

中国古典舞——气韵

□文 / 马晓飞

中国古典舞,本人从小就对它充满了感情。不可否认,这和当时授课老师的高度强调不无关系。说实话,那个时候也并不知道什么是古典舞,只是懵懂地从老师那里得知中国古典舞从京剧和武术中提炼而来,其余的就不晓得了。因为那个时候,自己只是艺校的一名学员,根本任务是“动作的问题”,而非知舞理晓舞艺。一晃十来年过去了,我已从当年的那个学员成长为一名高校舞蹈教师,成为一传道授业解惑之人。因此,必须从舞蹈深的层面去分析问题,以求更好的去理解舞蹈,更好的从事本专业。

的确,现今的古典舞受到芭蕾、现代舞的很大冲击,就连自己这个曾一度自命为古典舞的忠实追崇者,在大学本科阶段也另结新欢,爱上了“迷离”的现代舞。但面对古典舞的现状,我却从未停下思考的脚步。尤其是看了近些年舞蹈大赛借以古典舞之壳“上市”的众多五花八门的作品时,我觉得自己再也坐不住了,是写点什么的时候了。

中国古典舞这概念是由戏剧家和戏曲舞蹈家欧阳予倩先生在1950年首次提出并得到舞蹈界广泛认可并流传开来的。这个称谓虽然是近现代才形成并逐渐使用的,但是其实质内涵和传统精神却是十分丰厚和悠久的。它是以戏曲舞蹈和中华武术为主要基础同时贯穿民族民间舞蹈、芭蕾舞蹈和现代舞蹈等多种元素发展而建立起来的,以其独特的艺术形态充分体现了中国传统文化精神和美学意韵,成为以彰显气韵为典型的中国传统意象艺术。

但是,现在很多的“古典舞”并不是真正意义上的古典舞。真正的古典舞应该是像《踏歌》、《楚腰》那样的舞蹈。汉唐舞,在学术上也说为“中国宫廷舞蹈”。之所以说成汉唐舞,是因为汉唐乃我中国历史上最繁荣强盛的朝代。所以在那一时期,所有宫廷舞蹈就成为了现在的汉唐舞,汉唐舞的表现形式也是以水袖、团扇、剑等表演。而学过中国古典舞的人都知道,其实广义上的现在中国古典舞是结合了西方的芭蕾舞、中国的京剧、外加汉族传统舞蹈于一体的一种舞蹈形式。而这套系统是北京舞蹈学院建校以来就有的。但是,我们又有什么证明可以说现在的中国古典舞是真正的古典舞呢?首先,它是结合的芭蕾舞、与京剧,从手位到蹲再到小跳,都是芭蕾舞的元素;一些眼神、脚位又是京剧的。我们又凭什么说它是中国的古典舞呢?当1997年桃李杯的《踏歌》演出以后,不但是中国人就连外国的舞蹈家都说这才是中国的古典舞。而现在学术上广受争议的古典舞,如有名的《爱莲说》甚至是王亚彬的《扇舞丹青》,都有学者认为并非真正的古典舞。当时《爱莲说》这个舞蹈,在参赛报名的时候就因为舞蹈的种类是古典舞还是现代舞而争论了很久,最后是因为整个舞蹈中中国古典舞比现代舞的元素多所以才定为古典舞参赛的。(另,真正的现代舞也并不是在外面看到那些穿着古怪稀奇服装进行表演的舞蹈,那样的舞蹈,在内行看来也不是

现代舞。)《扇舞丹青》这个舞蹈的确很优秀,但是我想问一句,它以古典舞的名义参赛,但是又有多少古典舞的元素呢?其展现的多是表演者的基本功!从过去的山膀手到现在捻花手、翔姿等,这些都是从敦煌壁画上、出土的文献上有的动作。若不是高山流水的音乐及中国古代传统的服饰团扇,给演员换一身行头,我估计会有半数之人认为这是现代舞,甚至不乏专业人士。

其实,中国古典舞最重要的本质特点就是气韵,否则和京剧武术没有两样。中国古典舞正是以中国文化直观自身的方式,在这个直观自身过程中体现出中国文化的生命追求、审美情趣与其自身的魅力。古典舞的气韵之美,体现在刚柔相济、形神兼备、清空曼妙及诗情画意等方面。可以说,是通过刚柔相济之风姿、形神兼备之情感、清空曼妙之品性及诗情画意之意境的追求,完成中国古典舞的气韵之美的历程。这里,刚柔相济之风姿和形神兼备之情感又尤为显要。

中国古典舞的刚柔相济的特点,反映在其舞蹈中,既有阳刚之美,也有阴柔之美。前者在舞蹈基本动作上外展性动作占主导地位,足部动作较多,属于动的舞蹈,暗示力量之强大,总体上表现出雄健刚毅、顽强彪悍、挺拔英武、威猛激烈和舒展开放等审美意象。而后者在舞蹈基本动作上脚下动作较少,动作主要在手的部位,是属于静的舞蹈,所暗示的力量较小,动作属于收缩性,以从四周向这个中心集聚的力,反映内聚性特征,表现的是幽静典雅、含蓄清秀、娴静朦胧等审美意象。当然中国古典舞更有一些舞蹈作品寓静于动、动静结合体现出刚柔相济之美。

中国艺术以传神为要旨。中国艺术的精神强调以形伟神、形神相依。舞蹈中的“形”,作为可视可感的物质运动,是舞蹈的基础构成,是艺术家之神情意的物质载体。神是生命的根本,是心灵的气象,是灵魂深处的情意。中国古典舞以深厚的思想与深邃的感情为内涵,并以其作为统领形之神。而气韵,则是形神合一,是内在神韵与外在形象交融,而达到的艺术的至高境界,同时也是思想的深刻和情感丰富的意象表现。中国古典舞虽然也追求形似,但其强调的主要不是动态造型展示定型舞姿,而是人体运动过程。在这个过程中,强调韵律,强调精神,强调境界。所谓精、气、神,这既是中国古典舞的追求,也是其境界,并成为其特质。因此中国舞蹈最重要的审美品质就是气韵,而气韵之美就是中国舞蹈最有特色的美学品质。

当然,说到气韵,民间舞有,现代舞也有。但它们的气韵和中国古典舞的气韵可谓是泾渭分明,我认为,只要把握好了古典舞的气韵,古典舞的大方向就不会出现偏差。再经过大家的努力,相信一定会让世人看到真正的中国古典舞。

马晓飞:南京晓庄学院音乐学院舞蹈教师

