

Upholding Tradition and Innovation in Contemporary Chinese Classical Dance Creation

Taking the Work "Thinking Deeply of Hometown: Admonitions of the Instructress the Court Ladies" of Silver Award for Classical Dance at the 14th "Lotus Award" as an Example

Kexin Zhao¹

¹ Shaanxi Normal University, Xi'an, Shaanxi, China

Abstract: This article focuses on the Silver Award winning work of the 14th "Lotus Award" Classical Dance Awards, "Thinking Deeply of Hometown: Admonitions of the Instructress the Court Ladies", and explores in depth the organic integration of upholding tradition and innovation in contemporary classical dance creation. By analyzing the work's adherence to cultural heritage, dance essence, aesthetic conception shaping, as well as innovative practices in music elements, stage design, and communication methods, this study reveals the inherent relationship between upholding tradition and revitalizing tradition, that is, upholding tradition lays foundation for innovation and innovation arouses vitality in upholding tradition, which provides theoretical and practical reflections for the sustainable development of Chinese classical dance in a multicultural context.

Keywords: Contemporary Chinese classical dance creation, "Thinking Deeply of Hometown: Admonitions of the Instructress the Court Ladies", Music analysis, Upholding tradition and innovation.

浅析当代中国古典舞创作的守正与创新

—以第十四届“荷花奖”古典舞银奖作品《思乡切·女史箴图》为例

赵珂欣¹

¹ 陕西师范大学, 西安, 陕西

摘要: 本文聚焦第十四届“荷花奖”古典舞评奖银奖作品《思乡切·女史箴图》, 深入探讨当代古典舞创作中守正与创新的有机融合。通过剖析该作品在文化传承、舞蹈本体、审美意境塑造方面的坚守以及音乐元素、舞美设计、传播方式等方面的创新实践, 揭示守正为创新奠基、创新为守正焕发生机的内在关系, 让中国古典舞在多元文化语境下的持续发展提供理论与实践的思考。

关键词: 当代中国古典舞创作, 《思乡切·女史箴图》, 守正创新

一、当代中国古典舞创作历程之回溯

2024年11月, 在浙江省杭州市举办的第十四届“荷花奖”中国古典舞评奖活动瞬间引发热议, 两场演出不断亮出新作的同时, 对于当代古典舞创作路径的守正创新也成为各业内人士、专家及观众热议的话题。中国古典舞作为具有中国特色的身体文化表达符号, 自上个世纪50年代欧阳予倩先生提出, 首次明确中国古典舞在中国舞蹈中的地位, 至1954年, 随着北京舞蹈学院的建立, 以叶宁、李正一、唐满城、孙颖等先辈们组成的中国古典舞专业组将古典舞从无到有, 创建了中国古典舞教学体系, 并于80年代在北京舞蹈学院李正一、唐满城教授的带领下, 整理中国古典舞身段课教材的基础上, 初步形成了一套以

腰为轴、拧倾圆曲、手眼身法步、精气神等统一的身韵教材，从根本上解决了古典舞的语言问题，而后古典舞四大学派进一步完善古典舞体系化，中国古典舞在先辈们剧目创作和整理提炼的探索中成为了体系完备并极具中国特色的中国代表舞蹈。

追溯中国当代古典舞的创作历程，可从北京舞蹈学院苏娅教授对第十三届“荷花奖”古典舞评奖中对于中国古典舞当代建构路径、方式与方向[1]的深思中能够总结出，当代中国古典舞创作的四种构建路径，第一是以《宝莲灯》《小刀会》为代表的“民族化”思潮影响下的“民族形象”当代建构；第二是以《金山战鼓》《木兰归》为代表的“历史性”回溯主导下的“古典面孔”；第三是以《黄河》《扇舞丹青》为代表的“主体性”意识彰显下的“古典精神”高度凝练；第四是以当今《丽人行》《骏马图》为代表的“创造性”视野激发下的“传统溯源”。历经数十年，我们可从这一创作历程中窥探出当代中国古典舞创作的主体转化，已从“形”转为“境”，2024年11月，在第十四届“荷花奖”古典舞评奖中，有评论家指出怎样从古典的身体，思考古典的精神？[2]当代创作者的责任是什么？当代创作者怎么能够从“古风潮”、“题材风”、“技术风”等跳脱出来，创作者应具有个体的独立人格和作为当代中国人对生命的感知、对今天不同人群面临的现实问题和困惑等思考，他认为古典舞创作能否实现再语境化，用古代的精神关怀当代人，这是当下古典舞创作最应该有的却最缺失的核心艺术追求。因此，笔者以第十四届“荷花奖”古典舞银奖作品《思乡切·女史箴图》为例，传承古代精神是为“守正”，再语境化、关怀当代人是为“创新”，深入分析古典舞创作中的“守正创新”及两者的内在关系，让中国古典舞在多元文化语境下的持续发展提供理论与实践的思考。

二、守正——中国古典舞创作之“心静”

何为守正，中国古典舞创作的“正”又是什么？党的二十大报告中指出：“继续推进实践基础上的理论创新，首先要把握好新时代中国特色社会主义思想的世界观和方法论，必须坚持守正创新等六个核心观点[3]，“守正”即坚守真理、正道，中国古典舞的守正是中国古典舞应建构具有中国文化属性与身份的身体标识，以形塑“中国面孔”为本质坚守与自持，即对于文化根基的坚守，舞蹈本体的传承以及两者共同营造的中国古典审美意境。

（一）文化根基的坚守

中国古典舞深深植根于中华传统文化的沃土，《思乡切·女史箴图》以东晋作家顾恺之在南京创作的传世画作《女史箴图》为主要素材和灵感来源，讲述了由于大英博物馆的不当保存，导致原作失去了原有的光辉，以文物视角带领观众进入她的内心世界，历经千年的辉煌与百年的风雨，褪色破旧的她与千年前建康城中的婀娜飘逸的女子隔海相望，期待着重逢时刻的感人故事，将文物拟人化，使其以具身的角度诉说不能归乡的痛楚，其叙事取材与形象展现都立足于传统进行展现，同时也进行当代探索，将时空拉至当下，以现实事件为蓝本，引起观众具有时代特殊的情感共鸣，该作品在前序作品《只此青绿》《唐宫夜宴》以古代文物“复活”的探索基础上，融合不同场域舞台表现形式，以当代现实事件作为叙事蓝本，在现实题材的古典舞创作中做出了较有裨益的探索，正如吴晓邦先生所说“要传统，不要传统主义。”[4]

（二）舞蹈本体的传承

《思乡切·女史箴图》的舞蹈形象采用舞俑形象，舞蹈语言运用以袖舞变化为动势流态，继承一概古典舞创作中的形象与语汇提炼，在历史中寻找舞蹈动作构建，着重点在顿点节奏的强调和力度空间的挖掘上强调情感展现，其中有“扬袖”、“搭袖”、“抡袖”等动作展现[5]，由于编导选用的折袖自身就具有重力，加之舞者本身动作处理的克制，以及腰部力量的向下牵引，致使袖舞失去了原本的轻盈飘逸之感，而是通过垂直向上、快速开合、瞬间下垂的线路，呈现抑扬顿挫的沉重之感，折袖齐舞、掷地有声、动作极具张力，在这些动作变化中，我们既能够窥探出画中女子的静态造型和女史背井离乡不得回的痛楚与悲愤，以及中国古典舞前辈孙颖先生在汉唐古典舞的动势链接中强调的每个动作之间的“动”与“势”，静观以聚势，行气以运势，体动以成势的动作呈现，动作之间充满力量顿挫感的同时凸显行云流水的韵律，编导同样不拘泥于传统语汇，而是根据情感表达需求，进行语言再创，通过手肘、头部、髋部、旁腰等不同身体部位的细节变化，加之与顿点节奏的相配合的直接转换的动作变化衔接方式，在空间与身体运动中展现“划圆”“曲折”相配合的路线，是中国传统哲学观念“天人合一”的舞台再现，也是古典袖舞语汇的再创造，以一个动作动机发展成一种动作旋律，以更加开放的古典气韵来表现精神

气质，让情感与动作相交融，充满了慷慨悲歌的力量感，将文物的内心世界展现的淋漓尽致，真正让文物“活起来”。

(三) 审美意境的追求

“境”是艺术创作的终极追求，《思乡切·女史箴图》的意境创造贯穿始终，有博物馆中的苍老女史勾勒着孤寂的剪影合着不和谐的英文背景音，此为故事背景的交代；有时而娴静时而活泼的女俑形象的转变，此为对于历史的追溯；有苍老的舞者试图与同伴艰难的拥抱，此为对于女史思乡之情的具象展现；有那不断流动的长绸，象征滚滚而去的历史长河；还有那冰冷的展柜，是她此生的枷锁，是她与故土之间难以逾越的鸿沟。一幕幕场景的构建是对于舞蹈主题表达的层层递进，亦是和着大幅流畅、极具爆发的动作表达，更是空间更迭、时间流逝的展现，几者和而为一，共同完成了作品的审美意境表达，在完成传统文化当代重塑的同时，通过多个意象线索连接起过去与现在，以主体精神为依托建立起新的视觉动觉意象，并引发观众对于传统文物的共情，使观众在主体的故事诉说、情感流露、形象展现、意象连接中与编导共同完成对于作品审美意境的塑造，最后引发审美共情，完成了作品在“守古典之正”与“创当代之新”。

三、创新——当代中国古典舞创作之“身动”

何为创新，中国古典舞如何在守正的前提下进行创新？近年来多数的成功案例或许能为我们提供些许思路，舞蹈诗《只此青绿》自剧场走向春晚舞台一路破圈到转化形式到舞蹈电影出现在人民大众视野之中，真正使《千里江山图》“活”了起来，是以舞蹈的方式对中国宋韵美学意蕴的重塑，守“内蕴”之正，创“表达”之新，当代中国古典舞的创新路径也是在不断的自我生长、自我审视、自我提炼的实践道路上的探索，在不断摸索的道路上，始终秉持开放包容的态度，从传统中汲取养分并开创当代视野之新，《思乡切·女史箴图》中音乐元素、舞台表现及传播方式等都为创新注入活力。

(一) 音乐元素的独创

《思乡切·女史箴图》的音乐编创为作曲家吕亮，曾为《只此青绿》《永和九年——兰亭集序·舞传》等多部古典舞作品编曲，有独特的编舞风格，在《思乡切·女史箴图》中，作曲采用传统的“三段体”结构，层层递进进行情感表达，音乐与舞蹈主题高度契合，通过旋律、和声等元素的变化，将画中人物复杂的情感层次细腻的展现出来，从淡淡的惆怅到强烈的渴望回归，二者配合默契，情感表达更加饱满、富有感染力，其创新点展现为三个方面，其一为古典与现代音乐元素的相融，作品中运用了古琴、古筝、琵琶、笛子、箫等中国传统乐器，以及西洋弦乐、钢琴、提琴等西方乐器，并加入电子音乐元素，将中西音乐元素巧妙融合在一起，以现代作曲技法展现古典舞音乐，营造《女史箴图》在历史长河中不断更迭的意象，其二是音效与旁白的巧妙运用，如作品以英文背景音与展柜上破旧的女史形象作为开端，展开叙事，带领观众走进大英博物馆中的《女史箴图》，再如长带装置舞动与缠绕的声音被融入音乐，作为思乡之情的具象表达，丰富音乐层次，使主体情感表达更为有力，其三是音乐与舞台装置的配合，音乐与展柜、长带等配合默契，舞者站立于长带上，随着长带的传送，音乐节奏与之相呼应，带来画卷展开的流动之感，使音乐、舞蹈与舞台装置形成一个有机整体，增强了作品的艺术表现力和观赏性。在以上三个方面完成了作品在音乐方面的创新，与舞蹈共同完成审美意象的构建。

(二) 舞美设计的巧思

《思乡切·女史箴图》在舞美设计上可谓是别树一帜，吸收了现代剧场的表现手法，完成了在视觉艺术方面的创新。首先，舞台布景与灯光设计巧妙结合，运用多媒体投影技术再现《女史箴图》中的画面，营造出梦幻般的视觉效果，将文物立体化再造于观众面前，将观众视角带入女史，跟随她的脚步追溯前世今生。其次，是在对比中突出相统一的情感表达，体现在服装上和空间运用中，在服装上编导选用了适合情感抒发的极具重力的折袖，折袖齐舞、掷地有声，是对女史愤懑、痛楚的情感的有力体现，并选用对比的表现方式，以老态龙钟的破损女史与色彩斑斓的故园女史形成强烈的对比，一个渴望归乡，一个张开臂膀，情思合一。在空间运用中，不断将两个时空的女史进行时空分割与重组，例如横线、圆等构图技法的运用，并穿插着两者在历史的长河中“相拥”、“照镜”等动作，体现二者在对比中相融。最后，在创作中极为有特色的是道具的运用，对于绢色卷轴的贯穿头尾，是对原作《女史箴图》绢本设色的艺术化体现，卷轴的流动感以具象现抽象，具有多重含义，既是历史画卷的重现，再现东晋女史形象，又抽象的象征了时间的流动，表示其坎坷的来去归途，更是意象的表达了一种归途，承载着文物的思乡情怀。作品结尾，她艰难的捡起那长长的卷轴裹住自己，仿佛伤痛裹满全身的具象化，令人动容，

发人深思。在舞美设计中,《思乡切·女史箴图》做到了以“形”化“情”,以新颖的手法构建具象为 人物情思的展现,并将观众真正带入画中人物的主体视角,切身 体验她的前世今生与思乡盼归的情怀。

(三) 传播方式的拓展

随着党的二十大报告中推进文化自信自强,铸就社会主义文化新辉煌对于文艺工作者的指示与现 代传播手段的快速发展,舞蹈界的寻古热潮一次次在大众视野中“出圈”,当代舞的传播方式也不拘泥于 传统的剧场之中,有诸如中国舞蹈“荷花奖”评奖及展演、“桃李杯”教育教学成果展演及各省市地区 举办的一些舞蹈赛事激发创作者的热情,促使优质作品展现在人民大众面前,传播传统文化,还有新媒 体为文化传播注入活力,抖音、小红书、微信视频号等在广大人民群众日常生活中的普及,让圈外观众 也能够发现舞蹈艺术的文化魅力,随着《思乡切·女史箴图》的视角关注到我国古代璀璨的绘画艺术, 并以当代叙事角度诉说文物不得归的惋惜。更值得一提的是,舞蹈电影《只此青绿》的成功,更是舞蹈 成功迈向人民群众的一大步,众多舞蹈艺术家们坚守中华文化立场,扎根于中华优秀传统文化的土壤之中, 创新当代古典舞音乐表达,结合当代舞台技术进行巧妙的舞美构思,并拓宽延展舞蹈艺术的传播方式, 真正做到了为人民服务的创作导向,推出高质量作品的同时,在潜移默化中用文艺作品引领社会风尚、 凝聚精神力量。

四、当代中国古典舞创作“守正”与“创新”的交融与创生

“守正创新”是当代中国古典舞创作坚守的导引方向,亦是在一次次“仿古”热潮中不断汲取精华 并对中国古典舞的再建构,“守正”,是在多元文化激荡的今日能够保证古典舞主体地位不丧失,是对 我国优秀传统文化的守护与传承,是为艺术创作不断提供素材的常青树,“创新”,是不拘泥于传统, 是古典舞创作在当代道路上应完成的使命,“守正创新”,是以古代的精神关怀当代人,在不断的创新 实践中,实现古典舞创作的再语境化。

(一) “守正”为“创新”筑牢根基与源泉

中国古典舞的“守正”犹如大厦之基石,为“创新”提供了稳固的支撑与丰富的源泉。在《思乡切·女 史箴图》中,对文化根基的坚守是创新的内在灵魂。作品以《女史箴图》这一颠沛流离、命运多舛的文物 为蓝本进行当代叙事表达,成为了具有当代视角的古典舞。基于对文物主体视角的展现,使得在音乐 创作中,能够将古典乐器与现代音乐技法相融合,以独特的方式呈现出既具古韵又有新意的旋律,并与 舞蹈交相辉映,细化情感表达,将观众逐步带入女史视角之中。因为守正,深知传统音乐元素的特质与 表现力,才能精准地引入西方乐器与电子音乐元素,拓展音乐的表达维度,让传统与现代在音乐中和谐 共鸣。

舞蹈本体的传承方面,古典舞身韵动作与袖舞语汇的继承为创新动作的生发提供了原型与依据。如 折袖动作中对力量、节奏与空间的传统处理方式,是后续根据情感表达需求进行创新变化的起点。编导 在遵循传统袖舞中“势”与“动”相统一的前提下,以一个动作动机发展一种动作旋律的创新探索,创 造出更具张力与情感深度的动作语汇,将两个时空的女史相连,在空间对比中若没有对舞蹈本体的坚守, 这些创新动作将成为无根之萍,失去古典舞的韵味与特色。审美意境的追求同样是创新的源泉,作品中 对孤寂、思乡等情感意境的传统营造方式,启发了在舞台装置、舞美设计等方面的创新呈现,如通过长 绸象征历史长河、展柜象征枷锁等意象构建,是在传统审美意境营造基础上的视觉创新拓展,使抽象的 情感与意境有了具象化的表达,让观众更易理解与共情。

(二) “创新”为“守正”注入生命与活力

“创新”为《思乡切·女史箴图》的“守正”元素带来了全新的呈现方式与传播活力,使其在当代 社会中焕发出耀眼光芒。音乐元素的独创让古典舞的文化内涵与情感表达有了更丰富多元的传播途径。 借助现代音乐制作技术与多元乐器融合,作品的音乐能够跨越不同受众群体的审美差异,吸引更多年轻 观众与国际观众的关注,将蕴含在古典舞中的文化底蕴与情感张力,通过创新的音乐传播得更远更广, 让更多人感受到古典舞蕴含的文化魅力。

舞美设计的巧思则以视觉创新增强了作品守正元素的感染力与吸引力,多媒体投影技术、服装与道 具的创新运用,将传统的舞蹈形象与文化内涵以极具冲击力的视觉效果呈现出来。观众在被新颖舞美吸 引的同时,也更深入地领略到古典舞所传承的文化精髓。在展览展示或文化交流活动中,《思乡切·女 史箴图》的舞美设计成为吸引观众驻足欣赏古典舞的重要因素,让古典舞在现代视觉文化语境中重新获

得关注与喜爱。传播方式的拓展更是让作品的守正价值得以最大化发挥。通过舞蹈电影、新媒体平台等多种渠道传播，古典舞作品突破了时间与空间的限制，将作品中守正的文化价值传递给更广泛的大众群体。它激发了更多人对古典舞背后传统文化的探索欲望，促使更多创作者在守正的基础上进行创新实践，形成了良好的文化传承与创新发展的生态循环。

五、结语

在守正与创新的协同发展进程中，中国古典舞创作路径的延展可从多维度深入探索。于创作理念层面，编导要积极投身于对传统文化的深度钻研，不仅要熟知古典文学、历史故事、哲学思想等，更要精准洞察其中蕴含的民族精神与审美意趣，创作者应加强艺术思维、文化修养及创作者独立的个性价值的要求，在创作中巧妙融入当代社会的人文关怀与价值追寻，使作品既能呈现古典的审美意蕴，又能与现代观众产生强烈的情感共鸣。于舞蹈语汇创新层面，一方面要坚守古典舞的内在技术与韵律，对古典舞语汇的程式加以关注和继承，一方面要在坚守的基础上发展新的动作语汇，舞蹈是情感与形式的矛盾运动[6]，要为作品中的形象寻找适合其情感表达的具有生命力的语言，提升中国古典舞作品角色形象塑造的丰满性与立体性，关注舞蹈本体的情感输出与意境表达。舞蹈是一门综合的艺术，音乐、舞美和艺术的融合亦是关键路径，在舞蹈音乐创作中，进一步探索古典音乐与现代音乐的交融碰撞，以现代音乐作曲技法对古典音乐再塑造，加强音乐的层次与立体感，在技术与艺术的融合中，借助现代科技手段提升作品的感染力，不断拓展舞台空间，并运用 AR、VR 等技术为观众打造身临其境的观赏体验。人才培养体系的不断完善对古典舞创作的持续发展至关重要，在舞蹈教育中，强化学生对于传统文化素养与创新思维能力的双重培养，培养学生的独立思考与创新实践能力，为古典舞创作领域源源不断的输送既具深厚文化底蕴又富有创新精神的复合型人才。艺术创作之路道阻且长，但坚信守正道、创新知能为艺术家们提供艺术生命的常青，在不断的求索中砥砺前行，春华秋实。

参考文献

- [1] 苏娅. 中国古典舞当代建构路径、方式与方向——由第十三届“荷花奖”中国古典舞评奖谈起[J]. 北京舞蹈学院学报, 2023(05): 1-5.
- [2] 乔燕冰. 中国古典舞如何与古为新?[N]. 中国艺术报, 2024-11-18 (002).
- [3] 习近平. 高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告[J]. 中国人大, 2022, (21): 6-21.
- [4] 吴晓邦. 当代中国舞蹈的主流[J]. 舞蹈, 1994(03): 5.
- [5] 夏静. 袖舞情深、思乡意切——评“荷花奖”古典舞获奖作品《思乡切·女史箴图》[EB/OL]. www.jsywy.com/p1/202412/t20241209_8435232.shtml. 2024-12-09.
- [6] 袁禾. 中国舞蹈意象论[M]. 北京: 文化艺术出版社, 1994.