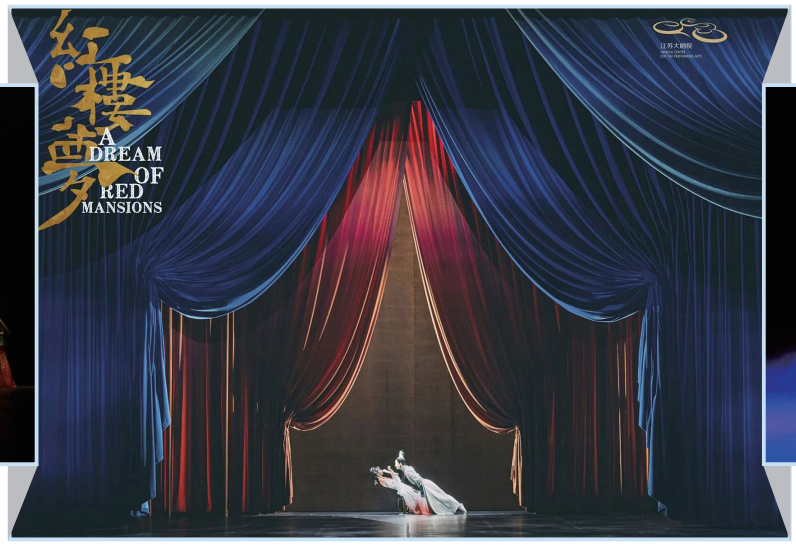
舞剧何以火爆出圈?“江苏出品”作答

民族民间舞《秋熟》



民族舞剧《红楼梦》

舞剧《运·河》

5月25日—26日,第十三届中国舞蹈“荷花奖”颁奖典礼暨“繁花竞放”2024年中国舞蹈“荷花奖”巡演(南京站)在江苏大剧院举办。第十三届中国舞蹈“荷花奖”舞剧奖获奖作品、民族舞剧《红楼梦》,和舞剧《深AI你》《运·河》、当代舞作品《红色之恋》、民族民间舞《秋熟》这5部作品参与此次巡演。

如何用舞蹈讲好故事?如何用舞蹈创新表达传统文化?现代快报记者采访了剧目主创,挖掘舞蹈盛宴背后的故事。

现代快报/现代+记者
李鸣/文 何刘/摄(除剧照外)

扫码看视频

江苏大剧院总经理、民族舞剧《红楼梦》出品人廖屹

南京师范大学音乐学院教授、当代舞作品《红色之恋》编导吴凝

民族舞剧《红楼梦》
创新表达传统文化

民族舞剧《红楼梦》是由中共江苏省委宣传部指导,中国艺术研究院红楼梦研究所学术指导,江苏文投集团策划,江苏大剧院出品,南京民族乐团联合出品,黎星工作室联合制作的国家艺术基金2023年度资助项目,循着宝黛钗的爱情主线,以青年艺术家的舞蹈语汇、创作思路和现代舞台表达,展现了《红楼梦》中闺阁佳人的人生百态。

该剧自首演以来,备受观众喜爱,演出一票难求,更是获得业内人士的认可,夺得了第十三届中国舞蹈“荷花奖”舞剧奖。究其背后原因,离不开传统文化的传承与创新。

民族舞剧《红楼梦》一方面坚持原笔原意境传承,按照原著内容创作编排,采取传统章回体叙事架构,遵循经典描述布景置装,最大限度地使用中国特色古典符号,最大可能地还原优秀文学经典篇章;另一方面坚持新人新视角诠释,以黎星、李超等优秀年轻人视角主导创作解构,一大批年轻舞蹈艺术家展示,同时创新民族交响乐的表达方式,运用现代审美和表达方式,探索经典文学的现代舞台表达,成功展现中华优秀传统文化的独特魅力和精神内涵,让观众领略东方意趣、东方审美。

江苏大剧院总经理、民族舞剧《红楼梦》出品人廖屹透露,今年9月份,民族舞剧《红楼梦》将到新加坡演出,“明年在海外的演出,我们也在策划中,希望让中华优秀传统文化的剧目向世界讲述中国故事。”

舞剧《深AI你》
探讨人与人工智能的情感连接

作为中国首部人工智能题材舞剧,《深AI你》由中共深圳市委宣传部、深圳市文化广电旅游体育局出品,北京保利演出公司、江苏省演艺集团有限公司、深圳市文学艺术界联合会、中共深圳市罗湖区委宣传部、中共深圳市宝安区委宣传部联合出品,深圳戏院制作,中国歌剧舞剧院国家一级编导佟睿睿担任总编导。

该剧聚焦深圳这座科技之城,从未来新“生态”视角出发,思考人与AI的全新语境,以舞剧的形式探讨人与人工智能的情感连接、用舞蹈艺术形式为科技赋予温度和人文关怀,这也是中国舞剧领域的一次全新尝试与突破。作为一部具有先锋气质的作品,《深AI你》新颖的题材不仅源于突飞猛进的人工智能技术,也彰显出深圳这座未来城市的人文哲思。

江苏省演艺集团歌剧舞剧院青年舞者胡兴东在舞剧《深AI你》中饰演店员这一角色。这是胡兴东第二次有参演的作品被提名中国舞蹈“荷花奖”。他告诉记者,这两次提名的不一样之处在于,自己可以更好地为观众呈现越来越成熟的表演,“相比第一次,这一次会更加投入,个人也有了很大的成长。”

舞剧《运·河》
将千年大运河搬上舞台

水波荡漾的大运河承载着古往今来两岸的历史文化,也滋养着人与人之间的情感羁绊,串联起一部部关于人、水与城市的岁月故事。

舞剧《运·河》是苏州市歌舞剧院的作品,将大运河这一恢宏题材搬上舞剧舞台,用当代舞蹈语汇和富有跨度的表现手法,多角度、多空间地讲述了一段因运河而起的,关于女人、船、河、生命的故事。

粉墙黛瓦的古建筑,穿越千年的河水,精巧的拱桥,市井耳熟能详的喧嚣声……情不知所起,一往情深,大运河流淌千年,蕴藏着满满人间烟火气。剧中,“茉娘”的一生伴随着这一条蜿蜒流淌的大运河,在现实与梦境中多次穿梭,做了一场缱绻柔情却又无疾而终的梦,呈现一种唯美的遗憾。

该剧男主角杨文艺告诉记者,此次中国舞蹈“荷花奖”对于他个人来讲,不仅是一种很大的荣誉,也是挑战,“希望以后可以这次作为一个新的起点,不断努力,去创作、表演更好的作品。”

当代舞作品《红色之恋》
浪漫传承红色基因

当代舞作品《红色之恋》由江苏文艺“名师带徒”计划首批舞蹈类师徒——南京师范大学音乐学院教授吴凝、教师胡琴心创作,曾获2022年江苏省高校原创艺术精品培育项目。

吴凝介绍,这部作品聚焦于新时代文艺创作的主题需要,立足传承革命精神,将心中深厚的爱国之情与理想信念高度凝练成中华儿女心中具有代表性的系列“红色”意象,结合以革命浪漫主义为基底的表现手法,在现代审美理念的关照下,用舞蹈艺术传承红色基因,弘扬爱国主义精神。

现代快报记者了解到,《红色之恋》一路走来历经反复细致打磨,经过春的播种、夏的耕耘,在金秋时节从全国四百多部作品中脱颖而出,荣登第十三届中国舞蹈“荷花奖”的最高舞台。中国舞蹈家协会主席、中国文学艺术基金会副理事长冯双白点评《红色之恋》“具有浓厚的情感色彩,是浓墨重彩的。演员们饱含着激情来赞美我们心中的这片红。编导在作品中非常注重情感的表达,能从中感受到强烈的抒情意愿,令观者为之感动。”

民族民间舞《秋熟》
融入诸多江苏元素

民族民间舞《秋熟》是南京艺术学院舞蹈学院的原创群舞作品。该作品的编导、指导教师郭罗乐介绍,民族民间舞《秋熟》的灵感源于吴晓邦先生的同名画作,主创团队在创排时将诸多江苏元素融入其中。

郭罗乐告诉现代快报记者,该作品以江苏民间舞蹈为主要元素,巧妙结合莲湘和扇子的道具运用,通过“打麦”与“耕种”等多种主题动作设计,展示了江南女子勤劳果敢、勇于奋斗的淳朴品格。繁忙劳作的身影在金波闪闪的麦浪中翻腾起舞,激昂嘹亮的歌声在麦田中悠荡,辛勤的汗水承载着禾下乘凉的梦想。