

Brief analysis of the creative characteristics of the shadow dance “Happy Dance to Welcome Spring”

Ziyan Wu

Xianyang Normal University, Conservatory of Music, Xi'an, Shaanxi, 710000, China

Abstract

As a masterpiece of shadow dance art, “Happy Dance to Welcome Spring” presents unique creative characteristics in many dimensions such as the excavation of the subject content, the integration of art forms, the innovation of puppet design, the exquisite performance skills, and the inheritance of traditional skills and the integration of modern innovation. Its success lies in the profound reform and creative transformation of traditional shadow art by the creator, which has endowed this ancient art form with rich aesthetic connotations, distinctive local cultural characteristics, strong life charm, unique artistic style, strong artistic exploration spirit and high artistic infectious power and Visual shock.

Keywords

Shadow Dance; “Happy Dance to Welcome the Spring”; Creation

浅析皮影舞蹈《喜舞迎春》创作特点

吴紫嫣

咸阳师范学院音乐学院, 中国·陕西 西安 710000

摘要

《喜舞迎春》作为一部皮影舞蹈艺术佳作,在题材内容的挖掘、艺术形式的融合、影偶设计的创新、表演技巧的精湛以及传统技艺的传承与现代创新的融合等多个维度上,均呈现出别具一格的创作特质。其成功之处,在于创作者对传统皮影艺术进行了深刻的改革与创造性的转化,赋予了这一古老艺术形式以丰富的美学意蕴、鲜明的地方文化特色、浓厚的生活韵味、独特的艺术风格、强烈的艺术探索精神以及高度的艺术感染力与视觉震撼力。

关键词

皮影舞蹈;《喜舞迎春》;创作

1 皮影戏的起源及特点

1.1 皮影戏的起源

皮影戏,起源于中国西汉时期的陕西,拥有超过一千年的悠久历史,是全球范围内最早出现、由人类配音的活动影像艺术形式之一,素有“电影始祖”之誉。这一艺术形式,亦被称作“影子戏”“灯影戏图影戏”,在不同地域还有“皮猴戏”“纸影戏”等别称,它通过利用灯光投射兽皮或纸板精心雕刻的人物剪影来演绎故事情节,构成一种独特的戏剧表演。皮影戏剧目繁多,唱腔丰富,与地方戏曲相互影响,通常由单人一边操纵皮影角色,一边进行演唱,并辅以音乐

伴奏,形成综合性的艺术呈现^[1]。

自13世纪的元代起,随着军事远征和海上及陆路的广泛交流,皮影戏这一独特的民间艺术形式跨越国界,传播至波斯、阿拉伯、马来群岛、日本以及欧洲诸国如英国、法国、德国、意大利、俄罗斯等地,充分展示了其深远的国际影响力和广泛的传播范围。综上所述,皮影戏不仅是中国历史悠久的文化瑰宝,也是在全球范围内流传广泛、影响深远的民间艺术形式^[1]。

1.2 皮影戏艺术特点

皮影戏,这一蕴含深厚文化底蕴的民间艺术形式,以其独特的魅力吸引着无数观众的目光。以下是对皮影戏几个显著特点的详细阐述:

1.2.1 造型独特,工艺精湛

皮影戏中的人物和道具,皆由兽皮(如牛皮、羊皮等)或纸板等轻质材料精心制作而成。这些材料经过匠人的巧手雕刻,每一刀都蕴含着匠人的心血与智慧。雕刻完成后,再进行细致的上色,使得皮影形象生动、色彩鲜艳,极具视

【基金项目】咸阳师范学院2024年大学生创新训练计划资助项目(省级):“光影交织的艺术探寻—皮影舞蹈的教学与创编”(项目编号:S202410722098)。

【作者简介】吴紫嫣(2004-),女,中国湖南长沙人,本科,从事皮影艺术研究。

觉冲击力。在造型设计上,皮影戏巧妙地借鉴了剪纸艺术的特点,利用窗花的镂空技巧,使得皮影在光线的照射下,能够展现出独特的光影之美。这种镂空设计不仅让皮影更加轻盈,还赋予了其一种神秘而迷人的气质^{[2][3][4]}。

1.2.2 幕后表演,技艺高超

皮影戏的表演者需要在白色幕布后面操纵影人,通过影人的动作和唱腔来讲述故事。这种表演形式对表演者的技艺要求极高,他们不仅需要具备高超的操纵技巧,还需要有丰富的表演经验和艺术修养。在表演过程中,表演者需要精准地控制影人的每一个动作,使其与故事情节紧密相连。同时,他们还需要通过唱腔来传达角色的情感和故事的发展,使得观众能够在视觉和听觉的双重享受中,感受到皮影戏的独特魅力。

1.2.3 唱腔多样,流派纷呈

皮影戏的唱腔因地域和流派的不同而呈现出多样化的特点。北方皮影戏以陕西、河北等地为代表,其唱腔高亢、粗犷,充满了北方人民的豪迈与热情。而南方皮影戏则以浙江、广东等地为代表,其唱腔柔美、细腻,展现了南方人民的温婉与柔情。

2 皮影戏舞蹈

2.1 皮影舞蹈的出现

舞蹈,作为一种在三维空间中通过身体语言实现“心智交互”的人体运动表演艺术,历经历史的深厚积淀与现代观念的革新,其艺术发展轨迹与观念的变迁日益鲜明地展现出来。在当代,众多编舞者不再局限于纯粹形体动作的编排,而是更加注重运用多样化的材质来服务于舞者的内在意念,甚至采用创新手段来突破传统舞台表演的固有模式。皮影舞蹈便是这样一种将皮影戏的表演元素融入舞蹈创作,并有效打破传统舞台表演框架的直接实践方式。2006年中央电视台春节联欢晚会上,由一群资深舞蹈演员与小朋友联袂呈现的舞蹈作品《俏夕阳》,迅速赢得了广泛的关注与赞誉。该舞蹈以模仿皮影戏中影人的动作为基点,通过现实人物的舞蹈演绎替代了皮影戏中影人的幕后木偶式操作,从而创造出一种新颖的艺术表现形式。此类将皮影戏元素与舞蹈艺术融合创新的表现手法,我们可以称之为“皮影舞蹈”^[5]。

2.2 皮影舞蹈作品汇总

《俏夕阳》:一个以唐山皮影艺术为主题的舞蹈作品,于2006年2月14日由唐山市老干部活动中心的离退休职工精心排演而成。该作品之所以广受民众好评,关键在于其通过舞蹈这一生动的艺术形式,结合春晚的广泛传播力,有效地将皮影艺术呈现给广大观众,从而增强了民众对皮影艺术的认知与兴趣。

《喜舞迎春》:此作品于2017年7月15日面世,是对经典歌舞剧《白毛女》的创新性改编,展现了传统与现代艺术的融合。

《大皮影》:该舞蹈作品于2021年11月荣获四川省文化和旅游厅主办的2021年四川省舞蹈新作比赛创作三等奖。作者李力,是四川省2022年“金熊猫”奖先进个人获得者,其创排的剧目多次荣获国家及省级殊荣。李力不仅艺术成就斐然,还积极致力于文化交流,带领歌舞团访问了包括法国、德国、英国等在内的20多个国家和地区,成功完成了多项对外文化交流任务。

《快乐皮影娃》:这部作品于2023年11月7日推出,其创作背景深深植根于安徽省级非遗项目“马派皮影”。该舞蹈以孩子们观看皮影戏后,对非物质文化遗产产生的浓厚兴趣、深刻认知及积极学习传承为主线,生动展现了传统文化在新时代的活力与魅力。舞蹈中,不仅巧妙地融入了皮影戏的“皮偶”动作,还创新性地穿插了街舞、古典舞等多种舞蹈元素,使得整个作品既保留了传统文化的精髓,又充满了现代感与活力。

《小皮影》在2023年11月24日圆满落幕的四川省首届街舞大赛中脱颖而出,荣获冠军殊荣。为了精准捕捉并呈现《小皮影》的艺术精髓,师生团队深入探究了皮影戏悠久的历史脉络与丰富的文化内涵,并将其精髓巧妙融入舞蹈编排之中,实现了传统文化与现代街舞艺术的深度融合。近年来,四川音乐学院积极践行文化传承与创新理念,致力于探索地方传统文化与现代流行文化的融合路径,旨在传承与弘扬传统文化,推动其在当代社会的创造性转化与发展。

另一部值得瞩目的舞蹈作品《献给俺爹娘》,于2023年12月28日精彩上演。该作品由潘志涛教授精心策划、组织创作并亲自参与演出,汇聚了北京舞蹈学院中国民族民间舞系的智慧与创意。作品以多元化的舞蹈形式为载体,巧妙融合了群舞、女子群舞、男子群舞、双人舞以及独具特色的皮影舞蹈等多种表现形式,不仅展现了舞蹈艺术的多样性与包容性,也深刻传达了对父母亲情的深切敬意与颂扬。

3 皮影舞蹈《喜舞迎春》

皮影舞蹈是通过表演者的舞蹈动作把皮影戏的特点表现出来的一种新型舞蹈艺术,这类舞蹈由于受皮影戏的影响,无论从题材与内容,艺术形式,再到影偶设计与创作的精细等都有明显的独特风格。

3.1 《喜舞迎春》简介

《喜舞迎春》出版于2017年。同年7月15日,在陕西省渭南市华州区,薛宏权皮影剧场内上演了一场别开生面的艺术展示:三位青年皮影艺人运用竹签操控“喜儿”这一角色的头部、手部及脚部,令其以一种前所未有的方式——芭蕾舞,跃然于幕布之上。此剧为现代皮影戏《喜舞迎春》,是对经典歌舞剧《白毛女》片段的创新性改编,标志着对传统皮影戏剧目范畴的一次勇敢跨越。该作品在题材择取上,大胆选取芭蕾舞剧《白毛女》中的标志性场景,此举不仅挑战了传统皮影戏的既有框架,更是通过巧妙的改编与融合策

略,将芭蕾舞这一西方高雅艺术形式与传统皮影戏这一东方民间瑰宝紧密结合,既维系了皮影戏深厚的文化底蕴,又为其注入了鲜活的新艺术血液。此外,《喜舞迎春》以春节为叙事背景,借助“喜儿”这一角色生动诠释了新春佳节的喜庆与和谐氛围,从而赋予了作品鲜明的时代特色与浓郁的节日气息,展现了传统艺术在新时代背景下的创造性转化与创新性发展。

3.2 题材特征

在深入观摩众多经典的民族芭蕾舞剧片段后,项目团队最终决定采纳芭蕾舞剧《白毛女》中的舞蹈片段作为改编蓝本。导演基于芭蕾艺术的独特魅力,巧妙融合我国民族传统的艺术表演内容,并结合皮影艺术的剪影技法,致力于在坚守皮影艺术本体传统精髓的基础上,进行开创性的革新尝试。通过对皮影亮光源投影的精细调校,整个剧目在结构上精妙地融入了中国古典舞与民间舞的丰富素材,运用写实与浪漫相结合的手法,成功地将这一皮影剧目转化为具有芭蕾风格的表演形式。

皮影中影人的动作与造型完全依赖于操纵者的精湛技艺。影人的情绪表达、动作转换以及身形腾挪,均依赖于操纵者的技巧掌握,这就要求皮影动作的设计需具备鲜明的个性特征和表意功能,能够精准传达神韵,凸显角色个性。因此,在皮影动作的程序化设计上,必须灵活运用夸张、变形等多种艺术手法,以充分展现人物的神态和情感深度。

3.3 影偶设计

为了精准地展现芭蕾舞动作的细腻精巧与姿态的优雅曼妙,该皮影戏剧作品在影偶的设计与制作领域倾注了极大的心力与智慧。通过巧妙地运用变形艺术手法,成功打破了影偶传统上仅局限于二维空间移动的制约,创造出了具有鲜明立体感的视觉效果。为此,特别设计了皮影舞者侧面与正面两个维度的造型,这种双重视角的融合不仅丰富了影偶的表现力,也极大地增强了观众的观赏体验。

在设计过程中,创作者大胆地采用了夸张的图案与色调,巧妙地将陕西地方特色元素融入其中,营造出一种独特而浓郁的文化氛围,进而产生了强烈的美学效果与舞台表现力。这种设计不仅形象地刻画出了喜儿在迎接新春时的纯真无邪、甜美可人,以及其坚韧不拔、刚毅不屈的性格特征,还深刻体现了地域文化的独特魅力。

此外,影偶的尺寸被设定为较大规格,其关节数量也更为接近真人的生理结构,特别是在足部的设计上,更是做到了前所未有的精细程度。足部被细分为前掌、后掌和脚踝三个部分,这一精妙的设计使得影偶能够较为精准地呈现出

芭蕾舞所特有的基本动作,如绷脚背、立脚尖等,从而极大地提升了演出的真实感与艺术感染力。

3.4 优美的地方音乐与动作

皮影舞蹈的音乐蕴含了独特的美学价值。其唱腔采用了一种别具一格的掐嗓演唱技巧,具体而言,演员通过手指轻掐喉部以精细调控声带振动,从而创造出独特的发声效果。此外,四胡作为主要的伴奏乐器,进一步丰富了音乐的表现力,共同构筑了一种委婉细腻、韵味悠长且声情高度融合的唱腔艺术形式。这一艺术形式深深植根于地方民间音乐的沃土之中,吸纳并融合了当地的音乐元素,形成了具有鲜明皮影特色的旋律线条。在皮影舞蹈中,传统皮影戏的音乐精髓被巧妙地融入其中,同时,这些音乐元素又超越了传统民间音乐的范畴,实现了向专业舞台音乐的升华与转化。这一过程不仅体现了民间曲调与专业舞台音乐之间的有机融合,也彰显了皮影舞蹈音乐在保持传统韵味的同时,向更高艺术层次发展的探索与实践^{[2][3][4]}。

4 结论

综上所述,《喜舞迎春》在传承传统皮影戏的基础上进行了大胆的创新。它不仅保留了皮影戏的基本形式和表演技巧,还融入了现代艺术的审美元素和表现手法。这种传承与创新的结合使得该作品既具有传统文化的深厚底蕴,又具有现代艺术的时尚感和创新性。这种创作理念不仅有助于传统艺术的传承与发展,也为现代艺术的创新提供了有益的借鉴和启示。舞蹈《喜舞迎春》的成功充分证明生活是艺术的源泉。艺术来源于生活,艺术植根于群众,人民是艺术的创造者^[1]。如今《喜舞迎春》这个具有强烈的艺术感染力和视觉冲击力的皮影舞蹈已经成为属于陕西所独有的文化品牌,它的成功也充分证明了这样一条艺术定律,越是地方的就越是民族的,也就越是世界的!

参考文献

- [1] 牧仁.《浅谈皮影戏对舞蹈艺术的影响及其发展》.[J]百家论剑,2010,(27):816-817.
- [2] 杨立元,杨杨.皮影舞蹈《俏夕阳》的艺术追求和美学意义.[J]唐山学院学报,2011,(1)6-10
- [3] 杨立媛,袁宁.《俏夕阳》的美学追求.[J]大舞台,2006,(3):16-18
- [4] 杨立媛,袁宁.雅俗共赏 美色纷呈.[J]大舞台,2005,(3):20-22
- [5] 赵征,刘华欣.皮影舞蹈塑造唐山城市形象的传遍策略研究-以皮影舞蹈“俏夕阳”为例.[J]大舞台,2013,(5):3-4