

又谈舞蹈创新的意义

<http://www.zwdance.com> 发表日期：2008-3-3 来源：艺苑舞蹈网 作者：刘春 阅读次数：1452 发表评论>>

创新，又见创新，似乎我们到了一个到处是创新、遍地是天才的舞蹈时代。央视舞蹈大赛中创新频出，群众创作不走寻常之旅，虽然有让人匪夷所思的生涩，但也有跳出格的惊喜。而在专业组中，却看到一些熟悉的“影子”。其中获得金奖、引来一片喝彩和掌声的《一片羽毛》，令人迅速地想到风靡世界的男版《天鹅湖》。作为艺术家的尝试，未尝不可，但当主流评论把它推向风头浪尖作为标板的时候，我们是否考虑到“创新”一词的分量？

先说说男版《天鹅湖》吧，也是一个创新。如果说彼季帕和伊凡诺夫的《天鹅湖》是 19 世纪末的一个经典，那么英国编导马修·伯恩的男版《天鹅湖》就是 20 世纪末一个颠覆经典的经典。或者说他根本没有想去颠覆什么，他只是对柴可夫斯基的音乐有了新的视听感受，创造了适应当代人感知的舞蹈形象。舞剧于 1995 年世界首演，即刻拿下英国舞台艺术成就最高奖“奥利弗奖”，从此拿奖拿到手软，不断获得世界范围的编舞、评论大奖 30 多个，还获得美国著名的舞台剧艺术大奖“托尼奖”，首演便创下 21 周连演不辍的记录，在世界舞蹈界和表演艺术界都是一个惊世之举，一个无法忽视的里程碑。Zwdance.com

我们没有正面介绍过男版《天鹅湖》，国内几次筹划马修·伯恩和“动画冒险舞团”男版《天鹅湖》的中国巡演，都没有成行。但是人们通过 DVD 影片的传播认识了它，从国内艺术人士在国外观舞的风毛麟角的文字中亦可读到这个 20 世纪末在欧美风光无限如日中天的舞剧。说马修·伯恩创造了新的经典，是因为他树立了一个新的标准，一种全新的音乐对位方式，一种纪念老柴最好的对话。男版《天鹅湖》到底经典在哪里？

1、天鹅的舞蹈形象

马修发现了一个与传统审美截然不同的形象，一改人们对天鹅形象的定势，那种柔弱的、美丽的、阴性的、飘忽的形象。相反的，他发现了天鹅的阳刚、诡异、分裂，还有善良的光辉，他发现了天鹅羽毛肌肉般的肌理，发现了天鹅的危险，有关求生的本能和生物的残忍……所以在他的《天鹅湖》中，是一群肌肉男，一群充满危险的、警觉的、一触即发的天鹅，同时又是幽默的，充满戏剧性的，有成人的肃穆和规则，也有孩童般的顽劣。

天鹅的造型在当时无疑是一个视觉上极其成功的案例，至少是一个完整而又精美的想象。双手合十曲折，带有攻击性的鸟喙手势，形成尖锐的、暴烈的动作；化装造型极有特点：男子赤裸上身，羽毛叠加的巴洛克式过膝白裤，黑眼圈，额头的一抹黑色羽纹，集合了最流行的时尚元素，哥特式的化装和朋克的发型，充满酷劲和杀伤力的舞姿体态，立刻赢得了最大的观众。

2、对于老柴音乐的解释 Zwdance.com

马修的男版《天鹅湖》可以说是更贴近老柴的音乐心灵，虽然这种唱和晚了 100 年。人性的复杂，现实世界的惊梦，让音乐有了全新的生命。音乐和视觉形象一起出现的时候，形成了某种新的默契，仿佛音乐找到了她的宿命真爱，两者真的有了化学反应。也许古典的《天鹅湖》只不过是一个美丽的幻象，音乐真实的力量被童话遮蔽了；音乐的悲剧性和丰富的表情色彩都掩盖在了古典的华丽和耀眼的白裙中。

3、舞剧选择的背景艺苑舞蹈网

敏感的话题，具有说服力的戏剧结构。照相机、手机、狗仔队、妓女，尔虞我诈，爱的复杂和单纯，同性的爱恋，单亲，枯燥、刻板、沉闷的英国皇室生活，人性的压抑，由苏醒到绝望……舞剧的戏剧情节找到了当代性和全球化的言语环境。当代人能够从中找到共识，例如缺失父爱，情感危机，对于爱的渴求，矛盾、孤独的症状，解救，人性的善恶变化等。

4、丰富的舞蹈性与成熟的舞段

无论是雄天鹅和王子的双人舞，还是男鹅充满野性和极富攻击性、危险性的群舞，都已成为世界舞坛的“现代经典”，甚至是国际芭蕾舞比赛的必跳剧目。大幅度的劈斩和小幅度的晃动、呼吸，灵活的调度及层次丰富的造型，在放松的肢体中不时闪烁着芭蕾的高度。现代舞丰富的上身变化、手势交织，下身的芭蕾跳跃、突变的步伐，这一切让男子天鹅的形象变得勇猛、扎实，甚至是我们渴求已久的形象。

上述创新是对于我们熟知事物的改变；发现全新的形式和内涵，与其说是颠覆，不如说是对习以为常和已经麻木了的审美神经的重新唤醒。如今，十多年过去了，“男鹅”还在全世界巡演，它已经成为特殊的视觉标志，独特的审美角度，新时代的舞蹈典范。

《一片羽毛》如果没有男版《天鹅湖》的先例，绝对是一个创举。作品改变了鸟的弱小形象，通过振翅、抖动、呼号，改变了曲线性的飞翔模仿，塑造了棱角型的羽翼伸展；波动成为了抖动、折动，排队的移动变成散点的调度；技巧更加炫目，力求勇猛无畏。编者从比天鹅更弱小的生命——“鸟”的身上看到了速度、力量；看到了鸟的群像：挣扎、坚定、低落，在绝境中嘶喊出生命的力量。还在5分钟内穿插了男子双人舞，展现男子的软度、戏剧化的表演、群舞的大面积聚散，一切很紧凑……艺苑舞蹈网

但在“男鹅”的视觉商标比照之下，一切又很无力。虽然编者在力图区分这两种形象。“男鹅”鸟喙的手势和翅膀伸展放松的手形，在“羽毛”中变成了勾手的手形、颤动的手势、顺边的羽翅，交叉的臂膀变成了双手叠加上举，突出“鸟型”的舞姿；结实的站立和有分量的、不太讲究的移动，粗犷的质感，变成了轻盈的跳跃、现代舞地面动作组合、带有棱角羽翼的四位跳、古典舞的舞姿转、熟练的现代舞倒地、精细的梳理；黑妆变成了闪亮银白妆，白裤加长；群像造型下的双人舞，四个方位队列进入，种种的画面，让人浮想联翩。的确，两者表现的对象不同。但这里形式感是第一位的；令人耳目一新的不是表现什么，而是以怎样的形象呈现。如果抽空了这种特殊的形式，再宏大的主题也往往是句空话。

《一片羽毛》在比赛中其实是一个小品式的舞蹈，作为教学实验，作为个人喜好，作为某种尝试都无可厚非。但“男版天鹅”和“一片羽毛”从造型到立意以及舞蹈形象的捕捉点都如此地接近，明眼人无不心知肚明，而某些专家及主流评价却偏要在作品面前加上“创新”和“震撼”，如此一来确实令人有点“震撼”！

也许问题不在编舞家，而是舞蹈主流评价对于“创造性”的滥用和误导。作为对世界舞蹈现状有所了解的从业者，把一部带有明显痕迹的作品评作金奖着实让人为之“诧异”；我们的主流评价对于带有雷同色彩的作品赞美有加，这种定义的“创造性”对于新一代的舞者又会产生如何的影响？连普通网民都能够辨别“花儿乐队”的抄袭，“凤凰乐队”的模仿，并指出那段章节，舞蹈主流的专业人士却会对世界经典的舞蹈形象视而不见？

不是不可以模仿，美国出了“美国偶像”，中国有了“超女”，世界各地都有不同的“什么什么的偶像”；模仿就模仿，借用就大胆的借用，不要说是创新。但仔细想来，我们现在的艺术不就是这样娱乐吗？就像我们现在很多大编导是去拉斯维加斯采风，看大型商业秀，而不是去欧美小剧场里看最新的艺术创作。“创新”，是否已经是被群体意识所误导的词汇。在一个到处充满创意却又创意疲乏的社会，创新的东西到底应该是什么样的？我想，创新是一种魅力吧，是不苟同、不跟风、勇敢的精神，是不重复、不速食的品质！

期待着，被想象力震撼的那一刻。www.zwdance.com