

艺术家简介

吴凝

南京师范大学音乐学院副院长,教授,国家一级编导,硕士研究生导师。中国舞蹈家协会会员,江苏省舞蹈家协会副主席,南京市舞蹈家协会副主席。被授予“江苏省中青年德艺双馨文艺工作者”与“江苏省紫金文化艺术英才”荣誉称号。2019年入选江苏省委宣传部“名师带徒”计划首批名师。

主要编创作品:舞剧《牡丹亭》《万物生》,舞蹈《小城雨巷》《同行》《连队年夜饭》《奔赴》《青铜印迹》《云之锦》等。所创作的舞剧、舞蹈作品三次荣获专业领域最高级别赛事中国舞蹈“荷花奖”创作类金奖;并多次入选全国舞蹈展演及首届中国舞蹈优秀作品荟萃等;作品曾多次代表国家出访欧洲、美洲、大洋洲等,并在美国纽约林肯艺术中心、中央电视台、中国国家大剧院等国内外一线艺术推广平台成功上演,获得广泛好评。在部队工作期间,先后荣立个人“二等功”两次、“三等功”四次。

近年来,潜心教学科研,着力培养高质量舞蹈师范人才。始终活跃在国内舞蹈创作、教研、交流活动一线,主持并参与多项国家艺术基金资助项目,指导学生在全国全省各类专业比赛中获奖。积极投身学校乃至全省的美育建设工作,先后导演音乐党课《百年红船歌声扬》,国家公祭日纪念活动《和平之歌》《生命之光》,中国舞蹈家协会青年舞蹈人才培训基地挂牌仪式环境舞蹈《舞韵江南春满园》等一系列艺术活动。带领南师大舞蹈教学团队屡创佳绩,为繁荣我省舞蹈艺术人才培养助力。

以舞为话 致敬非遗

吴凝

舞蹈作品《云之锦》创作理念阐述

一、题材选择及主题思想提炼

“江南好,机杼夺天工,孔雀妆花云锦烂,冰蚕吐凤雾绡空,新样小团龙。”

——明·吴梅村

云锦,一个充满艺术想象的名字。因其灿若云霞、巧夺天工而得名。其用料考究,织造精细、图案华美且格调高雅,在继承历代织锦的优秀传统基础上发展而来,又融入了其他各种丝织工艺的宝贵经验,被誉为“锦中之冠”。它代表了中国丝织工艺的最高成就,是人类智慧的结晶,也是中国丝绸文化的重要里程碑。数百年来,在无数能工巧匠的接力传承下,云锦至今仍充满无限魅力和生命力。它是记载在金文脉上的一块瑰宝,绚丽而夺目,因其独特的工艺和华美的呈现,被人们喜爱推崇,并收入世界非物质文化遗产名录,成为南京城市文化名片和金陵人的骄傲。

南京师范大学原创舞蹈作品《云之锦》正是取材于中华非物质文化遗产宝库中的南京云锦,以“云锦织造、巧夺天工”为关键词,并从中汲取灵感,凝练而成,确立了作品“灿若云霞”的主体美学特征。同时,以中华优秀传统文化为基底,丰富充实作品内涵。将“传统工艺,现代表达”的创作理念深植于作品的主题体现与形式表达之中。舞蹈作品《云之锦》以舞蹈艺术样式为媒介,描摹云锦文化的前世今生。“以史为证,以舞为话”,使舞蹈作品在具备独立鉴赏价值的基础上,成为弘扬和传承优秀传统文化的艺术途径之一。在积极传达舞蹈艺术之美的同时,完成对中华优秀传统文化的致敬。

二、作品审美定位及艺术特色

作品创作力求以弘扬中华优秀传统文化为主旨,在充分关照中国传统美学精神的前提下,立足当代视角。并与当下对艺术作品的时代审美需求和艺术创作特点相结合,紧扣从云锦文化中高度提炼的核心价值内容,分别从织造工艺、典型纹样、艺术价值、文化传承等方面,充分运用艺术想象力,提取作品创作意象及舞蹈形象,将其自由写意地勾连,并加以融汇、生发、创新。并着重运用虚实相生的艺术表现手法,以诗化的作品结构方式与唯美的风格气质表达,将云锦雍容华贵的大气之风和细腻柔美,融汇于具有典型江南文化审美特点的舞蹈语言和气韵律动中,营造出一派仙气朦胧的氛围,使作品整体具有灵动秀美、婉约雅致、意蕴绵长的风格特点。作品同时辅以道具的多种意象穿插运用,在拓展舞台表演空间及丰富舞蹈画面构图的同时,更加生动、准确地表达作品主旨内涵,展现了云锦“绚烂华丽、寸锦寸金”的美誉。整个舞蹈作品的呈现一气呵成,如梦似幻,让观众感叹于岁月长河不仅没有让云锦黯然失色,而且更加熠熠生辉。

烂华丽、寸锦寸金”的美誉。整个舞蹈作品的呈现一气呵成,如梦似幻,让观众感叹于岁月长河不仅没有让云锦黯然失色,而且更加熠熠生辉。

作品结构以三段构成体现:

云:
祥云遇凤化丝 飘逸、幻化万千
仙女轻托纤云 翩然而来……
牵一朵云彩 捻作丝线 飞入织女指间
以彩云织锦 成就这璀璨文化遗珠

织:(之)
梭似笔 锦为卷
机杼唱吟 巧手慧心
经纬交错丝丝缠绕间
云梭上下翻飞……
似天上彩云交织 时聚时散
簇簇团花 欣然跃出……
对织工艺 独具匠心
携手在上提花 织手在下盘梭
舞者仿佛那线与梭
在织机间游戏穿行……

锦:
织机幻化为时空之门
在岁月的缝隙里填补上最美的颜色
丝帛织成漫天祥云
为历史的长河绘出锦绣山川
朱门为框 连接起久远的记忆
一袭华服 呈现着今日之风华
终是一幅“磅礴红日起 云开山河丽”
一丝一缕 织就璀璨云霞
寸锦寸金 尽显盛世繁华

三、作品价值意义的探索

纵观当今社会,我们已进入了由科学技术领跑的智能时代,在这个以电子大数据掌控的背景下,流于表面、急功近利的快餐文化在各网络平台蜂拥而至,当代青年对于中国传统文化艺术的认知和鉴赏能力也正“逐步退化”,令人唏嘘。

近年来,中共中央、国务院提出“全面复兴传统文化”的重大国策。由中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》表明:深入阐发文化精髓、保护传承文化遗产为文件中重要任务。为响应中央号召,舞蹈作品《云之锦》的创作将非遗文化和舞蹈艺术进行高度融合,以期引领人们重新关注和重视中国传统非遗文化。本作品的着力点始终放在对于创作题材的提炼、艺术本体的塑造以及作品所要传达的文化内涵情感的锤炼上,力求传达出传统艺术工艺经过时间的洗礼所留下的真、精、细的匠心思想。而此种结合方式不仅能够体现出艺术创作的创新性,还进一步加深了“云锦”在人民群众中的知名度和文化延续性。同时印证了“传统工艺,现代表达”是向当下观众弘扬传统工艺文化的最好途径

舞蹈《小城雨巷》获第五届中国舞蹈“荷花奖”编导金奖

舞蹈《奔赴》获第六届中央电视台电视舞蹈大赛“十佳作品”称号

舞剧《牡丹亭》获第七届中国舞蹈“荷花奖”舞剧作品金奖、编导奖

舞蹈《连队年夜饭》获第十届中国艺术节舞蹈类作品“群星奖”

舞蹈《青铜印迹》入选首届中国舞蹈优秀作品荟萃

舞蹈《云之锦》获第十三届全国舞蹈展演优秀节目

舞蹈《同行》获第三届中国舞蹈“荷花奖”当代舞编导金奖

之一。不断拉近观者与传统文化的

距离,激发人们对传统文化之美的向往,润物细无声地引导人们进一步坚定文化自信。

扬非遗文化精髓,提高当代青年美学鉴赏能力。作为创作者,希望通过作品向广大观众展现舞蹈魅力的同时,还可以在一定的层面为中华优秀传统文化的传承与发扬发挥艺术作用,更好地担当起国家赋予我们的传播历史文化的责任,唱响主旋律,为推动文化的大发展大繁荣迈出属于我们自己坚定而有力的步伐。