

舞蹈与其它艺术门类的比较与研究

——论京剧《白蛇传》与舞剧《白蛇后传——听说爱情回来过》的异同

陈雅斓

(北京舞蹈学院 北京 100081)

【摘要】本文以京剧《白蛇传》与现代舞剧《白蛇后传——听说爱情回来过》的对比，来诠释和解读当代舞蹈编创对传统经典的运用，挖掘和发展中国传统经典元素，融合与传递全新的审美方式，演绎出经典作品的创作新意。

【关键词】融合；对比；创新

中图分类号：J70-05

文献标志码：A

文章编号：1007-0125(2015)05-0070-01

不知从哪一天开始，艺术作品的呈现强烈并多元化地充斥着人们对它的欣赏与渴求。艺术作为一种社会产物体现于各种可塑造的空间中，而其作品的表现更传递着当下社会生活与艺术思考的融合。艺术作品是桥梁，搭建了创作者本身与接受者相互依附的关系，使作品体现找到更多窗口，在共同的审美认识和情趣中丰富艺术作品的思想感情，带去更鲜明的艺术形象，让作品表达显得更加生动而又能共鸣中引发人们对其意味的思考。

相比其它艺术门类而言，我更关注舞台艺术的对比和区别。同与舞蹈为类的戏曲艺术，印刻了中国古典舞蹈的前身后影。两门艺术形似也相异，都以舞台为主体表演方式，而在语言表达、表现手段中亦着各自的审美情绪和目的。两者既有“形”与“表”的融合，又于“声”和“台”之间剥离，在灯影创造的时空变换中，上演着各自揣着的历史故事。

明清时期的戏曲艺术数昆腔与京剧最为鼎盛。历经时间的推敲和历史的演变，传统的观演方式和表演形式也在经典构造的框架之中向时代迈进，一次次的改进、革新，努力寻求在现代意识中对戏曲艺术本质的保留和突破。首先，唱、念、做、打是戏曲艺术中的基本要素，对戏曲艺术的直观感受来源于特殊的唱腔以及台表于形的身段，素艳的发髻与妆容和经典式的亮相与眼神，更有程式化的一桌一椅间穿流的生、旦、净、丑，所有的一切开启了最有戏剧效益的中国式戏剧先河。其二，从最早观演的栅栏式戏台至今，演变到剧院的迈进。遥想听戏看戏与“大碗茶”的情节已是离久别易的过去式，也许当下会有弥留的痕迹，但在各大戏院频出既巧的建造中，华灯彩出的艺术门类中，观众是否执着于以往戏曲作品单一的体现方式？传统视觉与表现方式已满足不了人们的审美追求，所以，在戏曲作品本身的各色审美中，开始丰富、变换、添加……历久弥新。其三，在推进和发展中，有一个不可忽视的重点是万千变化里最引得关注和思考的。戏曲艺术的延展和开发都被经典的“框架结构”包裹着，这跟西方的古典芭蕾很相似，任由时空转变，经典永远不变。

继承与创新在艺术作品的开发与研究中是个永远无休止的课题，而同为舞台表现的舞蹈艺术具有强大的创作空间、没有横跨时空的程式界限。它拥有让人感知灵魂和生命的平台。在舞蹈作品中，可以解放自我、超脱想象、丰富情感，把一切可塑造的形象赋予灵性和感知力示于人前，传递着舞蹈艺术释读的根本意义。与戏曲艺术相比，舞蹈艺术的能动性更为自由和大胆，不拘于传统的约束且解放和求新。京剧

中的《白蛇传》经久不衰，印证了经典和传承的力量。而现代舞剧《白蛇后传——听说爱情回来过》挣脱传统的界限，诠释出一个截然不同的《白蛇传》，演绎了别样的三人关系。这是对经典的致敬，更是挑战与革新。

剧中以白蛇、许仙、青蛇三人为引，以永恒为主题，刻画了人世间千百年来的轮回爱恋，在时空交织间展现现代情景下的三位主人公的爱情和故事。舞剧表现手法超脱且完全打破常规，让观众在古今间游离，又为千百年的爱情叹息，从而引发思考。舞剧《白蛇传》用篡改的现代手法诠释经典故事，使人物形象更生动地表达出内心活动，使观演情境得到了有效的烘托，在音乐的选择中也寻求营造空灵和遥远感，整个作品用空间把古代与现实的距离发挥到极致。

相较之下，不难发现在艺术作品的创造与运用中，想象附着的立意更趋向于舞蹈艺术的表现手法。现代人的艺术鉴赏能力及动力在层出不穷各式作品中得到了洗刷和提高，富有冲击力的艺术作品才能更具备吸引和说服力。舞蹈艺术的情感体现更为细腻，想象空间更为广阔，创作基调更为自由，表演方式更为激情与生动。所以在创作与表现《白蛇后传》的过程中促成了观演之间的默契和假定性。反之，现下对于传统艺术的淡漠也不是加快现代艺术生产的良药，无论我们用艺术手段体现的客观与主观，还是人文与自然，部分是来源于社会现象、生活积累，但绝大部分还是对历史产物进行的推敲和考证。经典的反复再反复隐射出的是对元素的深究，更包括对历史的演读。《白蛇传》的一成不变也作用于后者对原著的挖掘和引申，从而成就了《白蛇后传》在继承与创新之间的衔接。

在创作中，所谓艺术相通，是融入了各种意想不到的瞬间迸发出的艺术灵感。在此过程中，借鉴其它类别的艺术资源，把舞蹈融入其中，在往后的作品创作中利用有形元素进行再创造，使艺术的各类成就实现共享。那么，用之不尽的艺术源泉在艺术作品中的可持续性，必定会良性地推动艺术在当今现代社会中的发展和作用。

参考文献：

- [1] 张守和.砥砺前行 [M].北京：中央民族大学出版社，2014.
- [2] 肖苏华.当代编舞理论与技法 [M].北京：中央民族大学出版社，2012.