

从“翘袖折腰”看汉画像石图像舞蹈复活途径研究

宋家苑

江苏师范大学音乐学院

摘要：汉代存留至今的文学作品或出土器物中蕴藏着丰富的舞蹈艺术信息，其中，乐舞艺术便是汉代舞蹈艺术领域中的一颗明珠。徐州汉画像石中“翘袖折腰”图像展示了汉代乐舞艺术中最具代表性的“袖舞”，具有独特的审美艺术风格和深厚的文化内涵，为后世研究汉代乐舞文化提供了珍贵的图像资料。因此，研究汉画像石中的“翘袖折腰”舞姿能够为当代舞蹈艺术发展提供启示和借鉴，促进舞蹈表演、舞蹈教学以及舞蹈创编等工作提质增效。

关键词：翘袖折腰；汉画像石；袖舞

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6288.2023.08.057

引言

徐州是汉高祖刘邦的故乡，是一座文化历史名城。徐州出土的汉画像石记录题材广泛，涵盖汉代神话传说、历史典故以及社会生活的方方面面，其中三十多幅袖舞图像展示出了汉代的舞蹈艺术形象。在汉代，袖舞是一种十分盛行的舞蹈表演形式，在雅乐舞和俗乐舞之中存在着大量袖舞元素，雅俗共赏，地位突出。袖舞即“以袖为舞”，舞者用长袖作为道具进行表演，长袖柔软轻盈，不易定型，对舞者的表演技术具有较高要求。而“翘袖折腰”是汉代袖舞最典型的特征，“翘袖”动作分为扬袖与折袖，“折腰”则是指下旁腰，与现代的下后腰有所不同。据相关文献记载，汉时戚夫人就十分精通“翘袖折腰”之舞，也因此获得汉高祖刘邦的宠幸。同时，汉代乐舞艺术对后世的舞蹈艺术也产生了重要影响，“纤腰弄明月，长袖舞春风”，便体现了唐代舞蹈对前代传统袖舞的传承。总之，汉画像石呈现出的“翘袖折腰”舞蹈形象，是研究中国汉代袖舞表演艺术不可忽视的宝贵资料，也是促进传统舞蹈艺术“活化”的历史参照。

一、汉画像石中“翘袖折腰”图像分析

（一）汉画像石中“翘袖折腰”的历史演变

从“翘袖折腰”的舞姿来看，汉代袖舞受到了先秦荆楚文化的影响。先秦楚国地处长江中游，而古籍中多有楚人恶山好水之说，为此，楚国乐舞的表现形态也如水流一般柔美妙曼，讲究曲线与律动的美感；“楚王好细腰，宫中多饿死”，体现出楚人对女子纤细腰身的追捧程度，而楚舞亦要求舞者拥有“细腰”体态，才能表现出灵动飘逸的舞姿。随后西汉大一统王朝的成立推动了黄河流域文化与长江流域文化融合统一，汉代乐舞兼收并蓄，从楚文化中汲取灵感，吸收容纳了楚舞的风格，在继承与发扬先秦乐舞的基础上走向成熟。两汉时

期，黄老之学与新儒学思想对当时社会政治、经济、文化、艺术等方面都产生了影响。汉人追求自然与长生之道，为此，汉代乐舞在独特人文精神的影响下，不仅要求舞者拥有“细腰”形态，还要求舞者“机迅体轻”。相传汉成帝妻赵飞燕体态轻盈，能做“掌上舞”，许多文人曾在汉赋中描述舞者美态，如傅毅《舞赋》云：“委蛇姍袅，云转飘飏。体如游龙，袖如素霓。”史家不幸诗家幸，东汉末年建安时期思想解放，文学艺术中的浪漫主义感情色彩突出，“翘袖折腰”舞姿演绎更为丰富多样。

（二）汉画像石中“翘袖折腰”的表演形式

汉代舞蹈技艺突出表现在“舞袖”与“舞腰”两个方面。舞袖形象多种多样，样式也各不相同，徐州汉画像石中所描绘的舞袖样式就有博袖、长袖、广袖、小袖、套袖等多种。其中，以袖作舞是汉代舞蹈艺术中最具标志性的动作，长袖是舞者肢体的延长，舞者运用舞袖技巧展现出千变万化的姿态，赋予长袖蓬勃的生命力。舞袖的表演形式有自娱或娱人的单人舞、两人共同完成的对舞以及三人以上的群舞；舞袖动作有动态的举臂扬袖、绕袖、掷袖，静态的垂袖等。

舞腰，又可以称为“折腰”，即舞者展现女子腰部的柔软和曲线美给人以视觉享受。折腰舞对于舞者的有着较高的技术要求，舞蹈动作包括向左侧或右侧折腰90度，或者向后折腰90度，甚至是180度，在此过程中，腰部是带动整个身体发力的重要部位，其腰部力量的运用需要技巧，十分讲究。从相关资料和出土文物中可见，汉代女子演绎折腰舞时，通常是向左右两侧倾斜下腰，呈娇艳妩媚之态。总之，一系列高难度动作既要求舞者具有优异的先天条件，腰部纤细柔软，还需要舞者后天刻苦练习，提高身体柔韧度和核心力量。

（三）汉画像石中“翘袖折腰”的表演场所

汉代袖舞表演场所大致可以分为室内殿堂、室外庭院与广场。汉代皇室贵族有崇尚歌舞、豢养女伎的传统，这些人组成了一支专业歌舞表演团，满足皇室贵族在祭祀、宴会等场合欣赏乐舞的需求，小到家庭室内，大到庭院广场，甚至是郊区野外，都可以成为乐舞表演场所。通常情况下，室内乐舞置办于宴请场合，但受场地限制，规模较小，且场所封闭，观众人数少；室外庭院指的是堂前阶下，歌伎、舞伎在更为宽敞的庭院中进行表演，主人与宾客坐在堂内观赏，乐舞表演规模较大，观看人数较多；广场则是皇室贵族才会使用的场所，其表演规模之大、观赏人数之多，前两者不能与之相较，从某种层面上说，广场乐舞表演是大汉国力强盛的体现；郊外是汉人踏青出游之所，舞女翩翩起舞的春游场景常在汉代书画和文学作品中出现，例如汉代张衡曾在《南都赋》中写道：“于是暮春之禊，元巳之辰……于是齐僮唱兮列赵女，坐南歌兮起郑舞。”^[1]

二、汉画像石中“翘袖折腰”舞姿的艺术价值

（一）“翘袖折腰”舞姿的文化内涵

西汉早期统治阶级一直尊崇道家“黄老之学”，顺其自然，无为而治，与民修养生息，直到汉武帝提出“罢黜百家，独尊儒术”的思想，儒家思想的正统地位才正式确立。两汉历经四百多年，“儒道共生”的思想内核影响着社会生活的方方面面，包括文学与艺术，这在汉代舞蹈“翘袖折腰”舞姿中得到了充分体现。一方面，“翘袖折腰”在精神价值上追求“天人合一”。汉画中有许多人物得道飞升的艺术形象，这种“飞升成仙”的意念也融入了袖舞之中，汉画舞蹈从整体上呈现轻身向上的趋势。“翘袖”模仿了汉代人心中可与神灵沟通的飞翔灵物如游龙、仙鹤等轻盈的翅膀，以期实现人与天的连接；“折腰”所要求的细腰、轻身与道家“仙风道骨”“超然物外”“形神论”等观念相吻合，以此演绎出符合人们幻想的仙人姿态；另一方面，“翘袖折腰”舞蹈也受到了儒家文化“天人感应”“中庸”“仁”“礼”等思想理念的影响。汉画像石本质上是一种为丧葬礼俗服务的艺术形式，应用于墓室、棺槨等石材建筑之上，主题往往表达生者对死者致以祭奠和祝福，但汉画像石并没有刻意表现出死亡的凄切悲凉，反而充满了对生命的赞颂、对美好生活的追求，呈现出浪漫主义与现实主义相结合的特点，在内容上更加注重描绘真实的生活场景，如车马出行、农耕劳作、宴会歌舞等。汉画像石中“翘袖折腰”舞姿在风格上追求大气、威严；在动作上以腰部为轴心呈现较大幅度的“圆”，表现圆润曲线的中和之美；在舞蹈编排上注重

队伍整整齐齐，从舞蹈到伴奏都按照特定程式安排，已经初步具有规范化特征。

（二）“翘袖折腰”舞姿的美学特征

“翘袖折腰”作为汉代舞蹈最具代表性的舞姿，具有独特的外在形体美，舞者上半身“翘袖”下半身“折腰”，整体体态平和协调，给人以和谐互补的视觉感受。首先，“翘袖折腰”舞姿由人体和服饰共同构成了“S”型体态，舞者上半身和下半身错位，使得画面结构饱满丰富，这种曲折立体的“S”型体态，展示了舞者柔软的身段和高超的技艺，符合汉代人精神情感和审美标准；其次，“翘袖折腰”舞姿需要肢体动作衔接配合，形成流动转接的舞蹈动态。“折腰”并不完全等同于现代的下腰，在部分汉代乐舞图像中，舞者腿部呈弓状弯曲，身体向左侧或右侧拧腰出胯，身体重心或前倾或后仰，双手高举，舒展长袖过头顶，呈现飞舞灵动之姿，在舞蹈过程中，舞者肢体动作衔接时自然而然形成的“拧”“倾”“仰”“俯”动态特征较为明显；最后，“翘袖折腰”舞姿在动势上追求曲线圆润之美。以“圆”为特征的审美取向贯穿于“翘袖折腰”动作路径之中，在一些汉代乐舞图像中，袖舞者肢体修长，婀娜多姿，充分利用舞蹈技巧，挥舞手臂，使得长袖萦绕，呈现圆形轨迹。^[2]

三、汉画像石中“翘袖折腰”对当代舞蹈艺术的启示

（一）“翘袖折腰”之于当代舞蹈艺术的积极意义

从舞蹈表演的角度来说，汉代“翘袖折腰”舞姿能为当代舞者的舞台表演提供借鉴。汉画像石图像中，舞者的肢体动作、造型技巧等内容非常直观，当代舞蹈表演从业人员可以通过仔细研究汉代“翘袖折腰”姿态造型、人物神态等，学习汉代舞蹈的风格特点，领略传统袖舞的古韵风采，进而将汉代舞蹈“形神兼备”的美学价值融入当代舞蹈表演中，这样不仅可以为舞台增添色彩，还能实现自我艺术修养的提升。从舞蹈教学的角度来说，汉画像石中包括的“翘袖折腰”舞姿在内的舞蹈艺术相关图像，丰富了舞蹈史学的内容，是舞蹈教育工作者珍贵的教学资源，且舞蹈教育工作者通过研究汉画像石中的舞蹈动作，可以丰富自身的专业知识体系，加深对汉代舞蹈艺术及其精神文化内涵的理解，同时还有利于提升教学水平和综合能力。从舞蹈编创的角度来说，汉画像石和“翘袖折腰”舞姿为当代编舞者提供了灵感。舞蹈编创极其考验人的创新思维和创新能力，但编舞者可以在汉代“翘袖折腰”舞姿上寻找到与众不同的美学意蕴与精神寄托，并在对其提炼精髓的基础上进

行二次创作，可以形成独具汉代舞蹈风格的新作，且编舞者在此过程中也能够提升自身的民族文化素养，通过一次又一次的创作实践优化舞蹈品质，促进当代舞蹈事业健康发展。^[3]

(二)从“翘袖折腰”看汉画像石图像舞蹈复活途径

1.利用先进技术对汉画像石“翘袖折腰”图像进行激活

图像激活就是运用先进的多媒体技术将静态的图像转变为动态画面，而多媒体是文本、声音、图像等多种媒体的综合，在现代，编舞者常常运用多媒体技术，使用电脑进行舞蹈创编。为此，汉画像石舞蹈艺术研究者可以使用多媒体编舞技法，对汉代“翘袖折腰”图像进行提炼、加工和整合，并用舞美特效将舞蹈动作串联成连贯的舞蹈作品，使得画面内容可以以流动线条的活态形式呈现出来。此外，AR和VR虚拟现实技术日益成熟，人们只需佩戴专业设备就能在虚拟空间内进行活动，将虚拟现实技术应用于汉画像石“翘袖折腰”图像激活，可以让沉寂已久的乐舞伎人跨越千年为观众表演，甚至与观众进行互动。^[4]

2.推动汉画像石“翘袖折腰”图像舞蹈的数字化传播

大力推动传统文化的宣传和推广，是实现其传承与发展的重要途径。数字时代，信息传播的媒介、方式和路径都发生了翻天覆地的变化，若想使汉画像石图像中的舞蹈艺术复活重生，使汉代袖舞艺术重新进入大众视野，就要选择顺应时代发展潮流的数字化传播方式。一是要以互联网和新媒体平台为主阵地，建立传播矩阵。徐州汉画像石研究与保护相关机构应当在各大新媒体平台创建官方账号，利用平台大数据算法和引流机制赋予汉画像石乐舞艺术更高的关注度。新媒体时代，社交媒体、短视频平台、直播平台等都是重要的传播节点，只有在多个媒体平台构筑起传播矩阵框架，才能助力汉画像石乐舞艺术的广泛传播。例如河南卫视春节晚会舞蹈作品《唐宫夜宴》引发大众热议之后，官方媒体将其上传至抖微博等多个平台，经过全媒体传播和多个平台舆论的综合发酵，河南春晚火爆全网，话题热度高居不下；二是要基于数字技术打造汉画像石乐舞艺术大IP。首先要扎根徐州汉画像石乐舞文化，深入挖掘其内涵和价值，打造IP形象，并在此基础上进行跨界联合，开发各类衍生品。例如河南博物院首先推出盲盒形式的考古文创产品，将青铜器、铜鉴、银牌等微缩版文物藏进特制土块中，配以各种小型考古工具，以供受众通过游戏

的形式体验考古挖掘的过程；又如洛阳博物馆推出“剧本杀”《洛阳东风几时来》《风起明堂》，将文物作为解密的重要线索，让千百年前的文物以年轻人喜闻乐见的方式“活”起来。^[5]

3.将传统袖舞文化引入校园，鼓励高校学者深入研究

高校是文化知识和专业人才的聚集地，汉代乐舞文化与舞蹈艺术的传承与发展离不开高校师生的助力。为此，将汉代乐舞文化引入校园，引起各大高校教师和学生的注意，吸引更多的优秀学者加入到汉画像石的研究行列，不失为促进汉画像石复活的有效途径。汉代乐舞文化进校园不单单指通过举办跳舞表演等活动弘扬传统文化，更重要的是将汉代乐舞文化编入教材，设置汉代乐舞文化专业课程，注重开展系统性和全面性的舞蹈教学。此外，还可以吸引国内外学者到徐州汉画像石艺术馆进行考察和研究，学习地方舞蹈文化和风俗人情，以为汉代袖舞舞蹈艺术提供良好的学术氛围，促进汉代乐舞文化可以推广至全国乃至全世界。

结语

汉代袖舞艺术是中华优秀传统文化中的一部分，其中“翘袖折腰”不仅展示了汉代精妙绝伦的舞蹈艺术，还体现了那个时代的人文景象，而汉画像石中的袖舞表演不仅用肢体动作传达视觉美感，更赋予了舞蹈艺术生命和灵魂。剖析汉画像石“翘袖折腰”舞蹈图像，探寻传统舞蹈艺术“复活”路径，为现代中国音乐舞蹈艺术发展提供理论参考，是本研究的现实意义所在。

参考文献

[1] 欧阳明月. 浅析汉代舞蹈中“翘袖折腰”舞姿的形态特征[J]. 艺术评鉴, 2019(6): 65-67.

[2] 康琦. 汉代舞蹈中“翘袖折腰”的审美特征[J]. 参花(上), 2022(4): 80-82.

[3] 孙艺宁. 徐州汉画乐舞图像中袖舞的研究[D]. 徐州: 中国矿业大学, 2019.

[4] 甘胜楠. 图像学视域下南阳汉画像石中的舞蹈艺术研究[D]. 郑州: 郑州大学, 2019.

[5] 包艺, 相宁. 新媒体视阈下徐州汉画乐舞的数字化传播策略[J]. 艺术教育, 2022(9): 128-131.

作者简介: 宋家菀(1999.6-), 女, 汉族, 河北邯郸人, 江苏师范大学音乐学院2021级硕士研究生在读, 研究方向: 舞蹈编导。

基金项目: 2022年度江苏师范大学研究生科研与实践创新计划项目(项目编号: 2022XKT1423)