

从《红色娘子军》看中国芭蕾对革命题材的艺术演绎与时代精神传达

袁 泉 王 楠^{通讯作者}

(宁夏大学, 宁夏 银川 750000)

摘要:《红色娘子军》描述了十年内战时期,贫农女儿琼花勇敢反抗地主南霸天欺压的故事,清晰明确地传达了解放穷苦大众的共产主义革命精神。本文通过对舞剧的舞蹈编排、音乐创作、舞台美术等方面进行研究,揭示中国芭蕾如何将西方芭蕾艺术形式与中国革命文化深度融合,生动展现当代革命故事。基于此,本文将详细阐述中国芭蕾对革命题材的艺术演绎以及时代精神有效传达,将《红色娘子军》作为案例,详细进行分析。

关键词:《红色娘子军》;中国芭蕾;革命;题材;艺术演绎

芭蕾,这一源自西方的高雅艺术形式,在传入中国后,经历了本土化的蜕变与发展,尤其是在对革命题材的演绎上,绽放出独特的艺术魅力。《红色娘子军》作为中国芭蕾的经典之作,自1964年首演以来,便以其震撼人心的艺术表现力和深刻的思想内涵,成为中国芭蕾发展历程中的一座里程碑。在特定的历史时期,中国芭蕾肩负起传播革命文化、凝聚民族精神的使命。《红色娘子军》以真实的革命故事为蓝本,讲述了海南娘子军为追求自由解放而英勇斗争的事迹。它不仅仅是一部舞剧,更是一部生动的革命历史教材,通过芭蕾的肢体语言、音乐旋律和舞台呈现,将革命先辈们的崇高理想、坚定信念和无畏精神传递给一代又一代观众。

一、中国芭蕾的本土化探索历程

(一) 不同时期中国芭蕾在融合本土元素方面的尝试

(1) 萌芽期

20世纪初,芭蕾艺术初次进入中国,在这一萌芽时期,中国芭蕾开始对本土元素融合的初步探索与尝试。芭蕾艺术家们敏锐地察觉到,芭蕾艺术与中国国情相结合的可能性,并且在这一过程中尝试将中国传统戏曲中的舞蹈动作与姿态融入芭蕾。例如,借鉴戏曲当中独特的圆场步、水袖动作等,赋予芭蕾舞者更具有韵律感与东方韵味的肢体表达。在音乐方面,选用具有中国特色的传统曲目,例如《茉莉花》等,通过自身优美的旋律替代部分西方的古典音乐,让芭蕾表演在听觉上更加贴近中国观众。舞台美术设计开始逐渐融入中国传统艺术元素,例如运用中国水墨画风格的背景,营造出独特的东方意境。尽管这些尝试相对较为稚嫩,但已经为中国芭蕾的后续发展奠定基础,开启本土元素与芭蕾融合的大门^[1]。

(2) 发展期

20世纪中叶至末叶,中国芭蕾进入发展期,在本土元素融合上不断深化。舞蹈编排上,大量吸收中国民间舞蹈素材,像东北秧歌的活泼俏皮、藏族舞蹈的豪迈奔放等,都被巧妙融入芭蕾动作体系,使舞蹈风格更为多元丰富。音乐创作更是大胆创新,以中国民族乐器为基础进行配乐。如《红色娘子军》中,运用了古筝、唢呐等乐器,将激昂的革命主题与民族音乐特色完美结合,增强了音乐的感染力与表现力。舞台美术方面,对场景的刻画更为细腻,从服饰到道具都充满中国文化符号,娘子军的军装设计既符合时代背景又融入中国传统服饰元素,为作品增添浓厚的民族色彩,

这一时期中国芭蕾在本土元素融合上取得显著成果。

(3) 繁荣期

进入21世纪后,中国芭蕾迎来繁荣期,在本土元素融合上实现多元创新。舞蹈创作不再局限于传统的舞蹈元素,而是开始将目光投向更加广泛的中国传统文化领域,从武术、杂技等艺术形式当中汲取更多的灵感。例如在一些作品当中,舞蹈者展现出武术的刚劲有力,将芭蕾的优雅与武术的力量感完美融合,创造出独特的视觉效果。音乐上,使用现代音乐创作手法,将民族音乐与流行音乐、电子音乐结合在一起,拓展音乐的表现维度。舞台美术通过使用现代科技手段,通过多媒体投影、虚拟现实等技术,营造出更加奇幻的东方情境,让观众沉浸其中。此时,中国芭蕾通过多元融合创新,在世界芭蕾舞台上独树一帜,展现出强大的文化自信与艺术魅力。

(二) 革命题材对中国芭蕾本土化进程的意义

(1) 提供创作源泉,丰富表现内容

革命题材为中国芭蕾本土化提供了取之不尽的创作源泉,极大丰富了芭蕾的表现内容。中国近现代波澜壮阔的革命历史,从艰苦卓绝的土地革命战争到全民抗战的烽火岁月,再到解放战争的伟大胜利,众多可歌可泣的英雄事迹与感人故事,在这一过程中构成一座素材宝库。

芭蕾这一外来艺术形式,在引入中国后,借助革命题材实现了内容的本土化拓展。以《红色娘子军》为例,其将海南女子反抗封建压迫、投身革命的故事搬上舞台,打破了传统芭蕾多以神话、爱情为主题的局限性。

(2) 推动文化融合,形成独特风格

革命题材有力推动了芭蕾艺术与中国本土文化的深度融合,促使中国芭蕾形成独特风格。在演绎革命题材过程中,中国芭蕾不再局限于西方芭蕾的传统模式,积极吸收中国丰富的民族文化元素。舞蹈动作上,融入大量中国民族舞蹈和民间武术动作。如《红色娘子军》中,女战士的舞蹈姿态融入了中国传统武术的刚健有力,使芭蕾动作更具力量感与阳刚之气,区别于西方芭蕾的柔美优雅。音乐方面,采用中国民族乐器和民族音乐风格进行配乐,像《白毛女》中融入了河北民歌《小白菜》的旋律,以及运用板胡、二胡等民族乐器,让音乐充满浓郁的中国韵味。舞台美术同样体现中国特色,从场景布置到人物服饰,都展现出中国传统文化元素与时代特色。

（3）传承民族精神，确立文化地位

革命题材在中国芭蕾本土化进程期间，肩负着传承民族精神的重要责任，助力中国芭蕾确立自身的文化地位。革命题材当中蕴含的坚定信念、英勇无畏、无私奉献等民族精神，是中华民族宝贵的精神财富。中国芭蕾通过对革命题材的演绎，将这些精神使用生动形象的艺术方式传递给观众。在特殊历史时期，《红色娘子军》等作品激发了民众的爱国热情与革命斗志，成为凝聚民族力量的精神象征。在当代，这些作品依旧具有强大的教育意义，激励新一代传承和弘扬民族精神。通过持续演绎革命题材，中国芭蕾深深扎根于中国文化土壤，向世界展示中国独特的文化魅力以及精神风貌。

二、《红色娘子军》的创作背景与概况

（一）创作背景

20世纪60年代，新中国正处于社会主义建设初期，全国上下积极投身于国家建设，同时需要文艺作品来激发民众的革命热情以及爱国精神，巩固社会主义意识形态。在这一背景下，文艺创作强调为人民服务、为社会主义服务，《红色娘子军》通过革命故事作为蓝本的作品应运而生，以艺术形式展现革命历史，激励民众继承和发扬革命先辈的重要精神，为社会主义事业努力奋斗。当时，红色文化在全国广泛传播，革命历史故事开始成为文艺创作的重要源泉。广大文艺工作者深入挖掘革命历史，将其转化为各类文艺作品，以传承红色基因。海南红色娘子军的故事在民间流传已久，其展现的女性为追求解放而英勇抗争的精神，较为符合当时的文化宣传需求，为芭蕾《红色娘子军》的创作提供丰富的素材与文化土壤。

（二）作品概况

故事发生在二十世纪三十年代的中国海南岛。贫农女儿吴琼花不堪恶霸地主南霸天的残酷压迫，在反抗出逃中幸得红军党代表洪常青搭救，从此加入红色娘子军。在洪常青的引导与帮助下，吴琼花历经磨炼，从冲动莽撞的女子成长为坚定的革命战士。在一次战斗中，洪常青为掩护战友不幸被俘，英勇就义。最终，吴琼花和战友们在党的领导下，消灭了南霸天的反动武装，迎来胜利。在舞蹈编排中，巧妙融合西方芭蕾与中国民族舞蹈元素。一方面，保留了芭蕾的足尖技巧、旋转与跳跃等经典动作，展现出优雅与轻盈；另一方面，融入中国传统武术、民间舞蹈动作，如娘子军的持枪姿势借鉴武术动作，凸显英武豪迈。这种创新的编排丰富了芭蕾的表现形式，使舞蹈更具张力与感染力。

三、《红色娘子军》对革命题材的艺术演绎

（一）舞蹈语汇的创新运用

《红色娘子军》在舞蹈语言上进行了大胆的创新，成功将西方芭蕾与中国本土元素融合，生动演绎革命题材。一方面，保留芭蕾核心技巧，以组间展现轻盈的灵动，用旋转、跳跃等动作体现舞蹈者的精湛技艺，赋予角色更多的优雅气质。犹如娘子军操练场景中，整齐划一的足尖碎步，将会凸显队伍的纪律性与活力。另一方面，大量融入中国民族舞蹈与武术动作。借鉴中国传统武术，凭借刚劲有力的招式塑造娘子军英勇无畏的形象。吴琼花的两项动作，融合武术的亮相姿势与芭蕾的挺拔体态，进而展现出反抗精神与坚韧的性格。民间舞蹈元素也可以在这一过程中巧妙穿插，例如海南黎族舞蹈动作的融入，将会在舞蹈当中增添一些地域特

色，丰富舞蹈的表现形式。

除此之外，可以通过舞蹈编排的方式展现革命故事与人物情感。在群体舞蹈当中，娘子军通过整齐划一的动作展现出团结一心、勇往直前的精神。独舞则是可以细腻刻画人物的内心。吴琼花的独舞，通过舞蹈动作变化，从最初的愤怒反抗转变成为接受革命教育之后的坚定与从容，生动呈现出吴琼花的成长历程。这种创新的舞蹈词汇，让革命题材在芭蕾舞台上越发鲜活。

（二）舞台美术的巧妙设计

舞台美术在《红色娘子军》对革命题材的演绎中发挥关键作用，通过巧妙设计营造出逼真的历史场景与浓厚的艺术氛围。场景布置高度还原特定时代背景，序幕中，阴森的南府庭院，高墙深院、灰暗色调，营造出压迫氛围，暗示吴琼花悲惨遭遇。而红军根据地的场景，椰林茂密、阳光明媚，展现出希望与生机，与南府形成鲜明对比。

人物服装设计贴合角色身份与性格，娘子军身着简洁实用的军装，军绿色调体现质朴与坚毅，红色领章与袖标象征革命热情。吴琼花的服装略紧身，凸显其干练与勇敢；洪常青的军装则更显沉稳大气，展现领导者风范。反面人物南霸天，身着华丽却透着腐朽气息的长袍马褂，与其阴险狡诈的性格相呼应。

灯光运用巧妙，增强舞台表现力。表现革命力量时，常以明亮温暖的灯光，如红军出现或胜利场景，传递希望与光明；在展现黑暗势力或艰难时刻，采用灰暗色调灯光，如南府场景或战斗失利时，营造压抑氛围。通过灯光的明暗、色彩变化，烘托剧情发展，强化观众情感共鸣。

（三）音乐创作的民族化表达

在旋律创作上，将会大量汲取中国民族音乐素材。主题曲融合海南民歌元素，旋律激昂并且富有韵律，不仅可以展现出海南当地的地域风情，也蕴含革命的激情与力量，易于传唱，成为经典记忆点。各个场景音乐也巧妙融入民族音乐特色，例如娘子军操练期间的音乐，借鉴军歌风格，节奏明快有力，可以凸显战士们的朝气蓬勃与坚定意志。抒情场景则是可以融入婉转的民族小调，细腻表达人物的基本情感。

在乐器运用方面，将西方交响乐与中国民族音乐完美结合。通过交响乐奠定宏大的音乐基调，展现磅礴气势，同时加入民族乐器增添独特韵味。战斗场景当中，激昂的唢呐声响起，增强战斗的紧张感与壮烈感，而竹笛、二胡等乐器则是在抒情段落当中，细腻刻画人物内心世界。

结束语：

《红色娘子军》作为中国芭蕾艺术的瑰宝，其蕴含独特的艺术演绎效果，成功塑造中国芭蕾在革命题材表达上的典范作用。通过创新的舞蹈语汇、巧妙的舞台美术、民族化的音乐创作，将西方芭蕾艺术与中国革命文化深度交融，为观众呈现出一部生动并且震撼的视听盛宴。相信中国芭蕾在发展道路上，会有更多如《红色娘子军》般的佳作涌现，继续书写中国芭蕾艺术的辉煌篇章，为世界文化的多样性贡献中国智慧与力量。

参考文献：

[1] 毛雅琛. 何以经典——芭蕾舞剧《红色娘子军》首演60周年纪念[J]. 舞蹈, 2024, (05): 29-39.