

致知在格物——浅谈中国舞蹈的传承与发展

李木子

中国戏曲学院2019级表演系研究生

[摘要]中国舞蹈的历史经千百年的演变与传承,各个时期,不同阶段风雨的冲刷与洗礼,至今仍不断传承、发展。如用数学学科中的“坐标”来比拟,每一时期、每一民族的舞蹈种类都可以作为参考点。它不仅限于“平面”,而是更趋近于多元、多维度,在自己的行进轨迹上纵横发展,同时又相交相遇,产生关系。从众史学家关于中国古代舞发展的脉络梳理中可以看出,随着时代变迁,受社会环境中政治、经济、文化发展的影响,各个时代生发出的舞蹈文化也侧重有所不同。舞蹈这门“无声的艺术”,似乎在用自己独特的视角、鲜明的表达方式向我们诉说着具有时代符号感的“语言和文字”。也正因为“语言和文字”的产生,我们才能从漫漫历史长河中不断了解与挖掘,发现与创新。

[关键词]舞蹈;文化

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6288.2021.09.101

舞蹈作为一门表达身体语言的艺术,它是无声的言说,虽不像戏曲、话剧、音乐剧等综合类艺术门类可以通过“发声”的方式表达文字,但它以“身体”为本体,既是舞蹈作品内涵的载体,也是最直观、最明确的表达方式。“人的肢体从不撒谎”,玛莎·葛兰姆曾表达过相似看法。人的身体是可塑造的、可受训练的,是值得信任的。身体语言的表达干净,简洁,清晰,真实,它从不说谎,是表述人灵魂状态的晴雨表,展示给可以读懂它的人。这是舞者“舞蹈生命”的法则。当一个人起舞时,当他的肢体发生可称为“舞蹈”的运动时,必然包含了动作的起始思维动机、对这个动作的理解与阐释、以及动作发生时人的情绪状态。当我们看舞台上专业舞者诠释一个舞蹈作品中的人物或形象时,作为观众以如何标准评价呢?是否作品中所表现的人物及情感与演员外化表现达成一致,成为了评价的准则之一。也就是说,演员要通过肢体动作将作品中所蕴含的形象、情感与演员自身对作品的感知和理解进行碰撞交流,并最终通过肢体动作将情感表现出来。

完善的理解舞蹈,不仅要从事物的载体“身体”出发,更要探析舞蹈所表现的情调和境界。“意境”是美学中所要研究的重要问题。意境是将主观范畴的“意”与属于客观范畴的“境”二者结合的一种艺术境界。“意”是情与理的统一,“境”是形与神的统一。在两个统一过程中,情理、形神相互渗透,相互制约。宗白华先生曾提出,“舞是中国一切艺术境界的典型”^[1]。宗白华先生对舞蹈艺术的特点做了以下概括:“这最高度的韵律、节奏、秩序,理性,同时又是最高度的生命、旋动、力,热情,它不仅是一切艺术的究竟状态,而且是宇宙创化过程的象征”^[2]。舞蹈的美是充满活力的形式,是通过动作姿态创造的动态视觉意象。舞蹈的动态视觉意象是兼备“虚”与“实”的,当肢体进行运动形成造型与流动,即为“实”的表现;当舞蹈作为情感的表达,揭示内心的精神世界时,即为“虚”的传递。舞蹈意境的产生是由舞蹈作品的创作者、表演者、观众共同发现并发展而来的。

从众多学者记载的中国古代舞发展史历程中,不难看到对

于中国古代舞起源的观点有如下:对当时社会的亲身体验与肢体动作的模仿、对超自然现象的幻想认知、由生命力驱动本能而产生的肢体动作等。概括来看,中国古代舞发展的起源终于“自然”,动物的本能驱使着新文明的发生与发展。随着时代的更迭,舞蹈逐渐从单一的肢体动作逐步向“词汇”、“句子”、“段落”、“整篇”发展。在逐步完整的过程中,先人也意识到舞蹈“美”的重要性,将造型美、节奏美、动态美、神韵美等从不同层面将富有“时代美”的符号补充进“舞蹈”这一名词。随着“舞蹈”名词的逐步丰满,其表现形式也从单一的肢体动作向富有内涵、抒发情感的完整舞蹈逐步丰富。一个时期舞蹈艺术的发展与社会文明的发展、其他门类艺术文化的发展是分不开的。例如汉代舞蹈的发展,达到了中国古代舞蹈史中的一个新高度。不仅传承了雅乐舞蹈原来的轨道,也产生了具有民间风格的俗乐舞蹈。舞蹈的表现形式也有所增加,例如汉代“百戏”的诞生与发展、与外域交流而丰富的各民族舞蹈等。又如唐代乐舞的发展,它作为中国古代舞蹈史上一个发展的高峰,它也有许多显著的特征。于唐代而言,表演性舞蹈得到了空前发展,无论是宫廷还是民间,都有形式多样规模各异的表演活动产生进行。例如华丽宏大的宫廷宴乐、坐立部伎、剑舞软舞、歌舞戏、歌舞大曲等,它们内容丰富,表现形式多样。与此同时,群众性舞蹈活动也进一步普及和繁茂,对于舞蹈的记载也随着舞谱的产生更加详尽和完善。时光如梭,中国舞蹈史学的建构已经历经60余载风雨洗礼,中国舞蹈史学创建与发展的历史见证者与参与者越来越多,1956年在吴晓邦先生带领下修改制定了“1956—1957年艺术学规划草案(初稿)舞蹈部分十二年远景规划”,众多学者沿袭第一批舞蹈工作者与迈开中国舞蹈史学第一步的大师们的艰辛建设之路,努力实现着中国舞蹈史学探索研究的目标与方向。

在史学的探索与建构的同时,舞蹈文化仍要传承和发展。如何有效的进行传承,与文化自觉、自信、自强是分不开的。增强对国家历史文化的认知和了解,这也是舞蹈艺术发展之本。文化自觉是文化自信的前提和基础,需要我们对自身生长

于其中的民族文化的来龙去脉、现实状态、未来发展可能出现的状态等具有清醒的认识。通过文化自觉,理智地获得文化认同,是走向文化自信的必由之路。可以说,文化自信是一种主体地位、创造能力的自信,奠基于文化自觉;是对我们“自信什么,为何自信,如何增强自信”等做出理性分析和科学回答基础上形成的一种文化态度。^[3]理智而清醒的文化自觉包含着对诸如厚德载物、自强不息、和而不同、协和万邦、天人合一、海纳百川、兼容并蓄、以民为本、忧国忧民、居安思危、知行合一、革故鼎新、推陈出新……这些体现中华民族深层次精神追求的优秀文化基因和文化品格的充分肯定与高度认同,也包含着对那些消极、保守与落后的文化因素与品格的自我反省、自我批判与自我超越。舞蹈艺术的“自觉”也应是在体现中华民族精神追求的优秀文化基因和文化品格的肯定和认同上产生,继而自省与超越,应是在经过发掘、亲身体验、亲身感受之后进行传承与发展的。近年来,体现中华民族优秀传统文化基因的作品已逐渐崭露头角。从单一舞蹈作品到结构完整的舞剧、音乐剧等,将优秀文化基因植根于舞蹈作品的创作中,不仅突出舞蹈“长于抒情”的特点,同时将历史的沉淀与时代精神反映于作品当中。

习近平总书记非常重视对于中华五千余年文明中精华的挖掘与优秀传统文化的弘扬。他指出:“中华民族是守正创新的民族,”^[4]强调:“无论时代如何发展,我们都要激发守正创新、奋勇向前的民族智慧。”^[5]当我们回望五千年华夏文明史,“守正创新”一直是其中的精神内核和精华所在。从历史的记载中可以看出,守正创新意识世代相承,这也推动了中华民族守正创新的不断开拓实践。五千多年前,中华民族的先民在实践中开启缔造中华文明的大门。在天文、算学、医学、艺术学等多个领域创造累累硕果,对世界文明进步发挥了巨大的贡献作用。在漫长的文明发展路程中,经历过历史低潮与阻碍进步的消极时期,但中华民族总能以强大的自我认知、自我更新能力向创新奋进不断迸发强大力量。华夏民族五千余年的历史,正是守正创新的体现。守正——即坚守正道,它的发展也正体现了“一切从实际出发”的唯物主义精神。这也提示我们坚持从客观存在的事实出发、坚持“立足国情”与“放眼世界”相统一去认识事物。尊重客观规律,从事物存在的规律出发,把握事物间客观存在的联系。这也是我们将“守正创新”应用于中国舞蹈文化的传承和发展的方法论。

面对日益开放的格局与活跃的思想,我们需要传承并发展既有现实温度,又有传统深度,更有思想深度的舞蹈作品,这是舞蹈由“高原”迈向“高峰”的必由之路。致知在格物,实事求是地推究事物本身,有助于我们突破桎梏,传承与发展。艺术家在进行舞蹈创作时,不仅需要独立的思想、独特的视

角,更要通过“深扎生活、深扎人民、深扎传统文化”来发掘社会生活的可舞性。自2014年起,中国舞蹈家协会开始“深入生活、扎根人民”采风创作活动,2019年岁末,在北京民族剧院推出了“走四方——‘深入生活、扎根人民’采风创作活动五周年纪念演出”,集中展出了五年来当代老中青三代舞蹈家们,经过“深扎”获得的艺术创作成果。体现出各舞蹈专业院校、院团从现实生活中挖掘创作素材,从而进行创作和发展。从创作展演的作品中可以看出,舞蹈取材于民族历史文化、结合当代创作技法与新的创作理念,将传统与当代的文化内涵与表现形式融合并突破,在擅用舞蹈“长于抒情”的特点同时也注重人物形象与叙事性的表达。

在中国共产党百年华诞之际,众多富有文化自觉、文化自信的舞蹈作品产生,如舞剧《五星出东方》、《秀水泱泱》、《长城》等作品,均反映了在特定历史时期,拥有优秀中华民族文化基因的人和事,并重视对家国情怀的表达。作品奠基于中华五千多年的深厚文明史,取材源于中华民族优秀传统文化、中国革命文化、社会主义先进文化,只有对中华文化中所蕴含的中国智慧、中国理念、中国价值、中国精神充分肯定和认同,才能在以文化自觉为基点、文化自信为内蕴进行文化创新。习近平总书记指出:“历史和现实都证明,中华民族有着强大的文化创造力。每到重大历史关头,文化都能感国运之变化、立时代之潮头、发时代之先声,为亿万人民、为伟大祖国鼓与呼。”^[6]舞蹈作品的创新,不仅应海纳百川,兼收并蓄,更应自强不息,推陈出新。笔者认为,以古之规矩开新之生面,不仅要立足于历史的长河传承与延续,更要不断吸收与融合,发挥自身优势的同时与其他艺术门类、其他技术等进行理性清晰地结合创作,在保持自身文化生命力的同时激发当代舞蹈人的创新活力。

参考文献

- [1]宗白华《中国艺术意境之诞生(增订稿)》,见林同华主编:《宗白华全集》第2卷。
- [2]宗白华《中国艺术意境之诞生(增订稿)》,见林同华主编:《宗白华全集》第2卷。
- [3]董朝霞.文化自信须以文化自觉为基础[N].光明日报,2018-07-16(15).
- [4]李伟红.习近平同希腊总统帕夫洛普洛斯会谈[N].人民日报,2019-05-15(1).
- [5]习近平.在纪念中国人民志愿军抗美援朝出国作战70周年大会上的讲话[N].人民日报,2020-10-24(2).
- [6]习近平总书记文艺工作座谈会上的重要讲话公开发表[N].人民日报,2015-10-15(02).