

从奥运开幕式谈舞蹈与音乐的和合之美

<http://www.zwdance.com> 发表日期: 2009-4-23 来源: 艺苑舞蹈网 作者: 王敏 阅读次数: 475 发表评论>>

北京 29 届奥运会的开幕式已成为人们美好的记忆。这次开幕式的舞蹈和音乐的完美结合给人留下的是余音缭绕三日不绝”。这个开幕式的巨大成功说明舞蹈与音乐是不可分割的两种艺术形式。不同的艺术形成而两者却不能截然分开这是它们的艺术本性决定的。在我们陶醉在开幕式的 E 太战功的同时我们也思考如何使两者更完美的结合问题。任何艺术表演都是遗憾的艺术，因为一经演出便不可更改即使有微瑕也只能在下次予以完善所以反思 29 届奥运会前者完美结合中的微瑕实在是为以后的表演能上更高的台阶使中国的艺术焕发出更逼人的光彩。

一、舞蹈和音乐的不同和融合

舞蹈是属于肢体艺术音乐是属于声音艺术。一个诉诸于形体造型一个诉诸于声音表达两者是属于不同类型的表演范畴，但是，自从人类的艺术产生之后两者的表演从来都是如影随形不可分割的。歌舞不可分成为艺术的本性之一，因之载歌载舞便成为艺术表演的主要手段如我国古代文献《吕氏春秋古乐篇》中所载“昔葛天氏之乐三人操牛尾，投足以歌八阕。”这个记载说明艺术的起源是多元的“操牛尾”与“投足”是肢体表演在肢体表演的同时声音传递也随即而来也即是说肢体表演不足兴，便以声音来辅助之，反之亦然两者之所以如此紧密是因为两者虽然属于不同的表演范畴但是它们却同属于人类的自然属性中的生理器官两者相辅相成互动，几乎是潜意识的情不自禁的。昔葛天氏音乐如此那么舜时的《箫韶》较之葛天氏音乐则进了一步。这种音乐以箫为主要伴奏乐器因之称为“箫韶”乐舞有九个段落九次奏乐，九次变化这样也称为“九韶”九歌“九辩”等。也有人认为“九”言其多“并非实言”九次”。据此我们认为。韶乐便是内容丰富而又变化多端奥妙无穷的多段体乐舞其高潮是最后一段有箫韶九成，凤凰丰仪”之谈也即是说乐舞选到高潮之时连美丽的凤凰也来参与了。这时的箫韶把歌舞紧密结合在一起两者互相配合互动互难以分清彼此，真可谓美美与共至于真美连我国圣人孔子欣赏到这样的歌舞也陶醉得“三月不知肉味”，情不自禁地赞曰：“不图为乐之于此也。给韶乐以至善至美”的评价。《箫韶》在汉高祖元年更名为《文始》，从这里可以看出在春秋战国时代我国的歌舞艺术已经达到很高的水平了。

歌舞虽为一体但把两者融台为水乳交融，天衣无缝实在是种表演的最高境界。首先一般来说，一场歌舞表演要有一个主旨，歌舞的表演是为这个主旨服务的表演者能否圆满地表达主旨使其两者融台无间这其实是一个矛盾为了解决这个矛盾就要看导演和演员的修养和造诣了。其次歌与舞的对立统一，歌和舞是难以分割的，但歌和舞又是对立的是对立统一的关系。声音艺术的强弱和肢体艺术的幅度如何配台及恰到好处是艺术表演成功与否的标尺，造型艺术的优美和声音艺术悦耳是完成表现的关键。因之古今中外的艺术家都在两者上狠下功夫

从理论上讲两者关系可以无间的但从实践上讲，两者的无间是个过程只能接近而不能完全无间，因为一旦完全无间艺术的追求可能也就停止了，从歌舞艺术发展的过程来看两者的无间和融台是一个逐步完善的过程而北京 29 届奥运会的开幕式则是这个过程中里程碑式的轨迹点它取得了巨大的成功，但完全是可以再创造再臻于至美的。

二、“和台”文化在第 29 届奥运会开幕式上的成功展现

北京 29 届奥运会在 2008 年 8 月 8 日在北京开幕有其特殊的时代背景。这便是在中华民族迅速崛起自背景下在一超多元的国际形式中在四周对中国多有猜忌的环境中在中国大转型遭遇多种困难的情势中，在有人试图抵制这届奥运会在台独、藏独分裂势力捣乱下的总体境况下，揭开了这届奥运会的序幕在这种情况下奥运会开幕式的舞蹈音乐必然是以“和合”为中心为主题的。再者中国是文明古国，有深厚的文化底蕴和积淀。我们要向全世界人民展示我们古老的文明和文化传统。2008 名文艺工作者击缶演奏朴素悦耳的声音悠然而生。2008 名文艺工作者击“缶”这种音乐寓意深远。首先 2008 年和 2008 名文艺工作者各是和谐的声音和时代的声音。英国《独立报》

网站在《中国向世界敞开大门》的报道中说：“2008 名鼓手擂出的鼓声如同滚雷是开幕式的完美倒计时方许它展现了世界景古老的文明之一。

其次“缶”是瓦质的打击乐器，《汉书杨恽传》：酒后耳热仰天击缶而呼呜呜。“缶”是盛液质盛粮食的器皿和老百姓的生活密切相关《墨子三辩》中就有“农夫春耕夏耘秋敛冬藏息于缶之乐”的记载。这寓意着民以食为天”、“以人为本的世界观念和治国理念还有化干戈为玉帛日企盼。

据中国新闻中央电视台报道中国体育代表团总人数创历届奥运会之最，第 29 届奥运会有 11000 名运动员 100 多位外国政要参加这也是创历届奥运会之最。

西班牙各大报纸 9 月都在头版等重要版面报道奥运会开幕表演精彩夺目吸引世界的目光。《先锋报》当天用 10 个版的篇幅报道了北京奥运会开幕盛况并在头版刊登了标题为《北京探天，中国用悠久历史感动世界》的报道认为北京奥运会开幕式的表演充满厚重的历史，是中国振兴的节日。

哈萨克斯坦《真理报》9 日头版头条发表题为《北京点燃希望》的署名文章说世界上 40 多亿观众目睹了奥运会开幕式盛况北京奥运会开幕式没有辜负人们的期待甚至超出了人们的想象。这一盛况是如梦如幻的充满激情的，向人们展开了幅美妙的，大精深的中国历史和文化长卷。

《华盛顿邮报》评论说“中国人要通过这场运动会庆祝他们五千年的历史展示他们恢复大国地位的喜悦。可以说他们在 91 万名现场观众以及世界上超过 40 亿电视观众面前用一场设计连贯、夸张浪漫舞蹈表演恢宏壮丽的焰火选到了这个目标。”太古遗音的长卷池下刻篆书清和印，由一张 2000 多年的古琴伴奏出优美悦耳的和谐之声。流淌着 5000 年文明的遗音表现出人娄从古至今向往的调，调查题目是“北京奥运会开幕式是否令你满意结果高达 92% 的受访者给予肯定答复。罗格主席在评价 8 月 8 日晚的奥运会开幕式时共用了四个“非常”非常精彩非常激动非常振奋非常出色。

“五星红旗我为你骄傲五星红旗我为你自豪。”2008 年 8 月的北京五星红旗因为有了五环旗的映衬显得更加鲜艳更加灿烂。北京 2008 年残奥会开幕式于 9 月 6 日晚 8 点也在鸟巢举行是由《千手观音》的总政歌舞团团长张振刚执导。“卡通玩偶及 9 万多观众以独特而有趣的欢迎仪式欢迎 147 个国家和地区的 4000 多名残奥选手。

《星星你好》由 320 名聋哑姑娘，着白裙披星光用手语指天空“星星你好”此划小号嘹亮的声音也成为最美的旋律以致最后聋哑姑娘个个都伸出了大拇指进行夸赞。《四季》由盲人钢琴演奏家金元辉演奏的波兰肖邦《即兴幻想曲》更是把开幕式推向了高潮。天籁般的钢琴旋律回荡在鸟巢上空，中央场地上硕大的蓝色地球随着琴声忽然变为翻开的书页从白雪皑皑到桃花盛开从夏荷妍妍到金秋麦浪，四季更迭的景色如同生命的旅途步履匆匆。此刻谁能说那满树的桃花不是优美的舞蹈那黄灿灿的麦穗不是优美的音乐旋律我说是。军旅作曲家王和声谱写的《成功之路——运动员进行曲》充满着青春气息充满着厚重的中华文化。运动员们手高举国旗，一手向观众挥动草帽包括每一位拍手助威呐喊的观众，此时人人美客满脸上洋溢着无比的喜悦甚或每一位拍手扭身不停跳动脚步的志愿者都是优美的舞蹈者。残奥主题歌《和梦一起飞》舞伴歌的北京舞蹈学院的学生经过专业训练，是技巧高超的舞蹈者。此时训练有素的肢体和开幕式中所有挥动的肢体部是舞蹈者的肢体。这种不经雕凿的混合肢体舞蹈就是舞蹈的整体美，音乐的旋律和着人们热情的呐喊到处都透出音乐的整体和自然美。他们人人都在卓受奥运享受艺术享受生活享受自然。这是最美的舞蹈也是最美的音乐旋律。

三、第 29 届奥运会开幕式中舞蹈与音乐

问题探讨

奥运会开幕式的艺术表演已经成为过去任何艺术形式只要是已成为过去时但也难免出现一些缺憾目为 29 届奥运会开幕式（其他艺术也是如此）是不可再次进行的一经表演便成过去。再者世界上任何艺术表演都不可能做到十全十美也即是说没有最好只有更好。因之对奥运会开幕式的音乐与舞蹈的表演有些地方也可能成为人们心目中的缺憾之处。对此进行指正虽有事后诸葛亮之嫌

但对以后进行同样的工作也许有些益处。

首先是关于和合的宗旨与激烈竞争的关系问题。这次北京奥运会是在中华民族崛起中国强调和平崛起强调建立和谐社会主张建立和谐世界的大背景下开幕的，因之，强调它的和合性是大会开幕式的宗旨整个过程无论是音乐和舞蹈都充满了“和谐”主要以柔和“阴柔”来表达中国人民的愿望和善意。这是对的也是符合中国与全世界人民愿望的。但是奥运会是全人类的健身运动会，其与是应围绕全人类而非中国一家独有，尽管我们是主办方但不是独立的，是世界各国共有的盛会，以中国历史发展为土线但缺少世界运动史。即便如此我们也应该看到这仅仅是问题的个侧面另一方面我们也必须顾及到。众所周知奥运会虽然是友谊的盛举，但是就其实质而言运动会本身但是一场激烈的竞争。有句名言或许适合奥运会，运动会不相信眼泪。运动会只相信实力只相信意志和韧性。因之对这样性质大会的开幕式在展现它的和合与友谊的同时还应该适当地表现种竞争性的阳刚和坚持性的韧劲。在这方面奥运会开幕式的导演似乎是以一种倾向掩盖另一种倾向。拿几千人的太极表演来说人们似乎对阳刚的期待更为强烈。因为它是一种竞争。当然这种竞争性的阳刚不是阶级斗争扩大化时期的那种斗争哲学而是一种必胜的信念和争胜的心理。中国四大发明已是过去西方发明远多于中国。一个爱因斯坦平均每天一项发明诺人的中国几千年来还在说过去现今中国人之“羞”。再拿刘欢和莎拉布莱曼分别用中英文演唱的奥运主题歌为例观众似乎对此意犹未尽。在我们看来《我和你》的主旨是好的意蕴是丰富的，但是自从这首主题歌从奥运主会场鸟巢传出来之后并没有立刻风行于世，争口传唱的并不多。在这里我们并没有指责《我和你》的内容有失的息我们仅仅想指出这首主题歌所传达的理念和传达的信念和奥运精神奥运竞争性质融合的并不是十分默契。它的大众传播性并不太快道理就在这里。

第二关于艺术的明朗性和艺术的蕴藉性的关系问题。开幕式的音乐和舞蹈大多是明朗的。这是对的但是在考虑到它的明朗性的同时也要注意它的蕴藉性。所谓蕴藉性包括内涵的丰富性远景的无限性音乐的多义性等。大幕在炫目的烟火中开启如果用现代科技表现出人类在混沌朦胧的原始状态中乍开条文明之路从此包括中国在内的文明古国开创了人类的历史。如是艺术的魅力或许更强些。正如有学者指出的那样如设计一个中国式的神话英雄利、悟空那样的人物，在混沌朦胧中用金箍棒打开一条通向文明之路，这种艺术效果可能会强烈一点。26岁的钢琴演奏家朗朗所演奏的钢琴曲也不完全尽人意，因为它的丰富性多义性并没有为大家所接受。

第三关于开幕式中轻功表演中的微瑕。开幕式中的轻功表演是成功的但在这成功的背后却自些美中不足之处。例如，“太极武道的表演“阴柔”和“合”是必要的但中国“功夫的阳刚一面却展示不够，再例如李宁所表演的飞檐走壁却有瑕可指点火大家都期点新意的地方最后点火的缓慢动作实存是根无语。再例如6日晚11时许还有10米！5米3米！轮椅上的侯斌凌空攀缘。他手暴筋汗如雨下全场9万多人屏息注目在3：30秒内一条火龙迅速呼啸而上——北京残奥会的主火炬以一种大朴若拙但却震撼人心的方式被点燃了！网友在9月7日零点的评论说“我本人觉得这个点火仪式欠妥。首先把一个坐轮椅的残疾人弄到那么高的地方本身就很危险其发让那个残疾人自己一步一步爬上去，实在是没什么创意。而且没有充分考虑到残疾人的身体极限。我们指出这些并非说我们高明而是想说明在中国这样的文明古国文明大国走向现代之路正在崛起的现代化强国办这样的盛事应该更完美地展现它的艺术魅力，如果再有像奥运开幕式的这样全世界性的盛会中国的再度的艺术表演会更臻于完美。

结语

开展奥运是促使人类进行健康运动人类需要和平和谐的发展。人类应该健康地活着而不是劳碌奔命应体闲一些，使人类活在世上感到美好，幸福。“友谊第一比赛第二”也是奥运精神之一啊！

舞蹈与音乐音乐与舞蹈艺术与生活生活与艺术都需要审美都需要休闲正如有学者所说，中国汉字休闲二字都与木有关，木可以理解为养花修木或古代的木屋和木床木也是五行中唯一的生命和自然，与之相对应的还有个字：忙（字）=心+亡心亡为忙（人太忙要死亡）。现代社会和现代人存在的一个很严重的问题是都太忙疲于奔命寿命。这样下去人就要忙死了！这也是科学发展观

和可持续发展需要研究的问题。因此我们必须学会休闲，有了休闲和闲情逸致，才有审美和艺术，才有创新和发展。

第 29 届奥运给人类带来了和谐人们自身在生活的同时也要讲究自身和谐的发展。这个世界的发展需要竞争需要前进同时也需要艺术需要舞蹈需，需要音乐，更加需要欣赏和审美需要心灵的净化。这样这个社会才会真正地和谐才会真正的发展和前进。诚如是，才是阐扬舞蹈、 阐扬音乐、 阐扬舞蹈与音乐美学之目的。老子说，大音希声，大象无形，美乃心中之物大美无言。可以说是这至美境界的高度概括。