

论舞剧《大红灯笼高高挂》中 中国元素与西方芭蕾的融合

张 帅（聊城大学音乐学院，山东 聊城 252000）

【摘要】芭蕾舞剧是一门西欧艺术，我国艺术家在西方芭蕾舞剧原有的基础上，巧妙的依托中国历史文化，创作出具有自己民族特色的芭蕾舞剧。舞剧《大红灯笼高高挂》就是具有中国民族特色的典型优秀舞剧代表。舞剧中将京剧、民间建筑、麻将、照壁、灯笼等中国元素无限“放大”，与西方芭蕾艺术相融合。本文根据阅读相关文献资料及举例分析的方法对该舞剧中中国元素与西方芭蕾的融合进行分析研究，为正确认识中国优秀芭蕾舞剧提供了理论参考。

【关键词】《大红灯笼高高挂》；中国元素；西方芭蕾；融合

在舞剧《大红灯笼高高挂》中，京剧、旗袍、民间建筑、麻将、照壁、灯笼等中国元素被无限“放大”，而吸引大多数观众的正是这样被张扬到极限的中国元素。对于在世界艺术殿堂里还显得太幼稚太年轻的中国芭蕾舞来说，《大红灯笼高高挂》的走红完成了中国芭蕾标志性的转变，也标志着芭蕾这一西方艺术与中国本土的结合终于得到了国际艺术界的认可。

一、舞剧中中国文化元素与西方芭蕾的融合

1、舞剧中京剧与西方芭蕾的融合

原汁原味的京剧与美轮美奂的芭蕾舞水乳交融，使“京剧加芭蕾”成为该剧的一个鲜明特色。“女眷学戏”一段，一片飘逸飞扬的婀娜水袖，三姨太与小生之间的男女反串、且舞且唱的“阴阳袖舞”便是代表。舞剧直接把戏台搬上了舞台，第一次使用了四个真正的京剧演员来表现唱会堂的戏，实现了戏中有戏，台上搭台的场景。三太太与武生后台幽会的一幕中，把唱戏的前台变成后台，把两人幽会的后台变成前台，用这种独特的艺术形式实现前后场景的转换，使京剧与芭蕾完完全全的同时展现在舞台上。看着演员们甩着水袖踩着京剧的锣鼓点跳芭蕾，真的是别具一格。

2、皮影与西方芭蕾的融合

舞剧第一幕以洞房花烛夜新来的三太太拼命抗争但最终没有摆脱悲剧命运而结束。为了突出表现三太太拼命抗争，舞剧又将皮影戏这一中国元素与现代芭蕾相结合。剧中我们会看到三太太与老爷作为两个影子在进行抗争，整个舞台只呈现出灰色的布景跟黑色的影子，皮影人物在后背光照耀下投影到布幕上的影子显得瑰丽而晶莹剔透，具有独特的美感，产生很强的视觉冲击。但皮影戏近几年来正在逐渐消失，现状不容乐观，越来越多的娱乐方式使得皮影戏在人们心中的位置一落千丈。而舞剧《大红灯笼高高挂》再一次让我们走进了皮影戏的世界，感受到了它那独特的魅力。这一幕中我们看到了皮影这一中国元素与芭蕾的完美结合。不管是喜欢视觉冲击力，还是喜欢艺术表现力的人，都能在该剧里得到满足。

二、舞剧中中国特色道具与西方芭蕾的融合

1、灯笼、麻将与西方芭蕾的融合

在舞剧《大红灯笼高高挂》中我们还看到了一个中国元素——灯笼。舞剧《大红灯笼高高挂》以灯笼命题、灯笼群舞开始并再次以灯笼群舞结束。开幕时四十四只大红灯笼富于强烈的装饰性，舞蹈演员手持灯笼表演灯笼群舞，以青衣幽怨绵长吊嗓为背景音乐表现出舞剧要表达的主题思想。舞剧《大红灯笼高高挂》一路挂一路红，相信自己的心灵和判断能力，亲眼看看大红灯笼亮不亮，亲耳听听它的音乐，是每个真正热爱艺术，特别是热爱和支持中国原创艺术朋友的明智选择。

舞剧《大红灯笼高高挂》力求做到雅俗共赏，甚至连大家平日里玩的麻将也搬上了舞台，老爷领着太太们终日消磨时光中的“麻将舞”活灵活现，成为四个主人公勾心斗角的场所。响板下奇特的群舞表演，把赌台上的惊心动魄和大宅门里的飞短流长的扭曲心态表现的活灵活现。模仿洗麻将的音乐元素把故事场景逼真的还原在芭蕾舞台上，不仅极其自然的把中国民族音乐与西方现代芭蕾艺术结合在一起，而且也使得这部戏的配乐本身也成为艺术精品。

2、中国民间建筑道具与西方芭蕾的融合

舞剧《大红灯笼高高挂》中还出现了花轿、园门等民间建筑。在第一幕中，导演张艺谋巧妙的用了临时组合的花轿，在女子挣脱时从四个面进行阻挡，这四个面形象的体现了强大的封建势力对人们的压迫。值得一提的是第二幕中“看戏”一场，导演巧妙的运用了一个“重叠式园门”，男女主角先是站在园门两旁，园门内展现的是唱戏的场面，随着重叠式门的关上，给人一种溜出大厅的感觉，再在灯光的协调下，一面表现了唱戏的场面，另一面又表现了男女主人公约会的场面，时间性跟空间性都得到了最好的调度。了解芭蕾的人爱它的创新，不了解芭蕾的人爱它的美轮美奂。《大红灯笼高高挂》已成为时尚阶层走进艺术的必选剧目。

三、舞剧中中国元素与西方芭蕾融合的意义

与西方芭蕾相比，中国的芭蕾舞剧起步较晚，但经过多年来的发展，已经形成了自己鲜明的特色。在这部芭蕾舞剧中，凄切的京剧韵腔飘渺而来，一盏盏红灯笼次第亮起。正是这种中西完美结合的方式，创造了芭蕾舞台上的奇迹。再次印证，只有民族的，才是世界的。中国元素与现代芭蕾的有机结合，不仅不会丢掉西方芭蕾舞剧艺术形式特有的艺术光华，而且还会使中国芭蕾舞剧艺术增添更加艳丽的色彩和无限的艺术生命力。我们对舞剧艺术形式要大胆创新与突破，从我们民族文化遗产中吸取养分的同时，放眼世界，了解当今艺术的现状和发展趋势，兼收并蓄，只有这样我们才能创作出代表时代最强音的优秀舞剧作品。

【参考文献】

- [1] 周 静. 现代芭蕾吹来一股夏季风[N]. 贵州日报, 2000.
- [2] 江 东. 中国舞剧判断[J]. 艺术评论, 2005.
- [3] 于媛媛. 从世界六大大学派芭蕾的共性与个性看中国芭蕾[D]. 陕西师范大学, 2007.
- [4] 邹之瑞. 新中国芭蕾舞史研究[D]. 中国艺术研究院, 2008.
- [5] 杨国忠. 从《大红灯笼高高挂》看张艺谋的民俗情结[J]. 电影文学, 2011.