(江西文化演艺发展集团有限责任公司 江西 南昌 330000)

[摘要]由于本人有幸参与了舞剧《圆明园》的编导工作, 本文将以舞剧《圆明园》为例, 在第一部分论述群舞在舞剧中的重要地位与作用, 第二部分将探讨观众在欣赏舞剧群舞时的深层心理。

[关键词]群舞; 舞剧; 观众欣赏

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6288.2021.03.779

一、群舞在舞剧中的作用

(一) 舞剧《圆明园》简介

原名《晴天恨海圆明园》的舞剧首演于2001年, 是北京歌舞剧院的经典之作, 由陈维亚导演。舞剧首演时获得巨大成功, 之后北京歌舞剧院又于2015年修改复排了该剧。此后, 该剧又于2017年、2019年持续在全国巡演, 显示了强大的艺术生命力。

舞剧《圆明园》讲述了一个年轻石匠“石”与老石匠女儿“玉儿”可歌可泣的爱情悲剧故事:

一位在圆明园里劳作一生的老石匠, 因失手凿碎了皇帝钦点的、准备雕做成丹陛的珍贵石料而犯下了杀身大罪。临刑之前他将女儿玉儿的终身托付给徒弟石。不料, 前来监斩的圆明园总管太监觊觎玉儿已多时, 在老石匠死后, 乘机将玉儿占为己有。英法联军侵入圆明园, 大肆劫掠焚烧, 万园之园陷入一片火海。仓皇之中, 总管太监逼迫玉儿与他出逃, 但玉儿宁死不从, 却毅然转身冲入大火中寻找恋人石。在冲天烈焰中, 玉儿与被重镣锁住而无法脱身的石在绝望中拥抱着, 生死相依, 玉石俱焚。

(二) 舞剧《圆明园》中的群舞分析

一部舞剧, 在舞蹈结构上由群舞和独舞、双人舞、三人舞组成。对舞剧而言, 群舞是基础的表演元素, 是舞剧的基石。

舞剧《圆明园》的群舞有“石匠舞”“荷叶舞”“市

井场景”“太监舞”“宫女舞”“酒楼场景”等; 群舞每一段都独舞、双人舞、三人舞相呼应, 或首尾相连, 或重叠交响, 两者结合在一起构成了舞剧在戏剧脉络上完整的故事情感线。

在年轻的石带领下的“石匠群舞”激情有力, 充分展现男主角的人物形象和性格特征; 在“荷叶群舞”衬托下“玉石爱情双人舞”纯洁、质朴; “市民群舞”在“问斩老石匠”一场中突显出了大太监的身份地位, 并营造出在他的权势压迫下市井百姓的惶恐氛围, 进一步推进剧情矛盾冲突; “小太监们”的戏谑群舞、“老宫女舞”营造出的诡异氛围和宫中的冷漠麻木, 更激发出玉儿对石的思念; 极具京韵风格的“酒楼场景组舞”也通过各色人等戏剧性的表演制造出喧闹场景, 与主人公石在师傅老石匠被问斩、玉儿被掳走后产生的悲伤的情绪形成强烈反差。特别是, 整部舞剧中的三段“宫女舞”仪式感非常强, 三段舞蹈看似动作简单, 但表演状态的各不相同, 寓意也不同。第一段宫女舞雍容华贵, 第二段无精打采, 第三段凄凉悲惨, 寓意着清王朝从鼎盛走向衰败。同时, 在群舞的铺垫、推动、强化下, 完成了玉儿与石从相爱到殉情的悲剧故事。

舞剧中的群舞，以夸张的手法表达一种情绪，用大色块的色彩强化一种风格，可以给观众带来强烈的视觉冲击。群舞的功能是多重的，它们像一首合唱曲中不同的声部，每个声部都有各自的音调。群舞是向导，通过场景营造来介绍舞剧特定的故事背景、时间地点并衬托主要人物形象特点的呈现。群舞为重要的戏剧情节渲染气氛，制造戏剧性，是强化人物情感表达的重要手段，通常以特定形象作为主要任务情感的意向性表达。杰出的群舞可以超越舞蹈本体，成为概括全剧主题的典型形象，揭示剧目的深刻含义。特点鲜明的群舞还可以塑造舞剧的风格，成为舞剧的形象标识。

二、观众欣赏舞剧时的深层心理探讨

(一) 群舞是人类最早的舞蹈形式，是人类原始生命力的一种表达与肯定。群舞唤醒我们原始的舞蹈体验与快感。

我国最早的群舞图像是在青海大通县孙家寨出土的舞蹈纹彩陶盆上，它是5000多年前新石器时代原始群舞的生动写照。其图纹描绘了15个跳舞的舞者，携手比肩，顿足齐舞。或喜悦，或期盼，舞者表达着他们共同的情绪情感。这种由全体族人参加的集体舞蹈，在非洲大陆、在美洲印第安人以及我国的少数民族中间仍可以看到。

在这些地方，几乎在所有社会活动的重要场合都离不开舞蹈。播种丰收、出征打仗、求爱择偶、祈祷娱神，舞蹈

是全体部族成员表达信念，传递力量，沟通情感最直接的方式。

置身或观赏群舞时，个人独处时所感到的孤独、渺小与不安全感，统统被群舞所散发出来的热情消融了。作为观众会感到舞者共同传递出来的集体的合力，互相鼓舞的温暖；那种整齐起落的舞步，一起扭动的舞姿，让血液升温，眼睛发光，可以让人感到舞蹈给予的来自自身生命的快乐。这种集体跳舞时所带来的兴奋与快感，经过千百年不断的体验与重复，作为情感记忆，已经深深地铭刻在我们的脑海里，沉淀在我们的血液中。

尽管作为观众的我们在自己的生活中已经不再跳舞，但是，无论是在舞台上还是在广场，每当我们看到群舞的景象，那种沉淀在我们脑海与血液中的兴奋与快感就被唤醒。我们对群舞的这种莫名的喜欢，无疑来自我们的祖先传递给我们的这种在一起跳舞时所留下的原始情感记忆。

(二) 观众对群舞的欣赏，体现了人类本性中对秩序、和谐的赞美与追求。

也许是人类的生活作为一个集体或社会，总是处在纷乱变化的不确定性中，在我们的意识深处，总是渴望着稳定、有序、和谐的理想状态。在群舞中，人类的这种渴望得到了充分的体现。舞台上对称图形产生的稳定感，等距离有序的站位所呈现的舒适感，群舞演员在舞动时所达到的整齐划一的和谐状态，都会给观众在观看群舞时带来愉悦与美感。

因此，整齐度与同步性成了判定群舞水平高下的一个基本标准。我们在前面所举的例子，如舞剧《圆明园》中的“宫女舞”“石匠舞”“市井舞”等，无一不是在整齐度与同步性上呈现出了完美的状态。一个观众，无论他多么不懂舞蹈，但是每当他看到群舞中呈现出来的这种完美的同步性与和谐状态，他都会本能地予以赞美。

因此，作为共生的群体，我们希望稳定有序，和谐一致。而作为独立的个体，我们追求个性多元，与众不同。前者是群舞的境界，后者是独舞、双人舞的境界。

结语

综上所述，群舞不仅是舞剧的基石与立墙，群舞也是舞剧的门面，是舞剧的形象招牌。如果说独舞、双人舞、三人舞是整个舞剧的横梁与立柱，那么群舞就是舞剧这个建筑的基石、立墙与门窗。由群舞与独舞、双人舞、三人舞结合起来构成的一个个小段落，就像由横梁立柱与立墙门窗分隔成的一个个功能不同的房间，这些引人入胜的房间就是舞剧跌宕起伏的情节，组合在一起，构成了舞剧《圆明园》的整个大厦。

此文分析群舞在舞剧中的作用，是为了理解群舞与独舞、双人舞、三人舞之间彼此依存，不可分割的相互关系，从而更好地把握舞剧创作的规律。探究观众欣赏群舞时心理，是为了从欣赏者的角度更深刻地理解群舞与人类历史以及情感意识之间的复杂联系，进而更好地欣赏舞剧的美。

参考文献

[1] 孙义涵. 浅析群舞演员在舞剧中的作用[J]. 剑南文学: 经典阅读, 2012(11): 344-344.