

论红色经典舞剧《红色娘子军》的审美特征^①

汤其林

(湖南工业大学 音乐学院, 湖南 株洲 412007)

摘要: 舞剧《红色娘子军》是一部具有鲜明民族特色的舞蹈艺术精品。它以中国化的表达方式,反映中国人的历史与民族感情,形成中国芭蕾的民族风格。它的音乐优美而动听,舞蹈形象鲜明饱满,舞蹈风格独特多样,其艺术魅力激励着一代代人为革命和建设事业奋斗不止。

关键词: 芭蕾;红色娘子军;审美

中图分类号:J643.2

文献标识码:A

文章编号:1674-117X(2010)05-0144-03

On the Aesthetic Characteristics of the Classic Dance Drama *Red Detachment of Women*

TANG Qilin

(Music College, Hunan University of Technology, Zhuzhou, Hunan 412007, China)

Abstract: The dance drama *Red Detachment of Women* is a dance art treasure with bright national characters. It represents the history and national sentiment of Chinese people with strong Chinese flavor, forming the national style of Chinese ballet. Its music sounds exquisite and pleasant; its dance image looks high profile and its dance style is unique with deversity. Its artistic charm has encouraged generation from generation to struggle on without cease for the cause of revolution and construction.

Key words: Ballet; *Red Detachment of Women*; aesthetic

一、舞剧《红色娘子军》的诞生及其主要内容

电影《红色娘子军》于1960年公映,它是由梁信编剧、谢晋导演。电影展现了奇特的海南岛风景,塑造了洪常青、吴琼花的光辉形象,“向前进,向前进”的红色娘子军连歌旋律响彻中华大地。1963年,在周恩来的关切下,中央歌舞剧院专门组建了以李承祥、蒋祖慧和王锡贤为编导、马运洪为舞美设计和由著名作曲家吴祖强、杜鸣心为音乐创作,以及白淑湘、钟润良、王国华为主要演员的革命现代舞剧《红色娘子军》改编创作组。创作组于1964年前往海南深入生活,电影《红色娘子军》剧本作者梁信,重新写作了舞剧提纲。创作组在万泉河附近

走访了真正的“娘子军”战士,感受了往昔时代的火热斗争,熟悉当地民风民俗,搜集到第一手生活素材,通过探讨和尝试,才确定以芭蕾模式表现革命故事,完成了芭蕾舞剧《红色娘子军》的剧本创作。1964年,芭蕾舞剧《红色娘子军》在北京天桥剧院上演,女主角由白淑湘饰琼花、吴静珠饰连长、男主角由刘庆棠饰洪常青、李承祥饰南霸天,舞剧以中国第二次土地革命时期为故事背景,以琼花的革命成长为故事的主要线索,琼花从地主南霸天的压迫下逃离,经过红军党代表洪常青指引,琼花参加了娘子军,历经磨练和考验,成长为卓越的革命战士。洪常青牺牲后,她接过红旗奋勇向前。全剧分为三幕六场:序曲;第一场:常青指路,奔向红区;第二

^① 收稿日期:2010-07-17

基金项目:湖南工业大学教学教改一般项目“普通高校‘2+3’公共舞蹈教育模式研究”(09E04)

作者简介:汤其林(1977-),男,湖南醴陵人,湖南工业大学音乐学院讲师,湖南师范大学硕士生,主要从事舞蹈和舞蹈编导研究。

场:清华控诉,参加红军;第三场:里应外合,夜袭匪巢;第四场:党育英雄,军民一家;第五场:山口阻击,英勇杀敌;过场:排山倒海,乘胜追击;第六场:踏着先烈的血,前进!前进!

二、舞剧《红色娘子军》的审美特征

舞剧《红色娘子军》以震撼人心的悲壮情节、恢宏绚丽的场景、鲜明的人物形象以及海南岛的地域风情,从诞生之日起,就赢得多方好评,历经40多年的演出,经久不衰,^[1]不仅为生活在中国特殊时代的一代人提供了精神粮食,更为后几代人点燃了生命激情,一部舞剧为什么有如此的魅力?以下将从舞剧的音乐、舞蹈形象、舞蹈风格等几个方面探讨《红色娘子军》的审美特征,阐释其艺术魅力。

(一)音乐优美动听

舞剧《红色娘子军》的音乐创作十分成功,主旋律不仅动听,而且音乐形象和人物形象性格相吻合,音乐的发展和故事情节的展开结合密切,很有戏剧效果,引人入胜。

奥地利音乐学家汉斯立克说:“至于就作曲家创作的特殊性说:‘它是一种不停的造型过程,一种用音乐关系来塑造感情形象的过程’。”他的话说明了音乐创作中树立形象的重要性。作曲家选定的富于特性的感情形象是通过音乐表现手段表达出来的。

舞剧音乐有三个基本主题:娘子军连连歌,吴琼花主题,洪常青主题。^[2]舞剧音乐的序曲娘子军连连歌直接从原电影插曲《娘子军连歌》中取材。该歌曲又作为“舞剧主题歌”不止一次地运用在娘子军连队集体形象出现的场面中,有时是乐队演奏,有时是通过齐唱、合唱直接表现出来。音乐形象洒脱清新,充满朝气与活力,在塑造典型环境并交代故事梗概中起到重要作用。党代表洪常青的主题豪迈、坚定,并暗含有某种悲壮的调式色彩。女主人公吴琼花的主题也很具个性,吴琼花主题充满愤怒抗争,暗示着她过去的苦难生活,羽调式上三连音的音型充满戏剧性张力,主题与“娘子军连连歌”的核心“三音”(La、re、mi)相同。^[2]随着戏剧情节的发展,这一主题的感觉也越来越接近娘子军主题。同时,从音调方面看,它们也都具有海南岛的民歌风格特点。

芭蕾舞剧《红色娘子军》中第四场“党育英雄,军民一家”的一首选曲——歌曲《万泉河水清又

清》。这首合唱歌曲真挚抒情,亲切动人,热情歌颂了海南岛的动人风光,给人留下了深刻的印象。这首歌曲在舞剧中配合舞蹈极其深刻地表现了“军民鱼水情深”的动人景象,深化了舞剧主题思想,表现了革命根据地军爱民、民拥军的革命情谊,展示了在党的领导下,红区人民美好生活的灿烂景象。因此,作为一首表现军民鱼水关系的颂歌,一直以来受到了人们的喜爱并得以广泛流传。

舞剧《红色娘子军》的音乐推动了剧情发展和戏剧矛盾展开,揭示和深化了该剧的思想主题,配合舞蹈塑造出了鲜明的人物形象,舞蹈与音乐的完美结合,其思想性和艺术性达到高度统一。^[3]

(二)舞蹈形象鲜明饱满

舞蹈形象是在创作意图的内在规范下,通过主体的匠心营运、由编创主体的创造性联想和想象等心理功能整合、营构出的体现着主体情意趋向和充蕴着审美意义的经过人体姿态语言表达的有了物质确定性的“完型”的意象整体,是舞蹈艺术反映生活的特殊形式。^[4]吴琼花是曾经在社会最底层的翻身妇女,苦大仇深,对封建恶势力痛恨之极,拥有自发的革命觉悟,但有一定局限性和盲目性,她的成长历程有鲜明的阶段性,从无组织无纪律的自发反抗,到有组织无纪律的违规复仇,再到有组织有纪律的自觉抗争,舞剧通过这种演变脉络把一个勇敢刚强、鲁莽冲动、热情自信的革命女性呈现给观众。舞剧《红色娘子军》正是透过对琼花命运的追踪描写,映照了黑暗和光明的对立,生命与死亡的搏击;化为典型场景,则借助反差对比创造动人心魄的效果。随着大幕的拉开,吴琼花双臂反缚被锁在地牢的柱子上,舞姿呈现的是一种棱角分明、不屈不挠的气概。斯坦尼斯拉夫斯基说过“精神世界和内部形象是通过外表,通过面部,通过眼神来认识的,因为它们直接反映着内心世界。”她的一双眼睛喷吐怒火,正是内心反抗的显现,在具有抗争性音乐的渲染下,琼花的性格凸现出来。随着舞蹈剧情发展,由琼花出逃到被南霸天爪牙抓获毒打,由她苏醒到常青指路,由她加入娘子军的队伍到潜入南府对仇敌射出愤怒的子弹,她所面对的不仅是不共戴天的南霸天,还有党的纪律的约束与考验,在矛盾的冲突中琼花逐渐走向成熟。在琼花背后无数的女奴身影,赋予了这个典型形象以历史的概括力和使命感。正是立足表现深刻的不可调和的矛盾斗争,使舞剧具备了强烈的戏剧色彩,《红色娘子

军》以歌颂光明、向往新生为总格调,在浓烈的气氛里表现出积极、健康、清朗的趋向。人们在关注戏剧发展和主人公命运的同时,也实现了对芭蕾艺术美的享受。

(三)舞蹈风格独特多样

《红色娘子军》是以芭蕾语汇为构件,是一部具有鲜明民族特色的舞蹈艺术精品。它以中国化的表达方式,反映中国人的历史与民族感情,将此嫁接于芭蕾艺术,形成中国芭蕾的民族风格。舞蹈的形式因素直接影响甚至规定着舞蹈的艺术特质而且本身就是人们感受艺术美的直接对象具有独立的审美价值。芭蕾艺术的基本表现形式——足尖——是全剧基本的形式结构与手段。舞剧体现了芭蕾艺术优雅的一面,长线条延伸的芭蕾舞姿被赋予新的生命含义,亭亭玉立的足尖舞功装点了琼花和她的伙伴们。^[5]但是,我们从舞蹈形态上不难发现,全剧自始至终都融入了大量的中国民族民间、古典舞蹈的语汇与技法。^[6]在琼花与老四搏斗的舞蹈中,她的动作线条浑圆,一连串的舞蹈动作后又作了一个坚定有力的停顿亮相,外表静止,实际上内心充满着激动的情绪,实现了中国舞蹈的刚极生柔,柔而又刚的艺术效果,也表达了中国舞蹈对圆的追求,从而表现出周而复始的圆、曲、拧、倾的审美特质。另外,该舞剧中有多种舞蹈风格的融合,如:轻盈活泼的“快乐的女战士”,沉郁并且酝酿着反抗精神的“黎族舞”,粗犷剽悍的“五寸钢刀舞”……特别是黎族独特的“斗笠舞”用优雅的芭蕾舞姿来体现,使芭蕾舞的艺术形态与传统民族文化艺术完美融合。

该剧对芭蕾形态的吸收运用与中国传统的民族艺术相融合,形成一种富于东方色彩的芭蕾变异,使得人物身上闪烁着两种文化交汇的光华,舞蹈画面焕发出别具一格的魅力。毛泽东在观看了舞剧后,高兴说:“这出戏的方向是对的!革命是成功的!艺术上也是好的!”

舞剧《红色娘子军》是中西文化在芭蕾艺术领域中融合的产物,它标志着中国芭蕾舞剧在特殊历史时期实现了“三化”(革命化、民族化、群众化)的理想。40多年以来,芭蕾舞剧《红色娘子军》像一面火红的旗帜,飘扬在文艺舞台上,其艺术魅力激励着一代代人为革命和建设事业奋斗不止。

参考文献:

- [1] 慧 声. 中国芭蕾舞剧《红色娘子军》[J]. 音响技术, 2006(1).
- [2] 鸿 昀. 舞剧《红色娘子军》舞蹈音乐研究[J]. 中国音乐学, 2004(7).
- [3] 吴 琼. 舞剧《红色娘子军》音乐研究[D]. 南京艺术学院, 2008(6).
- [4] 顾兆贵. 舞蹈艺术的审美特征及欣赏[J]. 北京舞蹈学院学报, 2004(4).
- [5] 田 静. 中国舞蹈名作赏析(1949-1999)[M]. 北京: 人民音乐出版社, 2002: 110-113.
- [6] 王克芬, 隆荫培. 中国近现代当代舞蹈发展史[M]. 北京: 人民音乐出版社, 1999: 278-280.

责任编辑:李 珂