

Lifestyles 琴台

08

成都日报

锦观

2024年5月30日
星期四

这支舞蹈 是算出来的

你可听说过有哪支舞蹈是“算”出来的吗？

龙年除夕夜，春晚舞蹈《锦鲤》中，有11尾“锦鲤”游到了无数观众的心里。

支撑这曼妙舞姿的背后，是技术与艺术苛刻精准的配合。

《锦鲤》创新在哪里？就新在它前所未见的舞蹈形式。威亚舞蹈并不新鲜，但普通威亚只能完成直线升降和平移，难以展现出鱼儿随波“荡漾”的感觉。而《锦鲤》中演员在静止时一瞬间游走的那种精灵感，凌波微步，罗袜生尘，秘诀就在于为该舞定制的原创性技术：在威亚上增加弹簧绳。威亚加了弹簧绳，驾驭难度几乎呈指数级增长。用领舞华宵一的话来说：“落地发力的时机错过0.01秒，我蹬地就借不住力量，身体就被威亚带走了。所以我要跟它抢时机，每一次发力都要非常精准。”《锦鲤》11根威亚的运动轨迹都由电脑控制，每个演员的位置、速度、旋转、滞空时间都有相应坐标，一个演员的仅一次起落就要产生上百个数据。

说《锦鲤》考验的是“数据”能力一点都不为过。每个演员的身高、体重、力量都不同，不可能一套数据适配所有人，技术人员要根据不同演员发力的舒适感，为每一个人调试程序。威亚起伏时间误差0.1秒或者高度误差5厘米，都会导致造型乱套，或者让飞行中的演员撞到一起。磨合了整整两个月，才获得了这一套完全与演员适配的数据，营造出翩若惊鸿，婉若游龙，满目“锦鲤迎春”的好彩头。而这背后，是一场真正的人与数据的“共舞”。

“在当前科技时代的语境中，舞蹈表演载体不断更新，舞蹈动作创新实现数据化、超现实化，特别是人工智能与舞蹈艺术的结合，创造了一个以科技与身体动作融为一体的E时代舞蹈世界。”华南师范大学音乐学院教授全妍说，智能交互技术与舞蹈艺术的结合给大众带来不同以往的审美体验，舞蹈在呈现方式、视觉效果、空间表现上都出现了全新的变化。

毫无疑问，近年的春晚舞台已然成为科技创新的试验场，舞蹈类节目《只此青绿》《金面》《锦绣》《锦鲤》等，借助VR（虚拟现实）、XR（扩展现实）、CG（电脑图像）、裸眼3D、全息影像等科技手段，在二维平面的屏幕上“还原”了舞蹈艺术的四维时空特性，打造出鲜活、鲜亮的身体视觉意象。

科技改变了舞台的叙事形态，同时科技自身的发展也为舞台叙事提供了新的素材。全妍举例，如以人工智能为题材的舞剧《深AI你》，通过“人类与AI相遇”的叙事环境，用舞蹈的方式揭示人类与人工智能之间充满张力的关系，从而反思人性以及人类生命自身的价值。“当然，尽管人工智能将这些舞蹈形态模仿得惟妙惟肖，但它仍然无法取代艺术家们的独特视角、创造力和情感表达能力。”全妍说，“艺术创作是一种富有情感和灵感的‘身一心’活动过程，在艺术创作领域的未来之路上，应该是人工智能与人类艺术家的合作和共生。”

作者：邓昆

本版稿件未经授权严禁转载

舞剧成为顶流，做对了什么

探索舞剧创作的当代表达

助澜，直接刺激并重塑了舞剧的市场形态，为舞蹈艺术的普及和明星舞者的诞生提供了巨大机遇。从早期的《舞林大会》《舞林争霸》，到《舞蹈风暴》，曾经在相当长的一段时间里霸榜热搜，使一批90后、00后舞者圈粉无数，朱洁静、黎星、胡沈员、唐诗逸、孟庆旸等中国舞剧表演的绝对主力军获得广泛认同。与此对应的是，一代年轻舞剧观众已然成长起来。中国演出行业协会提供的2023年演出市场消费者数据显示，20岁到34岁这个观众人群是占比最高的，占到了整体观众人次的67%。这些年轻观众成为当下文化产业的主流消费人群，更是当代剧场票房的主力。在观看欣赏的同时，他们还会在社交媒体平台交流讨论。

“有好几个舞者都是自带流量，个人的明星效应反哺了线下演出，也由此带来了一拨又一拨观演风潮。可喜的是，年轻观众不仅因喜爱舞者而追星，更因为喜爱作品而追剧，因为艺术引起的共鸣共振而热爱传统文化。”中国舞协主席冯双白特意提及了民族舞剧《红楼梦》，他说，以黎星、李超等90后舞蹈演员为核心的主创团队高度关注当代年轻人的审美视角，着力于古典文学名著的“创造性转化和创新性发展”，充分发挥现代剧场美学的力量，引起众多90后、00后青年观众群体热烈追捧，“该剧在两年里巡演了17个城市、20个剧院，场场爆满，一票难求，其盛况令人叹为观止。”“其实，《红楼梦》并非刚开始就这么受欢迎，首演时我们也听到了很多不同的声音。”黎星说，在经历一遍又一遍地改动、磨合后，《红楼梦》愈发得到观众的认可，也收获了更多的赞誉和掌声。

毋庸置疑，当下国潮风在年轻一代中的兴起，也为舞剧带来了崭新的发展机遇，观众与传统文化双向奔赴的热情不减。舞蹈诗剧《只此青绿》今年4月在沪迎来第500场演出后，东方歌舞团将携作品开启海外巡演，继3月的新加坡站之后，“青绿腰”还将陆续走进土耳其、加拿大、俄罗斯、日本等国家和地区，朝着1000场巡演目标奋进。“一部作品只有具有现实性，才能真正打动人。”在该剧编导之一的韩真看来，无论什么题材、什么形式的舞剧，只有建立了与当下的关联，能够引发观众情感共鸣，才能获得观众的肯定和市场的认可。“《只此青绿》虽然是围绕宋画《千里江山图》展开，但也极具现实意义，很多观众看完后会想起‘今人不见古时月，今月曾经照古人’的诗句，作品唤醒了他们内心深处对传统文化的热爱。”

从《朱鹮》里的朱鹮，《南京1937》《记忆深处》里的张纯如，《到那时》里的时代浪潮，到《深AI你》里的AI陪伴……对于中国歌舞剧院国家一级编导佟睿睿而言，探索中国舞剧创作的当代表达，最重要的是努力创作出一个又一个全新舞剧舞台形象，通过这些艺术形象向世界展示我们的理念、立场和观点。何为中国舞剧创作的当代表

读懂生活，读懂土地

4月29日是一年一度的国际舞蹈日。打开票务网站，短短一个月时间，就有60多台舞剧在全国各地轮番上演；下半年的成都舞台，一场舞蹈风暴也正席卷而来：《李白》《杜甫》《孔子》《永不消逝的电波》《昭君出塞》《赵氏孤儿》《梁山伯与祝英台》《金陵十三钗》等舞剧将密集上演，单是一部《永不消逝的电波》，很多成都观众已是“五刷”“六刷”……

“《永不消逝的电波》《朱鹮》《只此青绿》《五星出东方》《咏春》等陆续登上央视春晚舞台，从曾经主要作为伴舞的‘背景板’，到如今作为独立的重磅节目出场；从曾经圈外人只略知杨丽萍、张继钢，到如今观众对佟睿睿、王亚彬、韩真、周莉亚、黎星等或成熟或新锐的舞剧编导如数家珍，这一变化着实值得赞叹。必须承认，近几年的中国舞台艺术创作中，最具市场号召力、真正实现出圈的艺术门类就是舞剧了。”中国艺术研究院副研究员张之薇表示。

舞剧频频出圈，逆袭成为演艺市场的顶流，它究竟做对了什么？“舞剧热”之下，创作者能否持续输出优质作品？

评论认为，正是舞蹈创作者对传统文化的潜心深耕，令文物活起来、山川舞起来。中国舞协主席冯双白进一步感叹：“今天所有变化、变革的原动力就是舞者从自己的喃喃自语、自身简单的个人价值和小情绪转向追求及践行舞蹈艺术的社会责任，使其在服务人民、教育人民、美化生活等方面发挥着重要作用。”

正如英国皇家芭蕾舞团首席玛利亚娜拉·努涅兹在2024国际舞蹈日的献辞：“我们有责任以使命感和对美的热爱不断滋养我们的舞蹈世界。”

重塑了舞剧的市场形态

“很多年前的一天，我站在舞台上，面对着台下的观众跳起了我创作的第一支舞蹈《雀之灵》，也就是孔雀舞……”1988年，杨丽萍首登春晚，可以说，很多观众是通过孔雀舞“入坑”舞剧。

近年来，在国家多种文化政策的大力扶持下，在国家艺术基金、中国文学艺术基金会等各种资助推动下，再加上国家级别评奖的加持，中国文化市场获得了发展良机。全国剧场线布局宏大，“中演”“保利”等全国各级演出机构高速运营，一切都为中国当代舞剧发展提供了空前良好的舞台艺术生态，中国舞剧产量超过170部，催生出新的文化景观。

2020年春晚，一支《晨光曲》惊艳了全国观众：青年舞蹈家朱洁静和一众舞者身着旗袍、手持蒲扇，以板凳舞的形式，生动展现了上海里弄里旗袍女性的风雅气质。这一选自舞剧《永不消逝的电波》的片段，迅速出圈，此后，舞剧《永不消逝的电波》火爆全国。中国演出行业协会去年发布的《2022年中国演出市场年度报告》显示，在“2022演出市场票房收入前10名”榜单中，舞剧《只此青绿》《永不消逝的电波》携手进入前三。当年度舞蹈演出票房5.31亿元，中国舞、民族舞类型占比达56%，成为最受演出市场欢迎的舞蹈类型。今年4月，中国演出行业协会《回归与重塑——2023年剧场类演出市场消费观察》显示，舞蹈诗剧《只此青绿》、民族舞剧《红楼梦》和《永不消逝的电波》三部大热舞剧，位列舞剧全国演出票房前三。紧随其后的有《孔雀》《咏春》《孔子》《李白》……

电视和网综中的舞蹈类节目也推波

当下火爆的舞台演出中，舞剧占据半壁江山，“舞剧热”日渐成为演出行业的常态。《红楼梦》上半年排期满满当当，《李白》巡演获得诸多好评，《只此青绿》《诗忆东坡》成功出海，《咏春》等优秀作品不断涌现，彰显了中华优秀传统文化在新时代的蓬勃生命力。“当舞剧《丝路花雨》1979年在北京横空出世时，人们惊讶于剧中经典的戏剧冲突设计和‘S’形三道弯式舞蹈动作的魅力。其后的40多年间，中国当代舞剧创作突飞猛进，经过了舞蹈家们的深耕细作和长期积累，终于让舞剧艺术从小众走向千家万户。”见证着中国舞蹈艺术今昔之变，中国舞蹈家协会主席冯双白不胜欣喜。

力，《草原英雄小姐妹》巧妙呼应着现实生活中独生子女的成长，《只此青绿》在当代急促而纷繁复杂的生活节奏里凸显中华优秀传统文化的深沉静雅之美，《骑兵》歌颂着革命英雄主义的慷慨激昂。舞剧艺术也呼应着观众的需求。当代中国年轻一代热爱国潮，口诵经典，这种日益增长的爱国激情在舞剧《咏春》等展现中华优秀传统文化的剧作艺术空间里找到了一个痛快淋漓的出口，推动了票房火爆。

冯双白说，舞剧创作者们植根中华优秀传统文化但并不被传统束缚，通过创新性表达让传统实现了现代性转化，面向新一代的

受众群体，选择以更加贴近当下年轻人的认知特性进行艺术创作，“在上述舞剧艺术时空里，许许多多正在生活舞台中奋斗的人们都能与剧中人物达成感情共鸣。”这也是舞剧演员实现自身表演艺术升华的基本路径。上海歌舞团副团长、荣典首席演员朱洁静是舞剧《朱鹮》《永不消逝的电波》的主演，她对此就深有体会：“不要去演戏，而要去建立生活。舞剧表演应当追求的境界是，当演出大幕拉开，无须介绍一个字，就能让观众相信舞台上的一切都是真的。”

其二，当代中国舞者具有奋力攀登艺术高峰的精神。最令人鼓舞和值得书写的

专家观点

中国演出行业协会今年第一季度的数据显示，全国营业性演出（不含娱乐场所演出）场次11.90万场，观演人数3886.99万人次。票房收入108亿元，较去年同期增长116.87%，全国演出市场开局势头向好，在场次、票房、观演人数三个维度实现开门红。尤其是专业剧场演出热门剧目内容丰富，观演消费热情不减，舞剧呈现明显的“扎堆儿”现象，《红楼梦》《李白》《只此青绿》《孔雀》等多部原创舞剧均在上演。冯双白说，特别值得关注的是近年来一些舞剧成为舞台演出中的“爆款”。比如从2013年起，舞剧《沙湾往事》开始创排、演出，至今年间多轮巡演，足迹遍及60多个城市。近300场的演出和平均超90%的上座率，让该剧实现了口碑、票房双丰收；舞剧《永不消逝的电波》从2019年正式公演，几年时间，就突破了500场大关，成为一部人人夸赞的大火之作。2021年8月20日，舞蹈诗剧《只此青绿》在国家大剧院首演，今年4月17日《只此青绿》迎来第500场演出，足迹遍布62座城市，用时968天，超过4个亿的票房收入猛烈冲击着舞剧演出的新纪录。其他一些火爆的舞剧，如《骑兵》《咏春》《五星出东方》等，无不当代舞台艺术增添着斑斓的色彩。

如何将舞剧经典改编做到传承与创新并重，青年导演、舞蹈家如何挑大梁？也是冯双白一直在思考的。冯双白以爆款舞剧为例，认为有两个方面值得总结：

其一，舞剧艺术家们呼应时代之声，以中华优秀传统文化、社会主义先进文化为主要内容载体，创作一批激荡人心的精品力作。《永不消逝的电波》深情赞颂革命信仰的伟