

From the *Only This Green* to See the Contemporary Chinese Dance Network China-fashion

Ruyi Ou

China West Normal University, Nanchong, Sichuan, 637001, China

Abstract

Only this Green, with its unique artistic charm, has set off a China-fashion wind in the network era. This dance work perfectly integrates the tradition and modernity, and spreads rapidly with the help of the network platform, becoming a representative of the contemporary cultural phenomenon. It shows the charm and connotation of Chinese dance with green landscape paintings, and awakens the public's love and inheritance of traditional culture. The success of *Only This Green Green* not only reflects the innovation and development of dance art, but also shows the confidence and vitality of contemporary Chinese culture. It breaks down the gap between tradition and modernity, and makes more people feel the charm and connotation of Chinese dance. It can be said that *Only This Green Green* is a vivid epitome of the China-fashion of the contemporary Chinese dance network, which shows the profound heritage of Chinese culture, but also injects new vitality into the inheritance and development of traditional culture.

Keywords

Only This Green Green; traditional culture; network China-fashion; dance development

从《只此青绿》看当代中国舞蹈的网络国潮

欧如意

西华师范大学, 中国·四川南充 637001

摘要

《只此青绿》以其独特的艺术魅力,在网络时代掀起了一股国潮之风。这部舞蹈作品将传统与现代完美融合,借助网络平台迅速传播,成为当代文化现象的代表。它用青绿的山水画卷展现了中国舞蹈的韵味与内涵,唤醒了大众对传统文化的热爱与传承。《只此青绿》的成功不仅体现了舞蹈艺术的创新与发展,更展示了当代中国文化的自信与活力。它打破了传统与现代之间的隔阂,让更多人感受到中国舞蹈的魅力与内涵。可以说,《只此青绿》是当代中国舞蹈网络国潮的生动缩影,它展示了中华文化的深厚底蕴,也为传统文化的传承与发展注入了新的活力。

关键词

只此青绿; 传统文化; 网络国潮; 舞蹈发展

1 引言

《只此青绿》这部舞蹈诗剧,源于北宋时期的中国十大传世名画之一《千里江山图》。这幅画以青绿两色为主,通过独特的画法,展现了江南自然景色的壮丽与秀美。舞蹈《只此青绿》正是从这幅画中汲取灵感,以舞者的身体语言,再现了这幅古代名画的意境与神韵。舞者们身穿青绿色的古代服饰,翩翩起舞,将中国古典之美展现得淋漓尽致。与此同时,中国的网络发展也在经历着飞速的变革。从1987年中国计算机教育与网络协会的成立,到1995年中国正式接入国际互联网,再到如今成为全球最大的互联网市场,中国互联网的发展速度之快、规模之大令人瞩目。互联网的普及不仅改变了人们的生活方式,也为艺术创作提供了新的平台

和可能性。

2 舞蹈诗剧《只此青绿》的创作背景

2.1 用传统文化打好作品底色

党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央高度重视中华优秀传统文化的传承与弘扬。习近平总书记强调,“要推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展,以时代精神激活中华优秀传统文化的生命力”。党中央对传承弘扬中华优秀传统文化的一系列举措,在全社会点燃了中华文化创造性转化、创新性发展的强大引擎,中华优秀传统文化的生命力、影响力、凝聚力和创造力不断增强。2019年,中国东方演艺集团打算以传世名画为素材创作一部弘扬中华优秀传统文化的舞蹈作品。创作团队考虑过《清明上河图》《韩熙载夜宴图》,但最后选择了《千里江山图》。《只此青绿》的创作灵感来源于北宋画家王希孟的传世之作《千里江山图》。这幅画作以其绚丽的青绿色调和恢宏的气势,展

【作者简介】欧如意(2003-),女,中国四川乐山人,本科,从事舞蹈学研究。

现了千里江山的锦绣恢宏，被誉为中国十大传世名画之一，是我国青绿山水画的巅峰之作，是罕见的传世鸿篇巨制，现藏于北京故宫博物院。导演韩真在接触这幅画作时，被其中的青绿设色所吸引，认为这种色彩与舞蹈有着共通之处，能够展现出一独特的韵律和美感。因此，她决定以《千里江山图》为创作背景，通过舞蹈诗剧的形式，将这幅画作中的青绿山水呈现在观众。她将画中主色调“青绿”作为视觉线索，艺术化地提炼跟《千里江山图》有关的非遗技艺元素，深入探察画作形成所需的篆、绢、颜料、笔、墨等材料 and 工具的制作工艺，以此来展现中国古典艺术之美、彰显传统文化的魅力。为了从《千里江山图》这幅几乎没有人物和情节的面卷中构建出一部剧的架构，主创们选择以“诗剧”为体裁，从面作的成型工艺入手，走进辽阔深远的历史时空，为国之工匠及孜孜不倦的劳动者描摹画像，经由他们的身影唤醒沉睡的文物、唤起中华民族最宝贵的文化记忆。

2.2 用匠心雕刻艺术之美

历史上，关于《千里江山图》的文献资料少之又少，如何舞绘《千里江山图》，主创团队在创作初期思考良久。创作前，主创团队多次赴故宫博物院采风考察，就文物修复、传统绘画工艺以及文物研究员的实际工作状态等进行观摩学习，并与故宫的专家多次深入交流。在一年多的前期准备中，光是文学剧本就六易其稿。当功课做足了，剧组才正式开启五个多月的创排。主创团队里的每个人都心怀一份虔诚，用心雕琢每个细节，从而让作品获得了完美的舞台呈现。在舞蹈动作的编排上，编导将“颗粒状”的动作连成舞蹈句子，还针对绘画的静态特征，以“静”为出发点，以内敛、内收为基调，设计出静待、望月、垂思、独步、险峰、卧石等造型动作，形成了与其他作品不同的舞蹈语汇。在服装设计上，主创团队翻阅大量宋代画作与文献后，复刻出具有宋代美学特征的服饰样式；在音乐设计上，主创们将制笔、制墨等传统技艺的音效叠加其中，为作品创造出淡雅诗化又极富渲染力的美学氛围；在舞台设计上，主创团队一改以往方形台的概念，以同心圆的巧妙设计，呈现了中国传统“卷轴”的概念，创造出“天旋达到3圈，地转达到4圈，上下左右都可以移动”的舞美效果，将开卷与展卷的审美意趣完美呈现出来。在创作过程中，编导团队深入研究了中国传统文化和艺术形式，从绘画、诗词、音乐等多个领域汲取灵感。他们通过对宋代文化的挖掘和解读，将传统工艺技法如养蚕、缫丝、制笔磨石、篆刻、装裱等与舞蹈艺术相结合，打破了时空的界限，为观众呈现出一幅幅色彩丰沛、情感浓烈的人文历史画卷。正如千里江山，意犹未尽。《只此青绿》以其江南春风般的清新风格，清越雅致的音乐节奏，隽秀矫健的婀娜舞姿、优雅高贵的情感释放，向人们展现了一个如诗如画的历史故事和现代舞蹈美学，其成为春晚中的爆款节目。这种跨界融合的创作方式，不仅展现了中国古典艺术之美，也赋予了传统文化新的时代内涵和表达方式。

2.3 用真心铺就出圈之路

舞剧《只此青绿》是文博单位、艺术院团、权威媒体践行交流互鉴，将“青绿山水”搬上的创新尝试。首先，在出品方面，该剧由故宫博物院、人民网股份有限公司、中国东方演艺集团有限公司出品，域上和美文化发展有限公司联合出品。这些单位在各自的领域内具有深厚的专业背景和资源优势，它们的合作确保了作品在学术、创作和推广等方面的高质量和广泛影响力；其次，在导演团队方面，舞剧由舞坛“双子星”周莉亚、韩真共同执导。这两位导演在舞蹈领域具有丰富的经验和深厚的艺术造诣，他们的合作使得作品在舞蹈编排和表现上达到了很高的水准；此外，该剧在巡演和推广方面也积极寻求与各方合作。例如，在全国巡演期间，该剧与多个城市的剧院和演出机构合作，为观众带来了精彩的演出。同时，人民网等媒体通过图文、短视频等多种形式进行了全方位报道，有效放大了作品的海外传播声量，拉近了剧作与公众的距离。

3 舞蹈在当代中国网络国潮的创新与发展

3.1 当代网络国潮的含义

在当今时代，国潮已成为中国文化、艺术和社会现象的一个重要标签，它在网络上引起了广泛的关注和讨论。网络国潮是指在网络上流行的、具有中国特色的文化、艺术和社会现象。随着互联网的发展，中国舞蹈通过网络平台得到了更广泛的传播和认可。作为国潮的重要组成部分，中国舞蹈在经历了一系列的文化、艺术和社会变革后，正以其独特的魅力在国潮中崭露头角。其中，《只此青绿》不仅是中国舞蹈的一个杰出代表，更是当代中国舞蹈网络国潮的重要体现。《只此青绿》是中国舞蹈界的一次重大创新，它的出现不仅代表了中国舞蹈的进步，更反映了当代社会对于传统文化和现代元素的结合需求。在网络国潮的影响下，中国舞蹈逐渐形成了自己独特的风格和特点，这主要表现在以下几个方面。

3.2 传统文化元素的运用

中国传统服饰如汉服旗袍等，在舞蹈编导中得到了广泛的运用。这些服饰不仅为舞蹈增添了视觉冲击力，还通过其独特的设计和材质，帮助舞者更好地表达舞蹈的情感和主题。例如，汉服常用于展现古典和庄重的氛围，而旗袍则能展现女性的优雅和柔美；在传统乐器的运用上，乐器在音乐与舞蹈的结合中起到了关键作用。无论是传统的二胡、琵琶、古筝，还是现代的乐器，都能为舞蹈提供丰富的节奏和旋律。通过乐器的演奏，舞蹈作品能够更深入地表达情感和故事，增强舞蹈的艺术内涵；在古典舞蹈动作与技巧的借鉴上，古典舞蹈中的身韵、手势、步伐等动作和技巧，被广泛地运用在现代舞蹈创作中。这些元素不仅丰富了舞蹈的表现形式，还使得舞蹈作品更具中国特色和文化底蕴；在传统文化主题的挖掘上，中国舞蹈在创作过程中，经常深入挖掘传统文化

中的故事、传说和历史事件，将其转化为舞蹈作品的主题。这样的创作方式不仅有助于传承和弘扬传统文化，还能使舞蹈作品更具深度和内涵。总的来说，中国舞蹈在传统文化元素的运用上，展现了对传统文化的尊重和传承，同时也为舞蹈艺术注入了新的活力和创意。这种融合不仅丰富了舞蹈的表现形式，还使得舞蹈作品更具文化价值和艺术魅力。

3.3 现代舞蹈语言的运用

与传统舞蹈相比，当代中国舞蹈更加注重现代舞蹈语言的运用。这种语言更加简洁、流畅，能够更好地表达舞者的情感和思想。同时，现代舞蹈语言也为中国舞蹈的创新提供了更多的可能性。首先，现代舞蹈语言强调个性化和自由表达。舞者不再受到固定动作和模式的束缚，而是通过自己的身体语言，自由地表达内心的情感和思想。这种自由性使得现代舞蹈更具创造力和想象力，舞者的身体成为创作的媒介，每一动作、每一个节奏都是对自我情感的独特诠释；其次，现代舞蹈语言注重与观众的情感交流。通过运用丰富的肢体语言、面部表情和动态变化，舞者能够营造出独特的氛围和情境，引导观众进入舞蹈的世界，感受其中的情感和意境。这种情感交流使得现代舞蹈更具感染力和吸引力，能够触动观众的内心，引发共鸣；此外，现代舞蹈语言还善于借鉴和融合其他艺术形式的元素。例如，现代舞蹈可以吸收戏剧、绘画、音乐等艺术形式的精髓，将其融入舞蹈语言中，创造出更加丰富多彩的艺术效果。这种跨界的融合不仅丰富了现代舞蹈的表现手法，也使其更具时代感和现代审美价值。同时，现代舞蹈语言也体现了对传统文化的尊重和传承。虽然现代舞蹈强调个性和创新，但它并不排斥对传统文化的借鉴和融合。相反，许多现代舞蹈作品都通过运用传统文化元素，如传统舞蹈动作、服饰、音乐等，来展现传统文化的魅力和价值。这种对传统文化的尊重和传承，使得现代舞蹈更加具有文化底蕴和历史深度。

3.4 网络平台的推广

网络平台的推广使得中国舞蹈能够迅速传播到世界各地。无论是通过视频平台、社交媒体还是网络直播，舞蹈作品都能够被更多的人欣赏和学习。这种无国界的传播方式极大地拓宽了中国舞蹈的受众范围，提高了其国际影响力；网络平台为舞蹈教学提供了全新的方式。通过在线视频教程、直播教学等方式，学员可以随时随地学习舞蹈，不再受地域和时间的限制。同时，网络平台也聚集了众多优秀的舞蹈教师，他们可以为学员提供个性化的指导和建议，提高学习效果；网络平台具有强大的互动性，使得舞蹈爱好者能够随时进行交流和讨论。通过评论、弹幕、私信等方式观众可以表达对舞蹈作品的看法和感受，舞者也可以及时收到反馈并

进行调整。这种互动交流不仅有助于提升舞蹈作品的质量，还能够增强舞蹈社区的凝聚力和活跃度；网络平台的推广有助于中国舞蹈文化的传承和发展。通过在线展示和传播，更多的人可以了解到中国舞蹈的历史渊源、文化内涵和艺术特色。同时，网络平台也为年轻一代提供了接触和学习传统舞蹈的机会，有助于培养他们对传统文化的兴趣和热爱。然而，网络平台的推广也带来了一些挑战，如版权问题、内容质量参差不齐等。因此，在利用网络平台推广中国舞蹈时，需要注重版权保护、提高内容质量，并加强监管和规范管理。总之，网络平台的推广为中国舞蹈的发展带来了前所未有的机遇和挑战。只有充分利用其优势，并妥善应对挑战，才能够推动中国舞蹈在更广阔的舞台上绽放光彩。

4 结语

作为当代中国舞蹈的杰出代表，《只此青绿》在网络国潮中产生了广泛的影响和价值。首先，它为中国舞蹈的创新提供了新的思路和方法。通过“只此青绿”，人们看到了传统与现代的完美结合，这为中国舞蹈的发展提供了宝贵的经验。其次，《只此青绿》的成功也为中国舞蹈的推广做出了贡献。它不仅在国内引起了广泛的关注和讨论，还在国际舞台上为中国舞蹈赢得了声誉。最后，《只此青绿》还体现了当代中国人的文化自信。随着中国经济的崛起，中国人对于自己的文化越来越自信，《只此青绿》正是这种自信的体现。它向世界展示了中国文化的魅力和价值，为推动中国文化的发展做出了重要贡献。随着互联网的发展和国潮的兴起，中国舞蹈在网络国潮中的地位和影响力将进一步提升。未来，中国舞蹈将更加注重创新和多元化发展，以满足不同观众的需求。同时，随着中国文化自信的增强，中国舞蹈也将更加注重对自身文化的挖掘和传承。相信在不久的将来，中国舞蹈将在世界舞台上发挥更加重要的作用，成为代表中国文化的亮丽名片。

从《只此青绿》看当代中国舞蹈的网络国潮，我们看到了中国传统与现代的完美结合，看到了中国文化的魅力和价值，更看到了中国人的文化自信。未来，我们期待中国舞蹈在网络国潮中继续发挥重要作用，为推动中国文化的发展做出更大的贡献。

参考文献

- [1] 物道君.2021年中国最美舞蹈诗剧[EB/OL].
- [2] 王一楠.以舞入画:从《千里江山图》到《只此青绿》的跨媒介探索[J].北京舞蹈学院学报,2022(5):8-13.
- [3] 景小勇.做好四个“坚持”,打造艺术精品——谈舞蹈诗剧《只此青绿》的创作[J].北京舞蹈学院学报,2022(5):1-7.