

士尚志，志于道的《士风》

王杨

(新疆艺术学院舞蹈学院 新疆 乌鲁木齐 830049)

[摘要]舞剧《士风》虽然规模小,但是质量高,呈现的内容很丰富,向观众充分展现中华优秀传统文化内涵,体现出中国的文化自信。

[关键词]中国歌剧;舞剧

【DOI】10.12252/j.issn.2096-627X.2021.10.1697

士不可以不弘毅，
任重而道远。
仁以为己任，
不亦重乎？
死而后已，
不亦远乎？

士尚志，志于道，对精神境界的“内圣”境界之德、之言、之行，铸就了恪守仁义礼智信，以精神殉道的“士”风，丰富且彰显着传统精神文化的内涵与精髓。舞作将通过创造意向，以“山水比德”的手法幻化“士”之精神，“虽不可企而及之者，性也”，但求心之向往。

极为荣幸的是，作为新疆艺术学院学子，有幸赶上了高雅艺术进校园，由中国歌剧舞剧院著名舞蹈表演艺术家山翀推荐、首席舞蹈演员胡阳制作，国家艺术基金的舞剧《士风》于10月29日在新疆艺术学院上演，舞剧通过创造意象，以“山水比德”的手法幻化士之精神，虽“不可企而及之者性也”，但求心之向往，彰显“士”这一传统文化精神的内涵与精髓。众充分展现中华优秀传统文化内涵，体现出中国的文化自信。在舞蹈表现形式上，不仅传承和弘扬了中国古典舞，同时也借鉴和融入了现代舞蹈元素，与现代人的审美相切合。

舞剧编导及主演介绍：

胡阳，1991年出生于湖北武汉，中国歌剧舞剧院舞剧团首席舞蹈演员，毕业于北京舞蹈学院。

曾获第八届桃李杯中国舞少年组银奖、第十届桃李杯古典舞青年组金奖、文化部优秀剧目展演优秀表演奖、文化部青年拔尖人才。

代表作品：《粉墨》《狂歌行》《肥唐瘦宋》《汉颂》《孔子》《赵氏孤儿》《莲花》《李白》《士风》《彩虹之路》等。

舞剧结构共分为四部分

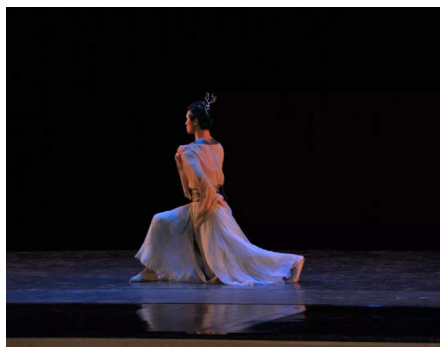
第一部分：

隐于市

世人百态，或是庙堂之高，或是江湖之远，但却都有着内心坚定的向往，大隐隐于朝，中隐隐于市，小隐隐于野，表达世人对生活的期待与向往，整个章节是轻松和生活化的，每个人都有自己的风格，每人独舞一段，最后合舞，如同喝的酩酊大醉一般，又四处分散，场上七人，有种复原竹林七贤的感觉，世人百态，人人腹中有才华，人人用自己的态度面对生活。就如同几个素未相识的人聚在一起谈天说地，天亮了，酒醒了，人散了……

第二部分：

风

达则兼济天下，穷则独善其身，很多士人在十年寒窗之后追求自己的抱负与理想，要追求自己的抱负与理想，就要背井离乡，中国人根的情节非常重，所以他们一定对自己的家长亲人有着非常深刻的思念和向往，而本节更多的就是舍小家为大家的一种状态。女舞者的行动轨迹就是一个圆，他们两个却是不同的时间和空间的一种状态。

第三部分：

火

这一部分完全是一种死谏的形式在里面，是一种为国捐躯的状态，且运用了道具剑，起先舞者手中拿着的是笛子，

而这样他就面临着一个选择的问题，选择笛子，如同牧童短笛，是一种生活，而舞者最终选择剑，这种选择就是向死而生的精神状态。

第四部分：

水

庄子言：“子非鱼，安知鱼之乐，子非我，安知我不知鱼之乐。”这是和惠施在濠梁之上的对话，由一个女舞者扮演鱼的形象，始终站在男孩的把位上，脚不落地，和庄周一直有着似有似无的互动，表现的是一种“物我合一”的状态。

舞剧结构清晰明了，四大部分展示了“士”的不同阶段和状态，从隐于市的世态各异，到舍小家为大家的坚韧，再到以死相谏的决心，最终到达“物我合一”的状态，这是坚韧，是不屈，是自由，是觉悟！

舞台最打动我的其实在于灯光，这种灯光的运用其实是与现代舞的打光类似，忽明忽暗，多采用聚光，且主角出场时，自带光芒，光由背后直射而出，既简洁又明了，我们既能知道他是主角，又能感到主角带来的光明，且舞剧是注重舞台朝向的，因为东方一般象征着光明，从舞蹈演员的身体朝向，再到动作追寻的位置，而这种朝向是与王玫老师的《也许是要飞翔》有所相似的，而舞蹈就是这样，相互借鉴相互成长。

再说到舞蹈的结合，这个舞蹈是古典舞和现代舞的一大碰撞，我们很多人都叫中国的古典舞为“土芭蕾”，因为中国古典舞在基训和手位脚位大量借鉴西方的芭蕾，却很少有人将古典舞与现代舞相融合，因古典舞与芭蕾舞确实有很多相似点，他们的挺拔直立是相似的，而现代舞不同，现代舞是松懈的，放松自如的，现代舞是为了挣脱芭蕾的束缚才演变出的一种舞蹈形式，讲究的是气口，而这种气口有与我国的古典舞有了共同点和交叉点，不管是平时训练的中国古典舞身韵，还是基训，气息都是古典舞的精髓，而正是编导利用了这一点，将古典与现代完美融合碰撞，不管是地面上动作，齐舞的动作造型都将二者融合的淋漓尽致，这也是我国古典舞与现代舞的一大创新。

再说到舞者动作的表现，中国歌剧舞剧院的青年演员无论在控制能力，基本功水平，还是在舞蹈情感的把控上，都做到了淋漓尽致，第一部分的醉酒的“懈”再到第二部分舍小家为大家的坚韧，第二部分的巧妙之处在于，女舞者的所有动作都在围绕着男舞者做圆形运动，而圆在我国有着“团圆”的含义，仔细观察后发现，男女舞者动作相同，但几乎相差0.2秒，这0.2秒差在哪呢？差在男舞者身上，男舞

者始终在模仿女舞者做动作，他想要和女舞者同步，却难以同步，那么观众由此就能推断出，二人不在一个时空，而想要一个时空（双人舞二人齐舞）直到最后男舞者脸上露出痛苦，女舞者沿着圆路线，返回，就可以推断出，舍小家为大家的情怀。不用一句提示音，不用一丝变奏，只用意会，观众就可得知编导表达含义，实在是妙！

第三部分的剑舞，古典舞的最常使用的舞蹈，而编导却没有过多让演员展示剑舞的技巧性动作，而是在某一个场景，侧面烘托主人公形象，当剑在手之时，曾有过推脱，没有人愿意接过这把剑，最终主人公还是选择了接受，接受后没有过多技巧性剑法的原因，我原先也在费解，后来懂了，编导是想表达剑在手，重担在手，如此重的担子怎能轻松挥舞起来，本身是带有一丝沉重，不论是身上的，还是精神上的，这更能突出本节主题，也能升华人物形象。

第四部分的“鱼”了，子非鱼，安知鱼之乐，子非我，安知我不知鱼之乐。女舞者在第四幕的双脚几乎没有落地，虽为托举中常见的一种，但时间之长让我难以想象，十分考验男女舞者的配合，女舞者要有良好的控制能力和腹肌背肌能力，而男性舞者除了臂力以外，还需要四个人的配合默契，如若一个人过快或过慢，都给观众带来的效果减半。

再说到舞剧音乐的选用，第一部分蝉鸣，第二部分的风声，第三部分火的炙烤生，及第四部分的水生，直接能将观众带入到编导创造的意境中，更有第一部分打铁铸剑的环节，采用现场音模拟，这一举措，更能够使观众身临其境，仿佛自己真的置身于市井之中，再加上灯光的渲染，第二部分的炙烤显得更加焦灼，更加痛苦。最后一部分的水更不用说，清脆的水滴声，滴答滴答，像鱼儿一样的女舞者，让人仿佛自己就置身于一片汪洋之中。都说音乐和舞蹈不可分离，离开音乐，舞蹈没有节奏，就失去了它的意义，音乐也同样，没有了舞蹈，便会变得索然无味了一些，整场舞剧下来，让我惊叹的不仅是舞者的深厚功底，内容丰富，更有对音乐人幕后的付出的佩服，是他们，让这场舞剧散发出了应有的光芒。

舞剧《士风》虽然规模小，但是质量高，呈现的内容很丰富，向观众充分展现中华优秀传统文化内涵，体现出中国的文化自信。“士不可以不弘毅，任重而道远”这几个字深深刻在了我的心上，在服化道上，灯光音乐的配合为舞剧增光添彩，在舞蹈表现形式上，不仅传承和弘扬了中国古典舞，同时也借鉴和融入了现代舞蹈元素，与现代人的审美相切合。舞者深厚的功底与敬业态度也同样值得我们学习，而像这种由青年舞蹈演员创新、创排的项目是极好的，作为新时代的青年的我们，今后要不断去做，要勇于创新，不断攀登艺术高峰。

参考文献

[1]高伟洁,朱晓鸿.从“志于道”到“从于王”——上古士风嬗变一瞥[J].河南机电高等专科学校学报,2002(01).

作者简介:

王杨(1996—),女,河北省廊坊市人,新疆艺术学院舞蹈学院19级在读研究生,硕士,研究方向:舞蹈教学。