少儿芭蕾舞剧《草原英雄小姐妹》编创排演经验谈

张满 中央芭蕾舞团 DOI:10.32629/mef.v3i4.804

[摘 要] 本文从少儿芭蕾舞剧《草原英雄小姐妹》的创作特点,分析总结了其在编创排演方面的经验。该剧以全新艺术形式,颂扬了时代精神风貌。

[关键词] 芭蕾舞剧;《草原英雄小姐妹》; 创作; 经验

Talking about the Experience of Editing and Rehearsal for the Children's Ballet Little Sisters of the Grassland

Man Zhang

The National Ballet of China

[Abstract] This article analyzes and summarizes its experience in editing and rehearing from the creative characteristics of the children's ballet Little Sisters of the Grassland. The play celebrates the spirit of the times in a brand new art form.

[Key words] ballet; Little Sisters of the Grassland; creation; experience

2019年,在举国上下欢欣鼓舞地迎来新中国70周年华诞之际,内蒙古包头大剧院与中央芭蕾舞团联袂推出的少儿芭蕾舞剧《草原英雄小姐妹》在包头大剧院成功首演。该剧以50多年前发生在包头的真人真事为基本素材,讲述了蒙古族少年儿童龙梅和玉荣小姐妹虽然年幼,却英勇无畏,在暴风雪中拼尽全力保护生产队的羊群,歌颂了崇高的集体主义精神,用芭蕾丰富的舞蹈语汇刻画了那个质朴的年代"生在新中国,长在红旗下"的孩子们纯真美好的心灵,对于今天的观众,特别是正处在成长过程中的少年儿童尤其具有教育和启发性。

《草原英雄小姐妹》共分为四场,分别讲述了小姐妹与同学们一起激动喜悦地参加入队仪式,在寒冷刺骨的黑夜里为保护羊群与暴风雪激烈搏斗,幻境中与糖果仙子相遇并凭借顽强的意志力最终获救等故事场景,结构紧凑有序,情节起伏生动。在忠实于真实历史的基础上,编创者展开丰富的想象,达到了绚丽多彩的童话般的舞台效果,用全新的演绎形式,给小朋友和大朋友们带来

独特的视听感受。

我国自近现代以来, 随着大众思想 和文化启蒙运动的蓬勃开展,有志于音 乐舞蹈教育和艺术普及者中, 孜孜以求 开发舞剧资源的大有人在,如20世纪初 期黎锦晖创作的《麻雀与小孩》、《葡萄 仙子》、《小小画家》、《月明之夜》、《可 怜的秋香》等,均洋溢着纯真的童趣, 通俗易懂,在当年的大小观众心中留下 了终生难忘的记忆。近一个世纪的漫长 时间过去后,这种舞台艺术形式仍展现 出她独特的艺术魅力, 仍能够打动和走 进儿童和青少年的内心世界。而在新世 纪的背景下,少儿芭蕾舞剧《草原英雄 小姐妹》的诞生是此类创作的一个引起 广泛社会关注的范例,作为参与该剧全 程创作及排练演出的人员之一,笔者认 为,总结和归纳这一成功经验,是能够 起到示范和启迪作用的。

1 少儿芭蕾舞剧《草原英雄小姐妹》的创作特点

有"舞蹈皇冠上的明珠"之誉的芭蕾,源自400多年前的欧洲,是宫廷和贵族圈子所热衷欣赏和学习的艺术。自带

"阳春白雪"的清雅脱俗气质与秉性的 芭蕾,特别是严谨规范的古典芭蕾,对 观众的鉴赏水平、审美层次和文化底蕴 要求相当高,因此一直都是明显相对小 众的艺术门类,但那或轻灵飘逸或刚健 有力的舞姿,那举手投足的规范严整, 都散发着无穷无尽的吸引力。

芭蕾传入中国的时间并不长,从19 世纪清朝末年开始算起,至今不过百年, 且系统化、科学化、专业化的发展则要 始于中华人民共和国成立后的20世纪50 年代。因此, 芭蕾这门舞蹈艺术在中国 的普及程度,相较民族民间舞、古典舞 和现当代各舞种要相差很多, 其一是中 国观众基础薄弱, 无论是中国现有十大 芭蕾舞团还是国外院团或各类国际性的 芭蕾舞演出,绝大多数都集中在北京、 上海、天津和哈尔滨、广州、杭州这样 的省会城市、一线城市, 二、三线城市 和农村地区的居民几乎没有机会在当地 获得观看芭蕾的机会,这就造成了观众 群的分布不均衡; 其二是由此类推,资 源稀缺使人们自幼无法拥有相应的家庭 和教育环境在这方面的熏陶和影响,更 追论激发兴趣与热爱,所以观众群就无 从扩充和拓展。中央芭蕾舞团联手内蒙 古包头大剧院推出的《草原英雄小姐 妹》,是剧团利用国家级芭蕾舞团的优秀 条件和资源,支持和助推地方文化发展 繁荣,为改善这一现实问题做出的深思 熟虑的尝试,也是在艺术普及道路上持 之以恒的又一开拓之举,以下将该剧的 编排和艺术特色归纳为几个方面:

1.1主题鲜明,故事性强。少儿芭蕾 舞剧《草原英雄小姐妹》的基本素材取 自1964年2月,龙梅和玉荣这对蒙古族小 姐妹在放牧中突然遭遇凶猛的暴风雪, 但年幼的她们丝毫没有畏惧, 不顾个人 安危,奋勇保护了生产队384只羊,从此, 她们的英雄事迹广为传颂, 更成为几代 人儿时乃至一生的楷模。"最美奋斗者"、 "草原英雄小姐妹"龙梅和玉荣作为内 蒙古自治区的"十大文化符号"之一和 "100位新中国成立以来感动中国人 物",她们的经历被一次次呈现在文艺舞 台作品中,已成为草原文化的精神象征。 中芭在此基础上进行再度创作, 使整体 故事情节丰满充盈起来, 如第三场晶莹 剔透的梦幻场景,相比以往同一题材的 文艺作品,就是引人注目的创新点;又 如,为了吸引小观众,舞剧中加入了"人 偶"的元素, 憨态可掬的"狼"、梦幻唯 美的"雪精灵"、轻柔飘逸的"青草"、 俏皮可爱的"糖果",都将他们各自的角 色生动地演绎出来。

1.2编舞形式创新,契合特定观众。 在《草原英雄小姐妹》中,观众可以欣 赏到场景和动作同样繁复多变的舞蹈, 有洋溢着辽阔壮美的草原风情的民族 舞,不同人物角色如天真可爱的少先队 员、稚嫩甜美的小白羊等,举手投足都 充分体现了他们各自的身份和性格特 点。中央芭蕾舞团的艺术家们60余年在 芭蕾民族化道路上孜孜不倦的探索,也 体现在了该剧中,多姿多彩的芭蕾舞与 民族舞蹈相互穿插,彼此融汇,丝毫不 显突兀,自然流畅,从整部作品来看, 每一处舞段都短小精悍,节奏缓急错落 有致,在多变的同时自然合理的将故事 情节向前推进,而这样的处理也普遍契 合少年儿童注意力集中时长和欣赏偏好 等特征。

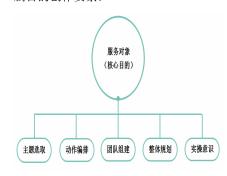
1.3真正属于孩子的舞台,达到独特 的演出效果。少儿芭蕾舞剧《草原英雄 小姐妹》集合中央芭蕾舞团舞蹈学校、 北京市丰台区草桥小学、包头大剧院少 儿芭蕾舞团、包头师范学院130余名优秀 演员联袂演绎。其中,来自包头大剧院 少儿芭蕾舞团的参演学员最小的仅有5 岁,参加舞剧的筹备和演出,并与来自 中央芭蕾舞团专业舞蹈演员共同表演, 成为孩子们练舞过程中宝贵的经历。为 了真正将这个引人入胜的故事"演"出 来,而非仅仅满足于做出刻板空洞的动 作和姿势, 从编导到负责排练的老师和 小学员们, 都花费了大量时间和心血反 复思考揣摩各个角色。尽管这些小演员 在舞台上的表现还很稚嫩,但恰恰是这 盎然的童趣与作品浑然天成。因此, 该 剧一经正式首演, 便在全国引发广泛热 烈的反响,包头大剧院邀请到国内行业 协会、剧院同仁代表,共同签署了儿童 芭蕾舞剧《草原英雄小姐妹》的全国巡 演协议, 为舞剧的全国巡演之旅拉开帷

1.4高水平编创团队力保作品整体水准。《草原英雄小姐妹》的主创团队囊括了中央芭蕾舞团业余舞蹈学校多位在少年儿童芭蕾教学领域有着丰富经验和突出成绩的编导以及活跃在教学一线的教师,他们集中力量,厚积薄发,在长达2年的酝酿和创作阶段,多次深入当地考察调研,感受风土人情,此外,我们除了童真焕发的舞姿外,还会被抑扬顿挫的曲调,新颖别致的服装,溢彩流光的道具所深深吸引,每一方面和局部的精雕细琢,特别是不同领域间的协调配合,保证了作品的整体艺术水准和欣赏价值。

1.5明确为少年儿童创作,实现"服务孩子"的目的。众所周知,遍览世界经典芭蕾舞剧的宝库,表现爱情主题或以爱情故事为主要情节的作品俯拾皆是,相对来说更贴近成年观众的趣味和喜好,而中央芭蕾舞团在《草原英雄小姐妹》中则着力渲染对党和人民的忠诚、

大公无私、勇敢坚毅等的美德,旨在达到对青少年和儿童的教育和启发目标。 正是因为在作品中明确贯穿和体现了这一原则,《草原英雄小姐妹》得到小观众和艺术教育界的充分认可。与芭蕾表演的极致艺术享受相并列的是该剧所发挥的'同伴作用',孩子们看到的是同龄人表演的小英雄和各个角色,会有更强的代入感,这也是该剧的具有价值的特色之一。

综上所述,以少儿芭蕾舞剧《草原 英雄小姐妹》的成功创作演出为分析样 本,笔者尝试以下图简要概括这一类型 剧目的创作要素:



即首先确认并严格遵循以为少年儿童而创作、"服务孩子"的核心目的,围绕此中心在主题选择(讲的是一个什么样的故事)、动作编排(舞剧以舞蹈动作和表演技巧为根本手段,解决"如何讲、怎样讲"的问题)、团队组建(各方面主创人员)、整体规划(服化道等协调统一)和实操意识(不断推广普及的可行性)这五方面下功夫。

2 以全新艺术形式 颂时代精神风貌

用芭蕾语汇讲述的《草原英雄小姐 妹》被中央芭蕾舞团成功搬上舞台,背 后是长期的摸索实验和潜心思考,凝结 了剧团领导和演职员的智慧和辛劳。

2.1认真开展不同类型的艺术普及 虽然芭蕾在中国的普及程度并不 高,但中央芭蕾舞团的编导和演职员始 终怀着让高雅艺术走进社会各界人士的 生活,真正发挥"艺术育人,芭蕾养心" 的功能,身体力行,不畏困难。例如, 十余年来,中央芭蕾舞团坚持积极参加 由教育部、文化部、财政部联合主办的

文章类型: 论文|刊号 (ISSN): 2630-5178 / (中图刊号): 380GL019

"高雅艺术进校园"项目,创立了由芭蕾导赏讲座、课堂教学示范、5分钟芭蕾课堂和芭蕾精品晚会这几个主要环节组成的"走进芭蕾"这一剧团知名文化品牌,前后有数百名演职人员参与,足迹遍及30多个省市和自治区,在200多所高校的校园里为60余万高校师生演出300多场。

又如,自2014年起中央芭蕾舞团加入北京市教委"高参小"项目(全称为"北京市高校、社会力量参与小学体育美育发展")后,认真遴选和派出数十名教员,与北京市几所小学合作开展美育教育,每周在学校教授芭蕾基本功和排练演出各类小节目,成功建立和实施"小学芭蕾艺术教育体系",探索出了一条学校、家庭和社会协同开展美育教育的有效机制。而中央芭蕾舞团面向全社会青效机制。而中央芭蕾舞团面向全社会市为年、儿童和成年芭蕾爱好者开设的中芭业余舞蹈学校,也不断在北京市乃至外地开设分校,招生规模不断扩大,拥有循序渐进的教学进度和计划,也同样提供了长期固定的芭蕾普及实践机会。

2.2由经验积累总结到创排阶段的 运用

以上所列举的中央芭蕾舞团所从事的普及推广具体项目和工作,都体现出了各自的作用、价值和意义。在创作《草原英雄小姐妹》时,这些从日常教学和传播效果中收获的经验经过全面认识和研究,有力的为该剧主创和排练者所运用自如。除了该剧无论是特邀还是中央芭蕾舞团舞蹈学校教员所担任的主创,以及负责具体排练的老师,都有着从事青少年艺术启蒙和教育的多年丰厚经验,他们与专业或业余学习舞蹈的学生朝夕相处,除了业务专精外,还对儿童和青少年的心理、身体发育程度等深入了解。

正如有学者指出,"少年阶段是身体 素质发展的敏感期。柔韧性、灵敏度、 速度和力量等素质都处于自然增长率最 快的时期,也是身体训练的'黄金时期'。 因此,这阶段舞蹈教育的任务之一是形 体训练。运用芭蕾和现代舞技艺中科学 的训练方法, 使学生的形体发育健康、 匀称、挺拔, 使他们的姿态优美、举止 文明、气质高雅。 …… 根据这阶段少年 的身心条件, 在动作教育方面应注重动 作力量的训练和空间架构能力的培养, 以及开展人与人之间肢体接触和发展动 作的互动和协作关系,尝试人与物(道 具)、人与环境的练习。"《草原英雄小姐 妹》的表演突出了这一系列针对青少年 和儿童进行芭蕾教学训练的多重目的与 功效, 因此, 该剧的创作是厚积薄发的 必然结果。

2.3责任意识是创作的终极性动力

中央芭蕾舞团作为中国迄今为止 唯一的国家级芭蕾舞团,对自我定位一 直明晰,在不同历史时期均把追求社会 效益置于首位,剧团始终坚持推动中国 化、民族化的原创芭蕾作品的编排,扎 根在中国历史和现实的土壤中,从中汲 取各种养料,发掘素材和创作元素,《草 原英雄小姐妹》以曲折奇幻的故事内 容,特别是阳光积极的主题思想,与他 们一直以来为少年儿童倾力奉献的心 愿完全相符。

在创作这样一部精良作品所必须具备的硬件、软件等各种条件上,中央芭蕾舞团也占有优势。从60年来引进外国经典剧目和独立创作中国民族芭蕾作品,针对不同观众群体的演出和传播芭蕾文化的实践积累,再到"团办校"的人才储备和培养,都为《草原英雄小姐妹》的诞生奠定了基础。其次,这部作品与国家倡导的推广普及优秀的文化艺术的方针政策,与对少年儿童进行思想教育与人格塑造,以及传承中华传统道德等的完美融合,也是中芭敏锐的专业嗅觉的证明。

3 结语

以舞表意传情,弘扬美的教育,推崇大爱精神——中央芭蕾舞团在酝酿和创作童话芭蕾舞剧《草原英雄小姐妹》的过程中体现了:"从创作学的角度理解,舞性思维是舞蹈作品人物设计、情节铺排、意象营构的前提;从社会学的角度理解,舞性思维是人性张扬、思想解放的塑造,是对人类生命本质的理解与发现。……当然,舞性思维更重要的是要关注人类自身的生命形态和与我们息息相关的自然和社会生活。"

对于世界和人生,过往和当今,艺 术表达方法和手段形式多样,色彩、声 音、动作、文字……不拘一格,为人们 所掌握和自由挥发,尽情袒露无穷的智 慧和深邃的思想。艺术所具备的形象和 抽象层面兼而有之的感染力,是跨越各 种各样的隔阂障碍,沟通心灵、唤起共 同的认知和情感的强大武器, 从中, 不 难窥见真、善、美幻化为可见的真实, 对道德和良知的护佑, 在不知不觉中渐 次形成的社会凝聚力和向心力。《草原英 雄小姐妹》是中央芭蕾舞团在创作之路 上取得的又一佳绩, 也是芭蕾创作中国 化的全新探索,希望能对有志于青少年 芭蕾普及的同行及相关机构起到抛砖引 玉的示范作用,为未来培养更多能够欣 赏芭蕾,喜爱芭蕾艺术,具备较高艺术 鉴赏力的潜在人才,为中国的素质教育 做出力所能及的贡献。

[参考文献]

[1]郑慧慧.舞蹈的力量:中外舞蹈素质教育历程[M].上海:上海音乐出版社,2015:301.

[2]何群.舞蹈创作思维[M].北京:中国书籍出版社,2013:107.

作者简介:

张满(1981--), 女, 汉族, 山东 济南人, 国家二级演员, 本科, 研究方 向: 芭蕾舞教学编导。