

现代视角下民族舞剧《红楼梦》的艺术美学探究

赵佳琪 吕华琪

江汉大学 湖北武汉 430000

摘要: 本文深入探讨了民族舞剧《红楼梦》在现代视角下的艺术美学价值。通过对舞剧创作背景的阐述、美学特征的详细分析以及现代艺术美学价值的评估,揭示了该作品如何将古典文学与现代审美相结合,展现出独特的艺术魅力。民族舞剧《红楼梦》不仅是对原著的创新性传承,更是对现代舞台艺术的一种有益探索,为观众带来了丰富的审美体验和文化思考。

关键词: 民族舞剧;《红楼梦》;现代视角;艺术美学;文化传承

引言

《红楼梦》作为中国古代文学的瑰宝,其细腻的人物刻画、复杂的情感纠葛以及深厚的文化底蕴,为后世提供了丰富的创作素材。民族舞剧《红楼梦》作为对这一经典名著的现代诠释,不仅保留了原著的精髓,更在艺术形式与表现手法上进行了大胆的创新。舞剧在如梦似幻的氛围中展开,将传统文化艺术与现代视角相结合,在传统与创新、写意与纪实间寻找平衡点,通过12个篇章描绘了一个让人既熟悉又陌生的红楼故事。本文将从现代视角出发,深入剖析民族舞剧《红楼梦》在创作背景、美学特征以及现代艺术美学价值等方面的独特之处,以期进一步揭示其在现代舞台艺术中的重要地位与意义。

一、创作背景

民族舞剧《红楼梦》的创作背景复杂而多元。它植根于深厚的文化底蕴之中,汲取了原著的精髓,通过舞剧这一艺术形式将其重新呈现在观众面前。江苏大剧院于2019年中启动民族舞剧《红楼梦》创作工作,邀请青年舞蹈家、导演黎星、李超携手担纲导演,崔磊、李宜橙担任编剧,作曲家赵博、舞美设计胡艳君、灯光/光影媒体设计萧丽河、服装设计李昆、造型设计贾雷等国内一流的优秀青年艺术家们加盟,充分发挥青年艺术家的创新创造活力,实现了经典文学作品的一次创造性转化、创新性发展。在改编创排过程中,主创们试图翻越文学的藩篱,借助音乐与肢体语言的表达,建立舞剧《红楼梦》的独特视角。最终决定从“十二位姑娘”入手,讲述“十二金钗”盛开和凋零的生命历程。导演黎星、李

超以及编剧们深入研读了原著,对其中的核心元素进行了提炼与升华,同时结合现代观众的审美需求,进行了大胆的创新与尝试。从常规的舞剧叙事手法中独辟蹊径,采取传统章回体小说特色,剧中不乏如“元春省亲”“宝钗扑蝶”“黛玉葬花”等经典场面,还创造性地加入了“团圆”“花葬”等新场面。这些创作背景使得民族舞剧《红楼梦》既具有深厚的文化内涵,又充满了现代气息,为观众带来了全新的艺术体验。

二、美学特征

(一) 舞蹈语言的创新运用

民族舞剧《红楼梦》在舞蹈语言的运用上进行了大胆的创新。舞者们通过精湛的舞蹈技艺和生动的肢体表达,将原著中的人物形象和情感状态展现得淋漓尽致。同时,舞剧还巧妙地融合了多种民族舞蹈元素,如古典舞、民间舞等,使得整个作品在舞蹈风格上呈现出多元化的特点。

首先,舞者们通过精湛的舞蹈技艺,生动地展现了原著中的人物形象。他们运用细腻的肢体语言和丰富的面部表情,将贾宝玉、林黛玉、薛宝钗等人物的性格特点和情感状态展现得惟妙惟肖。例如,在表现贾宝玉的叛逆和纯真时,舞者通过快速的旋转和跳跃,以及夸张的肢体动作,将他的性格特点展现得淋漓尽致。而在表现林黛玉的柔情和哀怨时,舞者则通过缓慢而优雅的舞蹈动作,以及深情眼神交流,让观众感受到了她内心的痛苦和无奈。

其次,舞剧在舞蹈语言的运用上,巧妙地融合了多种民族舞蹈元素。这不仅使得整个作品在舞蹈风格上呈现出多元化的特点,更增强了作品的艺术感染力和观赏

性。古典舞元素的运用,使得舞剧在展现古代宫廷生活和人物气质时更加贴切和生动。而民间舞元素的融入,则为舞剧增添了更多的地方特色和民族风情。这种多元化的舞蹈风格不仅丰富了舞剧的表现手法,也使得观众在欣赏过程中能够感受到不同舞蹈文化的魅力。

此外,舞剧在舞蹈语言的创新运用上,还体现在对原著情节的深入挖掘和再创作上。舞者们通过舞蹈的形式,将原著中的经典情节和人物形象进行了重新诠释和演绎。他们不仅保留了原著中的精髓和神韵,更在舞蹈中融入了现代审美和创作理念,使得整个作品在保持传统韵味的同时,也充满了时代感和创新性。

（二）音乐设计的独特魅力

民族舞剧《红楼梦》的音乐设计无疑是其成功的关键要素之一。作曲家在创作过程中,不仅深入挖掘了原著中丰富的文化内涵和情感元素,还巧妙地结合了现代音乐手法与传统音乐元素,打造出了一系列独具匠心的音乐作品。

首先,音乐设计在保持传统音乐特色的基础上,注入了现代音乐的新鲜血液。整部舞剧以民族音乐为主基调,充分发挥了唢呐、笛箫、琵琶等民族乐器的锐度和柔韧,通过丰富的音乐语言,细腻地刻画了“十二金钗”或清冷、或热烈、或悲戚的微妙情绪。同时,作曲家也广泛使用了西洋管弦乐作为补充,增加了音乐的厚度和力量,更强烈地烘托了悲喜氛围,塑造、延展、传递了各章回的深远意境。这种中西方音乐的同奏共融,为观众带来了全新的听觉体验。

其次,音乐设计在情感表达上极具匠心。舞剧中的音乐作品不仅仅是背景音乐,更是情感的载体。作曲家通过音乐的高低起伏、节奏快慢、音色变化等手法,生动地展现了原著中复杂的人物关系和情感纠葛。例如,在《葬花吟》一曲中,几声闷鼓敲打出心中的不忿,琵琶与二胡紧密配合,将黛玉内心的哀怨和无奈表现得淋漓尽致,使观众仿佛身临其境,感受到了她内心的痛苦和挣扎。

此外,音乐设计在形式上也进行了创新尝试。作曲家在创作中注重音乐的多样性和层次性,通过独奏、合奏、交响等多种形式,展现了音乐的丰富性和立体感。同时,他们还将音乐与舞蹈、戏剧等元素紧密结合,形成了一种全新的艺术表现形式。这种创新尝试不仅增强了舞剧的艺术感染力,也使得观众在欣赏过程中能够感受到强烈的情感共鸣。

综上所述,民族舞剧《红楼梦》的音乐设计独具匠心,不仅在保持传统音乐特色的基础上注入了现代音乐的新鲜血液,还在情感表达和形式创新上进行了深入探索。这些音乐作品不仅为舞剧增添了浓厚的艺术氛围,还使得观众在欣赏过程中能够感受到强烈的情感共鸣。因此,音乐设计无疑是民族舞剧《红楼梦》成功的重要因素之一。

（三）舞美布景的精美呈现

在舞美布景方面,民族舞剧《红楼梦》同样表现出色。设计师们通过精心构思和巧妙布局,将原著中的贾府、大观园等场景生动地呈现在观众面前。同时,舞美布景还巧妙地运用了光影效果和道具设计等手段,舞台布景的虚实相生和色彩美学的正反互动,是舞剧《红楼梦》艺术创作的一大特色。

纵观整部舞剧,没有繁杂豪华的造景,而是巧用中国水墨画创作理念,将帷幕、屏风、桌椅和灯光巧妙搭配,同时通过极致的色彩反差来突出舞剧片段想要表达出的丰沛情感。譬如在《冲喜》这一篇章之中,舞台被珠帘切割成两个空间,宝黛二人近在咫尺却阴阳两隔,本应作为中国传统喜事和丧事典型特征的红白两色幕布落下,相互对立,配之以相应不断闪烁的灯光,红白色彩在黑暗的舞台上极具冲击性,两者将发生在不同时空的事件与情感并叙在同一舞台上。舞剧以大写意的方式勾勒每一章回的情境,既造就了视觉惊奇之效,也营造了留白想象空间,使得整个作品在视觉效果上更加丰富多彩。

三、现代艺术美学价值

从现代视角来看,民族舞剧《红楼梦》具有独特的现代艺术美学价值。它成功地将古典文学名著与现代审美相结合,通过舞蹈、音乐、舞美等多种艺术手段展现了原著的深刻内涵和独特魅力。

在舞剧《红楼梦》中,传统的故事框架,对应的是现代意识和表现手法。舞剧以当代美学视角,对《红楼梦》进行了大胆解构与重构,比如元春省亲,用服装的意象来反映元妃的身份和情感变化;又如“含酸”中,大红帷幕宛如一把切分舞台空间的剪刀,时而宝黛钗三人同居一檐下,时而又双双独处的戏份,将三人的感情纠缠、黛玉与宝钗的性格差异体现得淋漓尽致。舞剧全靠肢体动作传情达意,没有有声语言的辅助,但这并没有造成理解偏差。每一个场景既让人觉得是情理之中又在意料之外,既有工笔画的“纤毫毕现”,又有

中国画的写意传神，新场面和名场面的交替出现，呈现出年轻编导的意趣、意境和意味，展现文学艺术中言外之意，弦外之音。这种跨时代的艺术融合不仅丰富了现代舞台艺术的表现形式，也为观众带来了全新的审美体验。

同时，民族舞剧《红楼梦》在创作过程中注重创新与传承的结合，既保留了原著的精髓又注入了现代元素。在《花葬》篇章之中，十二金钗褪去了所有的饰品和在大观园中所穿的传统服饰，穿上了各自代表颜色的宽大长袍，在落满残花的犹如无墓碑的十二把高背椅上跳起现代舞。舞蹈一改前几个篇章中的柔美温婉，通过蓬勃激昂的舞蹈动作表现出绝望、呐喊、控诉和对封建礼教的无声反抗。纵使命运已定，但仿佛能看到他们在新时代的新生。这种悲剧美与人性美对整个作品进行升华，舞剧《红楼梦》不再仅仅是对古典文学《红楼梦》经典片段的编织，更为其注入了现代化思想与内涵，使得作品既具有深厚的文化内涵又充满了时代感。运用当下视角观察红楼梦中人的悲欢离合，这种打破时空局限的古今对话，在演员、角色、观众之间产生了一种奇妙的碰撞，让《红楼梦》拥有了更丰富的外延、更饱和的色调和全新的打开方式，观众也能从中共鸣共情。

结论

综上所述，民族舞剧《红楼梦》以其独特的艺术形式和深刻的文化内涵在现代舞台艺术中展现了其独特的艺术美学价值。舞剧《红楼梦》的魅力在于其高质量的艺术诠释，激发了观众的红楼记忆、民族记忆和生命感触，散发出通古贯今、内外兼修的“美”，彰显了中华优秀传统文化、东方古典美学的时代张力，让观众产生强烈的共情共鸣。它不仅是对原著的一种创新性传承和发展，更是对现代舞台艺术的一种有益探索。相信在未来的舞台艺术发展中，民族舞剧《红楼梦》将继续发挥其独特的艺术魅力和文化价值，为观众带来更多的艺术享受和思想启迪。

参考文献

- [1]侯庆琦.试解读大型原创民族舞剧《红楼梦》的艺术风格[J].美与时代(下半月),2011(7):54-56.
- [2]高峰.民族舞剧《红楼梦》舞蹈创作意境研究[J].参花,2024(1):98-100.
- [3]段宏源.从舞剧《红楼梦》的流程结构试探民族舞蹈的发展[J].大众文艺,2012(10):106-107.
- [4]于平,张莉.中国民族舞剧四十年的历史跨越[J].民族艺术研究,2023,36(5):99-112.