

Using Silent Cultural Relics to Expressing Patriotism

Analysis of Dance Work “Stories of Terracotta Warriors”

Xue'er Wang¹

¹ School of Music, Shaanxi Normal University, Xi'an, Shaanxi, China

Abstract: In recent years, the "museum craze" has become a cultural phenomenon, with cultural relics collected in museums bringing their history into the public eye and becoming a sought after subject for dance creators. Innovation in dance works based on the essence of cultural relics is becoming a new direction for dance creation. Cross disciplinary cooperation between the cultural and dance industries has produced numerous masterpieces, and historical relics have provided valuable image materials for the development of traditional Chinese dance. The classical dance work "The Terracotta Warriors" of the 14th China Dance "Lotus Award" was based on the Terra Cotta Warriors of the Qin Dynasty. It starts from the different shapes of the terracotta warriors to imagine the story behind them. With the "looking forward to returning" wife as the clue, it tells the praises of heroes thousands of years ago, sadness and tenderness, and feelings of family and country through the expression of space-time crisscross. The article will deeply appreciate the classical dance work "Stories of Terracotta Warriors" and analyze its positive impact on contemporary dance creation.

Keywords: Dance work "Stories of Terracotta Warriors", Contemporary dance creation, Promoting Chinese culture.

以静默文物，诉家国情怀

—评析舞蹈作品《俑生俑事》

王雪儿¹

¹ 陕西师范大学音乐学院，西安，陕西

摘要: 近年来“博物馆热”成为一种文化现象，一件件收藏在博物馆中的文物带着他们的历史走进大众视野，成为舞蹈创作者们的争相取材对象，立足文物本体的舞蹈作品创新正成为新的舞蹈创作导向，文博界与舞蹈界的跨领域合作屡出精品，历史文物为中国传统舞蹈的发展提供了珍贵的形象资料。第十四届中国舞蹈“荷花奖”古典舞作品《俑生俑事》取材于秦兵马俑，从秦俑形态各异的造型着手展开对其背后故事的想象，以“盼归”的妻子为线索，通过时空交错的表现手法讲述着千年之前的英雄赞歌，哀婉柔情与家国情怀。文章将深度赏析古典舞作品《俑生俑事》，并分析其对当代舞蹈创作的积极影响。

关键词: 舞蹈作品《俑生俑事》；当代舞蹈创作；弘扬中华文化

一、引言

伴随着“博物馆热”，以历史文物为题材的舞蹈作品创作屡出精品，无论是引发全民模仿的舞蹈诗剧《只此青绿》，或是第十三届中国舞蹈“荷花奖”获奖作品《散乐图》，这些引发社会与舞蹈界瞩目的舞蹈作品都有着一定的共性特征，在舞蹈取材上都选择具有了厚重历史文化背景的文物作为创作素材，从文物中提取故事、形象或风格编排传统文化题材舞蹈，同时在舞蹈语汇上依据当时的历史提炼出符合当今时代审美特征的舞蹈形态和运动轨迹。

第十四届中国舞蹈“荷花奖”古典舞作品《俑生俑事》以历史文物为题材进行创作，作品以秦兵马俑为选材对象，从秦俑形态各异的造型着手展开对其背后历史故事地想象。以“盼归”的妻子为线索，通过时空交错的表现手法讲述了战争时期妻子在家中为丈夫缝补衣衫，丈夫保卫家园征战沙场的故事场景，通过舞蹈演员的动作表现与情感表达，再现了千年前妻子盼望丈夫平安归来的哀婉柔情，男子保家卫国的英雄赞歌，“黄沙百战穿金甲，不破楼兰终不还”的家国情怀。

二、溯古：《俑生俑事》对中华传统文化的弘扬

文博界与舞蹈界的跨领域合作屡出精品，历史文物为中国舞蹈创作提供了珍贵的形象素材，发掘中华优秀传统文化中符合时代价值的核心元素，并对其进行再创意、再创造已经成为新时代文艺创作的主要方式，以历史文物为题材进行舞蹈创作，不仅是舞蹈编导对历史文物的深度挖掘与重现，更是对中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展的切实践行。

(一) 创作背景

近年来，伴随着“博物馆热”的持续升温，博物馆旅游越来越受到大众的喜爱，社会对于博物馆中的历史文物的关注度也日益增加。陕西历史博物馆的唐彩绘陶缩脖俑、三星堆遗址的扭头跪坐人像、中国陶瓷博物馆的沉思罗汉等各类“网红文物”层出不穷。这些珍藏在博物馆中的历史文物穿越时空，连接古今，向每一位前来观赏他们的人诉说着历史的厚重。随着经济的发展，简单的文物观赏已经无法满足人民群众对于精神生活的旺盛追求，如何更快更深入地了解并探寻历史文物背后尘封上千年的历史成为新课题。在这一背景下，舞蹈界围绕历史文物进行舞蹈创作的热潮持续高涨，以《千里江山图》为题材的舞蹈诗剧《只此青绿》成功破圈，第十三届中国舞蹈“荷花奖”古典舞评奖终评中入围的47部作品，有近10部作品取材于历史文物，让历史文物在舞蹈中“活起来”，建立当下与文物历史的深度链接已经成为舞蹈界的新热点与新潮流。

(二) 作品取材

第十四届中国舞蹈“荷花奖”古典舞作品《俑生俑事》取材于秦兵马俑，被公认为世界第八大奇迹的秦兵马俑一经发掘就引发了考古界的强烈关注，沉睡于地下2000多年的秦王将士重新气势磅礴地陈列于世人面前，令中国震惊也令世界震撼。逼真、写实、千人千面是秦兵马俑的鲜明特色，8000名将士，不但将军与士兵不同，弓箭手、车兵、骑兵、步兵各不相同，而且具体到每个武俑的穿戴、服饰、发式、脸型、胖瘦、高矮、气质、表情也各不相同，甚至连鞋底的针眼都一丝不苟地如实展示在你的眼前，它的创作理想显然就是“千人千面”的逼真。秦俑身上所穿的衣服绣的纹样、战袍上的扣子、铠甲的编缀方式都力求真实具体，他们各个身材魁梧，表情严峻，八千多座秦俑整齐划一地朝相统一的方向，气势磅礴，威武雄壮，秦兵马俑以最现实的形式呈现出那一历史时期最宏大的精神和无敌于天下的力量。《俑生俑事》对秦俑形态各异的动作造型进行复原与加工，让沉睡前年的秦兵马俑重现于大众视野，让人仿佛穿越千年时空，置身秦朝亲眼见证“秦王扫六合”的无敌之师。

(三) 视角切入

《俑生俑事》并非第一个以秦俑为取材对象的舞蹈作品，在此之前的《秦俑魂》、《秦王点兵》等作品同样以秦俑为题材，也都取得了极大的成功和积极的社会反响。《俑生俑事》的舞蹈编导一改这些作品侧重于塑造秦俑本体的编创视角，超越对秦俑外形姿态的简单复刻，选择深入挖掘其背后所深藏的故事与经历，给予了每一座秦俑现实身份，使其拥有了属于自己的故事与人生经历。《俑生俑事》以守护秦俑小家的“妻子”为切入点，舞蹈从她们浣洗缝补衣衫开始，塑造了一个个盼望沙场征战的丈夫早日归来的妻子形象，通过舞台灯光以及场域纵深的合理运用，形成了时空交错的舞台画面，女子刚柔形象与将士沙场征战形象的巧妙碰撞赋予了《俑生俑事》这一作品全新的精神风貌，让观众更加深刻直观地感受到秦俑的形象特征，给予“秦俑”这一形象全新的生命力，让他们走出历史的长河，跃然台上，这是秦代“六王毕，四海一”时代的真实写照，是“秦王扫六合，虎视何雄哉”时代精神的充分体现。

三、再造：《俑生俑事》中当代舞蹈创作的创造性发展

舞蹈作品《俑生俑事》跳出了以往将历史文物作为取材对象的舞蹈作品单纯塑造文物本体的窠臼，也不再局限于古典舞“美”的表达，而是独具将心地将妻子们守护个体的“小家”与秦俑将士征战保卫家园的“大家”交织融合，凸显“舍小家为大家”的情感主旨。编导在秦俑元素的基础上，运用现代创作方式，不断融合创新，将新思维、新理念与时代精神相契合，将其中的精神意蕴通过当代艺术创作手

段重新组合演变成新的艺术形式，创作出了既有文化底蕴和生活情趣，又有艺术想象空间的全新的艺术精品。

(一) 舞蹈语汇与人物塑造

秦俑的千人千面为《俑生俑事》舞蹈编导提供了丰富的舞蹈动作语汇与极大的人物塑造空间。在舞蹈语汇上，男子群舞里男演员的立跪姿态就是将秦俑中跪射俑的动作进行复原加工，左腿蹲曲，右膝着地，上体微微向左侧旋转，双手在身体右侧一上一下做握弓状的基本体态为基础，男领舞的人物形象取材于将军俑，铠甲服饰真实还原了将军俑胸口的花结装饰以及前胸、后背、双肩的彩色花结，舞动起来飘逸非凡，双手交握放于身前的动作姿态则完美再现了将军俑的威严与潇洒。根据这些秦俑的基本姿态，编导设计加工了符合运动规律与审美原则的舞蹈动态路线，演员们脚尖交替点地跳跃，身体旋转复原，手臂收缩有力，点与线、强与弱、动与静的交织形成了作品中震撼人心、独具特色的舞蹈语汇。女演员手持衣衫，手腕柔软翻转，展现古代女子的细腻柔美，腰部动作的多次运用则体现出战国秦汉时期长袖细腰的舞蹈形态特点。

与传统的女子古典舞群舞不同，《俑生俑事》中的女子舞蹈动作语汇不拘泥于表现女性的柔婉和“美”的体验，运用衣衫这一道具将古典舞中的动作姿态进行现代化表达，加强舞者的动作力度与“点”的表现，放大大人物动作肢体表达，增强视觉效果。在集体双人舞段中，编导巧妙地将中国舞的舞蹈元素与现代舞技巧相结合，既保留了秦俑的庄严肃穆，强调人物形象，同时又能流畅表现出丈夫与妻子之间的肢体链接与情感宣泄。在人物塑造上，贯穿整个舞蹈作品的道具“衣服”完美且深刻地塑造了盼望丈夫平安归来的妻子形象，妻子们晾晒丈夫的衣服，看向远方的眼神从最开始的期盼过渡到失落，再到最后的悲伤与嚎啕，抱着衣衫眺望远方的动作始终存在并贯穿始终，等不到丈夫归来的妻子们的哀泣宣泄着对丈夫的思念，展现出中国古代女性守护小家的坚韧与刚柔。而男演员们刚劲有力的动作，坚定不移的步伐，坚韧不拔的眼神，面对妻子的不舍却仍不回头英勇杀敌的动作与神态，为我们塑造了古代将士不畏生死，征战沙场，为国捐躯，保卫大国的英雄豪情。

(二) 作品结构与音乐分析

《俑生俑事》这一舞蹈作品采用了时空交错式结构进行创作，通过时间与空间的相互交错，将来自不同时间与空间的“盼归”妻子与征战的秦兵将士放在同一舞台画面当中，让观众产生错位观感，以作品中妻子的情感变化为中心展开作品故事的讲述与连接，通过妻子与秦兵形象各自的群舞以及两者的互动与共舞穿插构建舞蹈框架，更加深刻地刻画人物心灵情感，深化作品主题。《俑生俑事》的配乐选取了富有东方韵味的传统乐器与西洋乐器融合进行演奏，并结合部分电子音乐的元素，为整支舞蹈作品提供了独特的听觉享受，音乐随着人物情感的发展而变化，使得整个作品更加立体与丰富。

舞蹈开头的钟声带领我们穿梭时空，来到千年以前的秦朝，柔和低沉的箫声，营造出了历史的厚重感以及将士与妻子分别时难以抑制的哀伤，通过音乐表达出人物的内敛、含蓄，温柔。伴随着女舞者们而来的抒情旋律运用大提琴进行低音铺垫，音色浑厚丰满，配合着演员们为丈夫晾晒衣衫的舞蹈动作和充满希望的表情，展现出妻子守护小家的安静祥和之感与盼望丈夫早日归来的殷切期盼，鼓声逐渐响起，男演员出现在舞台上，伴随着鼓声舞蹈，动作清晰干脆，展现出秦俑的独特风貌，男演员的群舞部分则运用连续的鼓声开场，古筝与小提琴的融合演奏作为主旋律，夹杂着大提琴和鼓的铺垫，古筝清亮干脆的音色与小提琴明亮高亢的音色相结合，鼓声伴随着演员们刚劲有力的肢体动作，展现出秦兵将士们的训练有素与战场杀敌的激昂澎湃。

随着秦兵将士的牺牲与妻子们的面对丈夫逝去悲伤，原本高昂的音乐减弱，用大提琴进行连接与铺垫，伴随着钢琴的单音，烘托出凝重的氛围，箫声与鼓声交织再现，推动舞蹈作品走向高潮，箫声的哀婉象征着妻子的悲哀与忧愁，铿锵有力的鼓声则代表了秦兵将士们保家卫国的决心，不同音色特征两种乐器在大提琴的配合下和谐共生，刚与柔在舞蹈和音乐上都得到了深刻体现。女声的吟唱仿佛诉说着妻子们心中难以言表的痛苦与哀愁，大提琴、小提琴、箫、鼓齐鸣，结合部分电子音乐元素，将人物情感推向顶峰，配合着演员们的动作和表情，让观众感受到无比的震撼与感动，最终以箫和古筝进行结尾，情感延续，回归主旨，让观众回味无穷。

(三) 灯光运用与思想表达

《俑生俑事》这一作品既有舞台空间的纵深感，又有时间交错的空间感，战场上保卫家园的秦兵将士与守护家庭的妻子被放置在同一舞台空间当中，这两个不同的空间通过灯光的明暗与冷暖对比形成了视觉上的时空交错感，舞台前后半场的两个人物形象通过灯光的合理运用既相互独立又紧密相连，体现了时间的流逝与空间的跨度，让整个作品层次更加丰富。同时，冷光与暖光的运用也让舞蹈作品呈现出厚重的故事感，妻子形象多用暖光，象征着守护小家的宁静祥和与期盼，秦兵将士多用冷光，烘托出战争的残酷与保家卫国的决心，两种灯光的合理切换与共存，强调了作品中的情感纽带。《俑生俑事》以秦兵马俑为取材对象，在塑造秦俑形象的同时捕捉到秦俑背后隐藏的故事以及个人与国家之间矛盾又复杂的情感联系，以“妻子”的女性视角讲述了秦兵将士的家国情怀，“衣服”是丈夫的意象，妻子对它的珍惜爱护也是对丈夫“夫戍边关妾在吴，西风吹妾忧夫”的思念，作品将千人千面的秦俑与无私奉献的爱国情怀相结合，描绘了秦兵将士“黄沙百战穿金甲，不破楼兰终不还”的英雄气节，展现出中华民族从古至今坚韧不拔的民族精神。

四、绽放：中华文物与舞蹈创作相交融的创新性转化

“让文物活起来”已经成为当今时代的一种文化热潮，《俑生俑事》的成功创新为广大舞蹈创作者提供新的思路，中华优秀传统文化是中国古典舞传承和发展的根本，当代中国古典舞创作须以传统文化为根基，将传统文化素材进行创造性转化、创新性发展，才能适应当代发展语境，满足人民群众文化生活需求。文物题材的舞蹈创作不应该只拘泥于复刻文物本体形态动作，而是要立足文物本体“入古出新”，探究文物背后的时代背景与历史文化，创作出具有历史底蕴和民族精神的舞蹈作品。

(一) 文物题材舞蹈的社会传播

近些年来，随着人们对历史文化的关注度越来越高，文化产品的“出圈”现象已不鲜见，艺术创作者们深入挖掘历史文化进行艺术的加工创作，为观众提供了更为新颖和深入的历史文化体验，其中舞蹈作为大众喜闻乐见的艺术形式，依托历史文物进行创作的作品也不断破圈，大众对于“文物舞蹈”的喜爱与讨论日益增加，文物舞蹈作品出圈的同时也能够促进大众对历史文物到关注与喜爱。以舞蹈诗剧《只此青绿》为例，《千里江山图》这一绘画作品自问世以来，一直在美术界受到大量关注，却未引发大众讨论，即使在2008年的北京奥运会开幕式上，张艺谋导演对此画进行了浓墨重彩的展示，但仍未让这幅画出圈，直到舞蹈诗剧《只此青绿》在2022年央视春晚亮相之后一夜爆红，“青绿腰”实现了全民模仿热潮，一天之内，《只此青绿》冲出了舞蹈的小圈子，引发了全民关注，作为取材对象的《千里江山图》成为一件引人瞩目的艺术文物作品。与《千里江山图》一样，《俑生俑事》在“第十四届中国舞蹈荷花奖”中的出色表现与成功破圈，进一步提升了秦兵马俑的文化影响力，吸引了更多人关注和了解中国古代的文化遗产，作为“文物题材+舞蹈载体”的舞蹈作品，为文物舞蹈的创作与传播提供了参考价值，更是从舞蹈生产层面树立了艺术性与思想性兼顾的创作与传播新思路。

(二) 文物题材舞蹈的创作热潮

《只此青绿》、《唐宫夜宴》等经典作品的成功破圈为舞蹈创作提供了全新思路，舞蹈界对于“文物舞蹈”题材的舞蹈作品创作热情持续高涨。第十三届中国舞蹈“荷花奖”古典舞评奖终评中入围的47部作品，有近10部作品取材于历史文物，而第十四届中国舞蹈“荷花奖”古典舞评奖终评中前十名的作品中就有四部取材于历史文物，《俑生俑事》位列第三，以文物为题材进行舞蹈创作已经成为舞蹈界的全新热点。纵观这些文物舞蹈作品的大获成功不难发现，舞蹈创作者从丰富的历史文物素材中撷取灵感进行创造性转化后所创作的舞蹈作品无一不彰显着中国古典舞厚重的传统气息与中华传统文化的博大精深，无论是画作、书法、陶俑还是壁画，舞蹈编导们对这些历史文物背后的文化思想与精神内核的挖掘逐渐深入，舞蹈创作不单单停留在文物本体的外在表现，而是关注提取文物素材所蕴含的内在思想精神，由文物出发创作出富有思想深度舞蹈作品，阐述中华优秀传统文化内核，《俑生俑事》就是这一趋势下所诞生的优秀作品，以秦俑为素材进行深度挖掘，赋予秦俑主观能动性，让它们能够主动讲述自己的故事，通过舞蹈的情感链接升华主旨，体现从“俑”到“人”的家国大爱。

(三) 文物题材舞蹈的古今交融

文物舞蹈创作的“推陈出新”关键在于“新”字，这种“新”并非是舞蹈创作者简单地将历史文物进行提取与变异，而是要从历史文物中提取元素，运用“推陈出新”的方式辩证分析提取到的素材，在

去陈存新、去粗取精的基础上,结合当代社会发展与人民群众精神文化生活需求进行创新提取,通过舞蹈作品创作赋予历史文物新的生机与活力,实现古今交融。《俑生俑事》不只是对秦俑这一历史文物进行舞蹈的再创作,更是对秦兵马俑历史文化的深刻洞察,它以秦俑为桥梁,连接古今,实现了文化碰撞与民族精神的传承,透过秦俑管窥那个时代生死离别,喜怒哀乐的人生百态。《俑生俑事》的成功也给予舞蹈创作者启示,舞蹈动作的复刻与创作固然重要,但透过文物了解特定时代的历史文化与人文情感更应是今后广大舞蹈工作者前进与努力的方向,实现由“物”到“情”的升华。

五、结语

“让文物活起来”已经成为当今时代的一种文化热潮,《俑生俑事》的成功创新为广大舞蹈创作者提供新的思路,将中国传统文化素材进行创造性转化、创新性发展,适应当代舞蹈艺术发展语境,立足文物本体“入古出新”,探究文物背后的时代背景与历史文化,创作出具有历史底蕴和民族精神的舞蹈作品。岁月失语,唯石能言,历史的车轮滚滚向前,不断碾过我们每一个人的身体,而文物舞蹈则让我们透过这些沉默的历史文物,感受到遥远时代的生活气息与情感波动,触摸到历史的温热。古老与现代,犹如时光交错的旋律,既有历史的厚重,又闪耀着未来的光芒,融合之中见永恒,记录着历史的文物会残缺褪色,但我们有责任让它永远鲜活。

参考文献

- [1] 王子歌,张熙.新时代文物题材舞剧的转译路径与审美特征——以舞蹈诗剧《只此青绿》为例[J].艺术评论,2024,(05):124-134.
- [2] 彭小希,周怡辰.入古出新:从舞作《散乐图》看中国“文物舞蹈”创作理路[J].乐府新声(沈阳音乐学院学报),2023,(03):102-108.
- [3] 周韵曦.浅谈秦兵马俑的审美特点[J].中国文化研究,2008,(01):197-200.
- [4] 赵勇.从“荷花奖”古典舞评奖看传统文化素材的舞蹈创作[J].北京舞蹈学院学报,2023,(05):6-13.
- [5] 翁再红.《只此青绿》:从“出圈”到经典再生产的当代法则[J].当代舞蹈艺术研究,2022,7(02):111-117.
- [6] 李铭实.以现代创作理念传承与创新传统艺术[J].天津美术学院学报,202(01)80-82.
- [7] 张婷.拓展中国古典舞创作的新空间[N].中国文化报,2023-05-09(005).