

古典舞《月涟漪》“美”的意境阐述

张佳惠

(苏州市歌舞剧院有限公司, 江苏 苏州 215000)

摘要: 古典舞蹈《月涟漪》是建立在中国古典美学的基础上的。该作品中对形、神、气、韵的表达及其颇具禅意的“莲花坐”舞美效果, 较为完整地展现了古典舞的美学意象, 同时也展现了宗白华的美学理论, 即“抒情的”“中国的”“古典的”。作品总体分为三段, 第一段为观赏; 第二段舞者融入其中; 第三段则还原本质, 静静地欣赏湖面平静的美景, 呈现出女子在月光之下、莲花池旁轻轻起舞, 如轻泛涟漪的水波般柔和, 并配以古琴, 为这作品增添一份幽静和空灵之美。

关键词: 古典舞 意境 美 月涟漪

DOI: 10.12319/j.issn.2096-1200.2022.25.163

中国古典舞所营建的意象美是一种审美向往的领域, 同样也是整个舞蹈的魂灵。一般来讲, 意象的营建是种“画情诗意”的审美享用, 它会让人解脱凡俗, 进入一个主观的“虚幻的”趋于完美的空间。情景相交的意象寻求的是同中国古代文学的审美发生共鸣, 较深地植根于中国传统思想文化的泥土之中。它是古典舞的特有之处和精髓。《月涟漪》是建立在中国古典美学的基础上的, 对形、神、气、韵的表达及其颇具禅意的“莲花坐”舞美效果, 较为完整地反映了中国古典舞的美学意境, 同时也展现出了宗白华的美学主义。从观赏、舞者融入和还原本质三阶段深入, 分析《月涟漪》的意境美。

一、古典舞中的意境

(一) 舞蹈审美中意境的概念

舞蹈审美中的意境不仅需要舞蹈形态、技术技巧、道具、音乐、造型等方面, 更需要舞蹈作品的深刻内涵——审美观念。一般说来, 意境是以意象为依托的情感生成的艺术氛围, 是一个和谐的诗意空间。虽然不能确定意境到底在何处, 但可以确定的是审美意境的确是一种缔造。它的缔造表达为真境与神境的同一, 例如, 在《月涟漪》中的展现, 借臂膀铺展的一种表达, 透彻揭示了魅力的艺术之美, 揭示了审美意境, 在人与自然的融合中, 创造了一个宁静、大方、蕴藉的艺术领域。

(二) 古典舞意境的内涵

中国古典舞发源于古代的传统舞蹈, 转变于本国的戏曲舞蹈, 最后经过舞蹈艺术研究者的提炼、整理, 最后缔造出一个新类型的舞蹈。它有其独到的内在, 这一名称里的“古典”不是古代的含义, 而是一种典范。中国的古典舞又是由中国古代舞蹈艺术经过长时间的变革、演化而来,

并且古代舞蹈艺术的变革又增进了最具特点舞蹈表演艺术的铸成。中国古典舞在开拓历程中不停地借鉴、吸取其他文化艺术形式的优点, 从而增进了中国古代艺术不停地向上。中国古典舞的创设者们用“形、神、劲、律”这四个词归纳了中国舞蹈的四种基础审美元素, 这四个字涵盖了韵的本质和内涵。“形”包括了舞蹈演员的所有步履, 是舞姿的形象和舞姿的动作关系等。“神”是指跳舞的内涵, 以“形”来表达“神”, 用“神”来率领“形”, 可见, “神”在舞蹈中起着主导与支配的作用。刘禹锡有句话:“境出象外”, 这是对于“意境”范围最简单的注解了^[1]。

二、《月涟漪》的美学意境来源

(一) 舞蹈《月涟漪》借鉴

舞蹈不仅来自生活并且又大于生活, 经常会看见一些舞蹈会把生活中的画面搬上了舞台。如《月涟漪》在表达中舞台没有其他物品, 舞蹈演员凭借自己的联想、肢体语言、面部神色, 经过“漫步”“照影”“跃进”等运动将皎洁的月光, 湖面的波澜, 全都淋漓尽致地表达了出来, 演员把自己的认知传递给欣赏者, 欣赏者在演员创造的氛围下与之共识, 像置身于其中般, 与舞蹈演员共同摇曳在如诗如画的良辰之中身临其境。

(二) 舞蹈《月涟漪》“美”的理论运用

在宗白华《美学散步》这本书中作者没有建立一个美学系统, 但书的内容却教给人们如何欣赏艺术作品, 以及如何在艺术人格形成之前如何确立审美态度, 直至形成艺术的人格^[2]。宗白华在意向这个美学范围里没有严苛的分别, 艺境也可以说是意象, 而在此只是指定各类艺术的领域, 因此, 他经常使用“意境”“艺术境界”“精神境界”等词语。同时, 他看重“美”的创作和美情的审美领域, 这也是

中国艺术作品的共等特征。以中国古典舞《月涟漪》为例，舞蹈合着音乐，既让欣赏者有一种熟悉的亲切感，也为舞者刚柔相济的精湛表演增添了几分与众不同的色彩。

三、《月涟漪》的美的意义

(一)《月涟漪》作为审美对象所展现出来的基本结构

1.作品本身的结构

“意境”之美，就是某一指定的舞蹈正题通过演员独到的身体语言而创作出的艺术形态。米盖尔·杜夫海纳曾这样谈过舞蹈“艺术世界是生机勃勃的人的天性的特殊世界。人在修饰自我的同时进行创造”；“尤其是艺术家，他被世界的美所震动，从而去出产天然能在其中取得展现的美”。在此舞蹈中所体现的那超凡脱俗的莲即是人与自然的交融，情与境的构建、虚实相生^[1]。舞蹈中体现了意境的美学本质，它不局限于孤立的物象，而是以无限的情感和无尽的思绪，来表现真实自然，虚实相生的境，从而营造出一幅生动的自然造化图景，是在舞蹈中所体验的如身临其境的感觉。舞蹈意象是经过舞蹈肢体和整体的舞蹈形象，显示出一种内有的朝气、情绪、灵魂、品格和生机，这就是常说的艺术的蕴意。舞蹈《月涟漪》的“意境”之美体现在整个舞蹈中，尤其是舞蹈前后两个画面的静态造型和设计，使人联想到世俗的高贵典雅和世俗的美。主题分明，作品有着本身奇特的语言功能，也展现了其独特的美学蕴意。“意象”之美是对艺术作品的描述所表达的一种高度和情感，意象和意境说的全是艺术作品要是内心的物化，同时又全部是物的情化，也就是心物合为一体，情景相交。从这上讲，意境和意象的区别很小，它们全部讲的艺术作品应是内心的物化，同样又是物的情化，也就是心物合一，情景相交。

王国维先生在谈意境的时候曾这样说过：“有有我之境，有无我之境……有我之境，以我观物皆我之色彩，无我之境，以物观物，故不知何者为我，何者为物。其主要观点为“无我之境”的观物方式是以物观物，结果给人的美感是优美，而“有我之境”的观物方式是以我观物，结果给人的美感是宏壮。所说的“无我之境”不是指作品不带任何主观感情，及独特的个性特征，而是指审美主体“无丝毫生活之欲”与外物“无利害关系”，审美时“吾心之状态部”，全部沉浸在外物中，达至与物俱化的境界。《月涟漪》可以将它比作诗意般的境界，这种境界所表现出来的舞姿动态，不是僵化的肢体动作，而是每一个肢体关节，每一个细胞包括舞者的末梢都在不断地放射她内在的能量，放射出内在心灵所蕴含的丰富多层的情感，这样的舞姿才

是写意性的表现^[4]。《月涟漪》就是在动作抒情的意象化与舞蹈审视的诗意化上反映了这样“化而为一”的无我境界。

2.编导创造结构

舞蹈作品《月涟漪》的意境大于内容，它将音乐作为出发点，情感当作契机，借此才能实现舞蹈动作的变换来达到借景抒情的传递。乐器的指引为舞蹈中主要的组成结构，琴弦拨动乐器击打以由此发出的不同质感、节奏都是不一样的，舞蹈框架的编排利用上这些主要元素可以说是别出心裁的。甚至节奏速度的快慢也可以用来架构舞蹈内容。舞蹈主要是靠情感来打动观众，在《书韵》中毛笔不再是常规书写工具的身份，而是比拟为情感的“代言人”，笔与人是都独立的个体，然而二者在舞蹈中却能完美结合，一会儿交融，一会儿分离^[5]。无论是最初的起笔书写，还是写作完成后的搁笔，或是再次发力提笔重构，及至最后的收笔，舞蹈编排者把毛笔与古典舞的身韵结合得惟妙惟肖。

3.审美对象

舞蹈只有在情景相交的条件下，在可移动的范围采取情与景的铺排详述，才能发生深入、明显的舞蹈境界。“情”是跳舞动力的源泉，在舞蹈里，角色的性格、事件的变化、蕴意的境界，都是环绕着“情”而展开的，诸如快节拍的速度、运动的大小、力度的强弱、构图的难易等等，都是依靠“情”的改变而变换。舞蹈一唱三叹，娓娓道来，扣人心弦。舞蹈《月涟漪》并不全是作品的情景再现，而是在舒缓、悠久、美妙地律动，经过尘封多年的黑白照片组成一幅梦幻般的画面，将观赏者带到此情境中感触到生命的节拍和律动。

(二)《月涟漪》中包含的中国古典舞审美特质

1.动作方面

生命在于运动的过程，舞蹈的生命力也亦是如此。在观察《月涟漪》这部作品时，会敬若神明意象和韵味，舞蹈肢体的蕴藉婉转、流畅的美以及“拧、曲、圆、倾”的造型美，点、线、面的动作路线，这些独特的运动轨道影响着整个舞蹈的情绪浮动起承转合，发出独特的审美性，加上动作的空间变化让整个舞蹈变化多端，意象和韵味更加延长，运动路线更加饱满。

2.音乐方面

古典舞基本练习中，背景音乐的风格选取非常重要，为了能让古典舞展现出最棒的艺术展示效果，在背景音乐的选取方面，要着重与舞蹈本身内容相互呼应，以到达舞蹈结构内容与音乐曲目的同一与结合。例如，切合古典舞《月涟漪》的特征和规律，音乐风格和曲子可以很好地利用

到舞蹈的表演中,包括音乐中出现的古琴弦音,随着琴弦的波动动作也做出了此起彼伏的变化。

3.服装方面

同时它蕴含的文学意义也非常丰富。第一,具有代表性。颜色的神采性和所发起的情感,多数是照在心里而发生的情调。第二,具有象征性。详细单一的颜色可以代表某一种抽象的事物,比如赤色和火把相关联,代表着前进,不惧困难;绿色经常与植物,树木相连,代表着年轻活力,旺盛不衰。舞蹈《月涟漪》中服装选用轻盈的蓝色丝料就如同与水波融为一体,加上舞蹈的动作如同泛起的涟漪。

(三)《月涟漪》从不同角度的“意境”之美

“意境”之美要有舞者的想法和感情,是浓厚的想法和郁郁的感情,而用最浅显的肢体表现出来,这才是最高级的地方。舞蹈可以说是人体的诗,“神用象通,情交所孕”,舞蹈也如此。注重“美”的创造、引发美好情思的审美境界,是中国艺术作品的共同特点。以中国古典舞《月涟漪》为例,舞蹈配合着音乐,既让欣赏者有一种耳熟能详的亲切感,也为舞者刚柔相济的精湛表演增添了几分与众不同的色彩。作品中的舞蹈语汇也在古典舞的基础上加以革新,于一个个技巧中完成动作路线的走向和它们之间的衔接。

1.从诗化角度

优秀的古典舞剧目不仅要求舞蹈的造型、技术技巧、服装道具和音乐,还需要舞蹈作品的深刻内涵——意境美^[6-7]。舞蹈的造型可以展现肢体与会,技术技巧来提升动作质感,服装增强舞台美感音乐提升流畅度,他们共同创造出意境美。

2.从意象角度

舞蹈源自生活并且又大于生活,经常看见一些舞蹈作品把生活中的情景搬上了舞前。如从舞蹈《月涟漪》中,足以感觉到一支莲花的高傲,表现出了形态美、流畅美、情绪美的欣赏价值和美学价值,所有的生动和审美价值都被展示出来,舞蹈演员将他们的想象力传递给观众,给观众带来无限的想象空间。

3.从暗喻角度

世界上所有的人都有自己平稳的生活环境,全部有自己特有的经历,这便是奠定每个地区独有自己特有的文化底蕴。就古典舞《月涟漪》举例,以古典舞身韵元素贯穿,旨在表现月的形态、气质及品格^[8-9]。这正是这部作品的独特之处,如《月涟漪》中,就是演员主观思想与客观物象互相交织而表现出来的艺术意境。“意境”之美的本性特征是“生命律动”,其中,“意境”之美是意境的基础要素,而意

境则是整个舞蹈的核心^[10]。

四、结语

中国古典舞有着非常长久的历史传统文化,它独特的样式和历史底蕴展现了中国传统文明所关联的特点和内涵。不停地去促进它成长,从而以特有的审美特点、鲜活的生命力,立于世界舞蹈艺术之林。本文从美学意义、审美特质和不同角度的“意境美”来分析中国古典舞《月涟漪》的美。舞蹈营造意境的过程其实是将人类情感的转移。情感转移也是传输情感,它是审美主体借助感官,顺着编导搭建的情感路线以巧妙的艺术手法进入审美对象,使对象传递至心灵,变换为自我内心涌现的取向和形象。编导用生活的感受感知将情感寄予人体,描绘赋予此事物最真实的情感;舞者模仿移情于事物的形态,并通过肢体赋予这个形态思想及神韵;观众则不仅用眼睛,同时也会去感知这传输到心灵的艺术之美,所谓“作者未必然,读者未必不然”,强调的就是读者对艺术作品的加工解读与在内心中的再度升华。这就是创作、感受、展现舞蹈意境的关键所在,同时也是人类对审美需求和能力的表现特征。因此,舞蹈的意象是舞蹈的魂魄和本质,是艺术的至高境界,是舞蹈艺术创作的本质,是权衡舞蹈艺术美中很重要的尺度。

参考文献

- [1]贺翔.从渔翁形象分析中国古典舞的审美旨趣[J].艺海,2015(03):118-119.
- [2]宗白华,沈笑英.《美学散步》[J].教学月刊·中学版(政治教学),2019(Z2):103-104.
- [3]李炎.浅谈玉雕山子的创新[J].理财(收藏),2019(z1):56-59.
- [4]成远镜.论意境的审美结构[J].武汉科技大学学报(社会科学版),2001(01):38-42.
- [5]戴金叶.论中国古典舞《书韵》的意境[J].艺术评鉴,2017(17):68-69,116.
- [6]刘明大.高中舞蹈教学中的意境再现[J].软件(教育现代化)(电子版),2019(3):46.
- [7]杨帆.谈论中国汉唐古典舞的风格特点与审美[J].戏剧之家,2016(12):125.
- [8]魏冰.试论呼吸在中国古典舞身韵中的作用[J].开封教育学院学报,2009,29(1):66-67.
- [9]肖艳华.论舞之意境美[J].福建教育学院学报,2007,8(1):74-75.
- [10]杨宏蓉.舞蹈文化与审美[J].区域治理,2018(13):276.