

绝代风华

虞美人

—大型音舞诗剧《虞美人》的昆舞破茧之旅

南京艺术学院舞蹈学院

《虞美人》昨晚唯美上演

项羽虞姬的造型有点“动漫”

“春雨冬雪心已醉,总是离人泪。轻舟能载几多愁,可怜花影重重云中走。马蹄声碎寻芳草,有情天亦老。一弯冷月送秋风,乡音不忍聆听思江东。”昨晚,在这悲壮又婉转的伴奏当中,大型音乐舞蹈诗剧《虞美人》在紫金大戏院将项羽、虞姬感动天地的爱情故事再度“娓娓道来”。与传统的古典舞剧不同,该剧的音乐借鉴了昆曲的古意,而服饰方面则加入了时尚的新意。

再现“霸王别姬”

“爱姬不在,江山难留!多少恩爱葬送,悲欢生死与共。”“我的夫君,带领我们的八千子弟,回江东去吧,江山为重,你终是盖世英雄”……舞剧《虞美人》以绝望的项羽与已死的虞姬之间“天上人间”的对话拉开帷幕,花开、恋别、婚别、死别、花谢,五个篇章舞尽英雄美人大起大落荡气回肠的爱情,中国“舞剧皇后”山翀饰演的虞姬

轻盈、刚烈又风情万种,在“恋别、婚别”中,虞姬与项羽相识相恋又因战争屡屡分别,其中虞姬既含羞带怯又深明大义,舞步飘逸柔美;而在“死别”中,虞姬果断刚烈,舞步刚柔并济,力与美的协奏使悲剧升华……

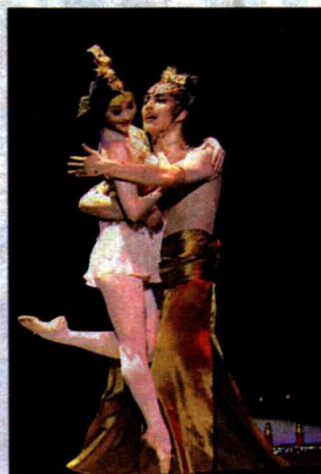
音乐舞蹈“很昆曲”

该剧的导演是著名舞蹈家马家钦,而她是中国古典舞的新流派昆舞的创始人,她说:“昆舞就是姓昆的舞,就是提炼昆曲基因,与时代审美相结合,用意引领而行的舞蹈。”《虞美人》并不是纯粹的昆舞,但剧中仍有不少昆舞的元素——开场的一段舞蹈就是典型的昆舞,柔、顺、典雅。而“霸王别姬”的一段当中,虞姬更是在昆曲的吟唱之中举剑飞舞,和霸王作最后的告别,以哲理和诗化的舞蹈表现手法来宣告美人的誓言。虞姬举剑自刎,血染霸王战袍。这一幕非常唯美,这也与昆曲表现悲剧时的

优雅美相得益彰。

服饰造型“很动漫”

“项羽和虞姬的造型很现代时尚,甚至很动漫。”昨天现场一位观众惊喜地与记者交流《虞美人》与众不同的造型设计。因为与传统的古装造型完全不同,这都是出自北京奥运服饰设计大师李锐丁之手。电影、电视剧、京剧等很多艺术作品都演绎过这段故事,但几乎所有版本的造型都在汉代服饰当中寻找灵感,不过这出舞剧完全是另辟蹊径,项羽很年轻、虞姬很飘逸,他们的服装很宫廷但又增加了很多的时尚元素,甚至加入了很多跳跃的动漫元素,李锐丁表示:“怎样把古典题材做得时尚一点呢,谁说项羽就一定是黑的老的,我就是要做个年轻时尚的造型,谁说虞姬一定要穿怎样的汉代服饰,你们会在他们身上看到一点动漫的影子,把东西做得就像它应该像的,是最肤浅的。”张艳

《虞美人》演出现场。尤晓源 摄

力拔山兮氣
蓋世時不利兮
騅不逝騅不逝
兮可奈何虞兮
虞兮奈若何

古朝王項羽
丁亥年冬月

和項王歌

虞 姬

漢兵已略地，四方楚歌聲。
大王意氣盡，賤妾何聊生！

漢兵已略地，四方楚歌聲。
大王意氣盡，賤妾何聊生！

《廣美人》為中國民族舞
新學派《昆舞》作了成熟性
提之。更是南藝舞蹈學院馬
泉欣院長研、教、創、演四位一
體思路的成功結晶。昨再接再
厲，
更上一層樓。

馮健之末

二〇九年十月十九日

弘扬传统，
创新发展。

束如群
10/11-2009

昆
音
韵
翩
翩

2009年十一月

前言

千古美人舞翩跹

当音舞诗剧《虞美人》在宿迁和南京的两次实验演出落下帷幕时，不禁让人为之感叹，这里有组织者的良苦用心，创作者的茹苦含辛，演出者的奉献至诚。应该说，由南京艺术学院舞蹈学院为核心，在一年不到的时间推出一部全新的舞剧作品，并获得了许多观众和专家的好评，实属不易。这个集科研教学和创作实践为一体的教学模式，将学理、学术、学艺相互交融的前瞻性实验，对于培养舞蹈人才无疑是开拓了一条新路，有许多新鲜经验值得总结和思考。

这里先让我们对剧本的创作立意，艺术结构，表现手法做一些简单介绍。首先要说的是，这是一部昆舞探索剧目，它用昆舞的元素去着重塑造千古美人虞姬和一代枭雄项羽，并在主要舞段上大胆运用了昆曲的曲牌和楚腰三道弯的特色。

它的形式是音舞诗剧，区别于纯舞剧和音乐剧，将歌唱、莎士比亚风格的吟诵，融于诗化的曲牌之中，使形式更加自由，内容更易让群众接受。

剧名《虞美人》是要力推我们心目中一位值得歌颂的美丽、善良、智慧、刚烈的女性，一个在中国古代与楚霸王齐名，并和宿迁有着割不断历史渊源的巾帼女子。这个剧名可谓“人、花、词三位一体”，于是，音舞诗剧特地为《虞美人》词牌填了新词：

春雨冬雪心已醉，
总是离人泪。
轻舟能载几多愁，
可怜花影重重云中走；
马蹄声碎寻芳草，
此情谁知晓。
一弯冷月送秋风，
乡音不忍聆听思江东。

既然要塑造虞姬，那么项羽便成为她的衬托人物，但楚霸王仍然是我们心目中的英雄。这样的选择，已经为人们通常熟悉的历史故事开了新篇。而舞剧，这个更具浪漫形式的艺术样式，又让我们独辟奇径，产生了拟人化的脚色乌鸦和若干拟人化的舞蹈。该剧的结构是空灵而跳跃的，展示了虞姬的数个侧面。这是她人生的快速剪接，也是为什么楚汉相争会以虞姬自杀、项羽自刎的大悲剧而落下帷幕的一家评议。

这部音舞诗剧是大气磅礴的抒情，大色块的写意，大起大落的对比，有浓郁的历史沧桑感，和强烈的现代手法。话剧、歌剧、皮影、等姐妹艺术的借鉴，起到了画龙点睛之作用。

我们还对细节做了为我所用的艺术选择，既不违反历史，又不囿于历史，目的就是为了塑造人物。战争成为远处的背景，而“垓下之围”、“四面楚歌”、“霸王别姬”均会演绎在花开、恋别、婚别、死别、花谢的结构之中。战袍、战马、战剑将贯穿全剧。

本剧的主题就是一个女人的追求和一个战神的命运，是一首爱的颂歌。战争失败成就了人性的完美。这是英雄背后一个卓越女人的故事。虞姬是一朵花，也是一把剑。她或许会这样自白：

我是一朵花，一朵会舞的花，
我是一把剑，一把痴情的剑。
为了大王，嫣红的血里花儿绽开；
为了真情，冰寒的锋刃遗言不衰；
只欠英雄一杯醉，
魂舞花草胭脂泪。

当虞美人坦露了她内心的轨迹，我们也将简短的前言收刹，本书无意对《虞美人》的创作和实践作详细评析，只是想借此引起教学与学术的别样探讨。昆与舞、古与今、究竟该怎样碰撞，怎样融合呢？

我知道的《虞美人》

居其宏

马家钦是我国著名舞蹈编导，一位痴迷于舞蹈艺术且有深厚素养、性格开朗率直、行事风风火火的艺术家的。此前曾看过她创作的一些舞剧作品，很喜欢。后一同担任2004-2005年度“国家舞台艺术精品工程”终评评委，才与她正式相识。前两年，她从苏州市歌舞团被南京艺术学院聘为舞蹈学院院长，彼此始成同事。因我在音乐学研究所工作，平素与马家钦接触不多，但知道她正在南艺全力从事昆舞的整理、教学、研究和创作，故而一直满情期待且深信，以她的出众才华、超强能力和执著精神，只要假以时日，一定会有令人惊喜的成果出现。果然，去年年底，马家钦便通知我去舞蹈学院看《虞美人》的课堂连排，半年之后又将此剧正式推上舞台，让同行和观众第一次鉴证了马家钦在南艺的阶段性成果。

我很赞同很多专家对舞剧创作特色及艺术成就所做的精彩分析和热情评价，因此想从高等艺术院校这一特殊视角来观察这部舞剧——我认为，马家钦将昆舞研究和教学成果运用于舞剧创作，以及在《虞美人》运作过程中体现出来的教、研、创、演四位一体的办学模式和创新性思路，其意义则远远超出单纯舞剧创作之外，给我们留下不少可贵的启示。

众所周知，昆曲是我国戏曲艺术的活化石，已被列为联合国人类非物质文化遗产。而马家钦一直生活、工作于苏州，长期受到昆曲的耳濡目染，对昆曲、昆舞有天然的亲和性和丰厚的艺术积累。作为江苏的当代舞蹈家，她以过人的艺术敏感发现了昆曲中舞蹈艺术遗产的人文价值和艺术价值，第一次提出了“昆舞”概念，并立志对昆舞进行全面整理和研究并取得了一系列成果；在南艺领导的大力支持下，以舞蹈学院为平台，将这些科研成果投入课堂教学，让学生系统学习并掌握昆舞的语汇、韵味和精髓，以实现昆舞遗产的活体传承且大大拓展了学生的舞蹈视野，提高了学生对昆舞的理性认知和感性积累，丰富了他们的舞蹈技能和素质，从而实现了昆舞科研和昆舞教学的“两结合”。更重要的是，马家钦还将她在昆舞研究和教学中所取得的成果进一步转化为舞蹈艺术家的生产力和创造力，

通过舞剧《虞美人》的创作，探索昆舞之被当代舞蹈和舞剧艺术化所用的种种可能性及昆舞与其他舞蹈语汇相融以增强其现代感和戏剧性表现力等命题；专家的热情肯定证明，马家钦在这些方面的探索是成功的、有成绩的，于是便实现了昆舞科研、教学和创作的“三结合”。

马家钦又与江苏省宿迁市达成投资协议，组成以南艺舞蹈学院学生为基本班底、特邀青年舞蹈家山狮领衔主演的演出队伍，终将《虞美人》搬上了舞台，让同行和观众领略了昆舞的独特艺术魅力，由此便实现了昆舞科研、教学、创作和演出的“四结合”。

马家钦关于昆舞研、教、创、演四位一体的办学思路和运作机制，突破以往这四个环节各自为政、互不关联的传统模式，而将它们整合成一个有机联系、彼此依存的整体，有了优势互补、良性联动的结果。这种思路和机制，在我国人文社科研究体制、高等艺术院校教学体制、文艺作品创演体制中并不多见，其创新意义不可低估。

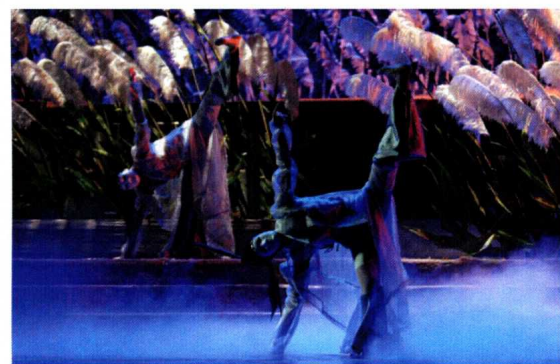
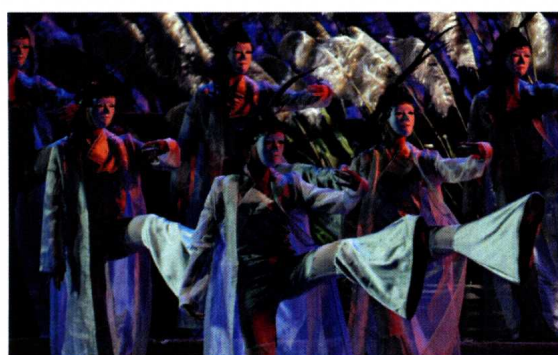
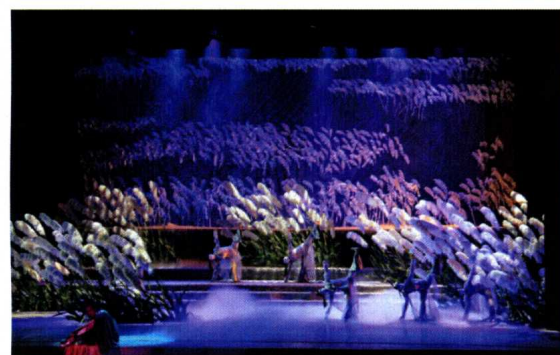
对于马家钦及她的昆舞研究和教学而言，《虞美人》的创作仍有不少问题亟待解决。除广泛听取同行和观众的意见对此剧进行精心打磨以提高其艺术质量之外，还应在现有基础上进一步理顺相关各方的合作关系以完善这种四位一体的运作机制，确保彼此间的良性化学反应不会由于各种消极因素的掣肘而阻断。

目 录

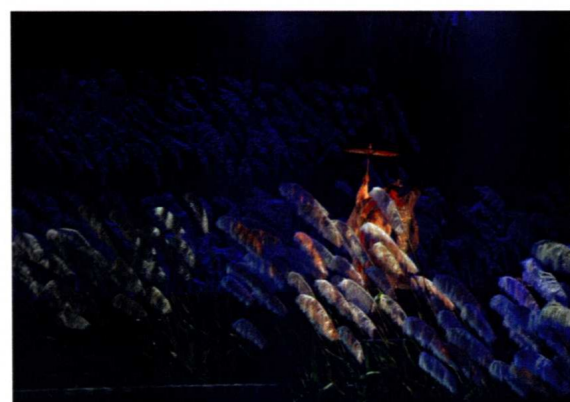
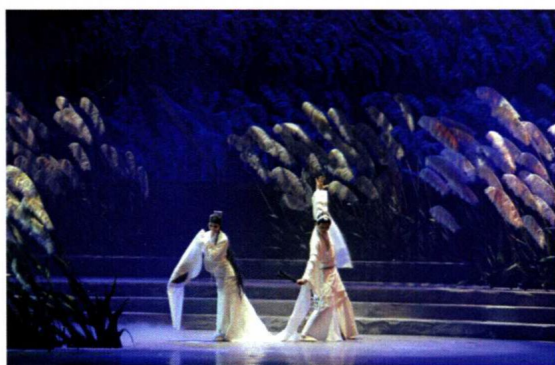
剧 照	1
文学剧本	26
舞台设计方案	33
人物造型	40
灯光艺术构思	44
灯光定位	51
灯光操作流程	52
服装设计	56
道具设计方案	60
主要歌曲	68
舞蹈队形设计	70
创作集体	125
展演艺术评价	132

剧 照

序幕：花开

——大型昆舞诗剧《虞美人》的创作与实践

一幕：恋别

