

最近广州的剧场舞台,迎来了多部国内精品舞蹈作品,其中除了早已售罄的《昭君》等大型民族舞剧,备受关注和期待的还有两部现代舞新作,分别是:陶身体剧场的数位系列作品《11》和广东现代舞团重磅打造的年度剧目《滄滄滄滄》。应该很少人会想到,曾经被贴着“小众”“难懂”等标签的现代舞,如今也能火爆全网。

日前,陶身体剧场艺术总监、编舞陶冶在广州接受采访时称:艺术是连接人的,他一直不认为自己的作品有太高的欣赏门槛。

本期专题,就让我们去一睹现代舞的魅力所在。

■新快报记者 徐绍娜

广东现代舞团年度剧目《滄滄滄滄》 作品名字虽有古意,内核却是现代性的

●演出时间:11月20日20:00

●演出地点:广东友谊剧院

“梦里梦外,滤尽浮尘,感知,探寻,续写烟火相惜的平凡。”今年,广东现代舞团邀请了国际知名编导及首批舞者施璇和周念念,匠心打造了年度剧目《滄滄滄滄》。

施璇、周念念分别是广东现代舞团建团舞者和建团后首批舞者,拥有近30年的现代舞编演经验,也是第一批将中国现代舞跳到国际顶级舞团的舞者。他们曾赴纽约学习并成为“沈伟舞蹈艺术”现代舞团创作舞者。二人常年旅居德国,多次与柏林鲁巴托舞团合作。2002年,作为首对中国舞者加入世界著名当代舞团萨沙·沃尔兹舞团并入选了柏林“未来编舞者”项目,创作了《平行》《琴音》。此后,他们多次以合作编创的方式参与重要的大型艺术节,还曾经四次出演由不同舞团策划、编排或复排的经典舞作《春之祭》,演出足迹遍布世界不同国家及地区。

从中国改革开放后第一代现代舞者到成为国际舞台上卓越的编导,二人在奋

力追寻现代舞梦想的同时,也时刻关注着国内现代舞艺术的发展。2014年,二人组建“璇·念空间”,推出了该组合首部作品《……落》并受邀于第十二届广东现代舞周演出,这是“璇·念空间”在国内正式亮相。今年3月,由他们编创及演绎的《雾中风景》作为广东现代舞团开年之作在舞团小剧场上演,再次引起国内观众的高度关注。

舞作《滄滄滄滄》是广东现代舞团与周念念、施璇推出的新创作。“滄滄滄滄”意指云气腾涌的状态,作品名字虽有古意,却不是一部古典性质的创作。

繁华都市的人,登顶看云海或放眼城市,俯瞰的视角会使人留意到许多平行视线中忽略的东西。这种视角飞跃性地拓展或微缩,看风景的我们在其他的视角中,或许变成了海底世界里小小的沙砾。通过“滄滄滄滄”的意象逐渐地走进作品,走进创作者的内心,这种升腾不止的状态,触发创作者在时间与空间上的探寻。

据介绍,剧目分为上下部分,以截然不同的形式呈现。“看似是两部完整作品的合并,但其实两个部分都能够在精神层面上引发强烈共鸣,将突破原有的观看体验。”创作者巧妙地让作品变得可合也可分,合为整体创作观念和概念的表达,若分为两个作品看待,则各有趣味及意涵。这样的编排形式在目前国内原创现代舞作品中十分罕见。

另外,作品的制作团队也十分亮眼,舞美及灯光设计由驻团灯光设计师刘诗豪担纲,独特的舞美设计加上马来

西亚著名音乐家黄楚原的原创音乐,让观众即便身处剧场一隅,亦能感受到绝妙的视听审美效应,体验不一样的现代舞艺术。

★看点

剧目分为上下部分,以截然不同的形式呈现。创作者巧妙地让作品变得可合也可分,合为整体创作观念和概念的表达,若分为两个作品看待则各有趣味及意涵。这样的编排形式在目前国内原创现代舞作品中十分罕见。

陶身体剧场数位系列作品《11》 在一小时中将身体推向极致

●演出时间:11月12日-13日19:30

●演出地点:广州大剧院歌剧厅

去年,陶身体剧场曾带着数位系列作品《10》在广州大剧院完成了全球首演,为华南观众带来耳目一新的观演体验。今年,这个最具当代性的中国舞团又带着最新数位系列作品《11》登上广州大剧院的舞台。《11》以11个舞段构成整体下身动作限定、上身自由即兴的创作,完成感性与理性在舞台上的碰撞与融合。该作是陶身体剧场数位系列的第11部作品,也是演出时间最长的一部。观众可以在这部舞团突破自我的舞作中感受多维的世界与打破限定的身体语汇。

《11》的舞蹈构思始于编舞陶冶2019年为男团组合R1SE量身编创的舞段。以陶身体的运动方式,超过30分钟是极大的挑战。这一次,编舞陶冶通过段落推进和即兴的引入,尝试突破这个极限,在一小时中将身体推向极致。陶冶称,作品《11》更

加直接和锋利。

此前的数位系列是一种循环重复中的发展和递进,在《11》中,编舞陶冶将作品撕裂,把每一段或加速,或静止,或激烈,或轻柔,推向各自的尽头,再重新使它们相遇,如同世界的无序和不规则。舞者的下半身动作完全限定,走向、转身、步伐,都是编排好的;但上半身,从脊柱延展到肩、肘、腕到头部,则由舞者自己根据每一次的当下感受即兴而舞,11名舞者在理性与感性中对话,呈现出11个不同的维度。

如何借助即兴形成作品,是一个难题,也是陶冶一直想尝试的挑战。编排严密的经典和实验式的不确定,在这个时代,或许有可以并轨同行的机会。

《11》中,陶冶把自由的部分,交给了舞者。创作是艺术家最珍视的表达,这无疑是一次激动人心的交付,但也真的烫手。

11段舞蹈由独舞、双人舞、三人舞和不同人数的群舞次第相连。作品以直线的阵列行进迂回,舞者腿上整整齐齐站成一排,上身却要竭尽全力长出差异。据知,从舞者进团开始,组合训练和即兴练习就没有停止过,陶冶花了足够长的时间让每一位舞者,养成内在整合的意识,把自己的感性与理性灌满得势均力敌,才得以在舞台上碰撞出足够耀眼的火花。

★看点

舞者的下半身动作完全限定,走向、转身、步伐,都是编排好的;但上半身,从脊柱延展到肩、肘、腕到头部,则由舞者自己根据每一次的当下感受即兴而舞,11名舞者在理性与感性中对话,呈现出11个不同的维度。