

阳刚之士，爱国之风

——论舞剧《士风》的审美意象

刘 玥

新疆艺术学院，中国·新疆 乌鲁木齐 830001

【摘要】在对舞剧《士风》的采访中，著名编导胡阳讲述他从小就对“士文化精神”有着很深的着迷与自身独特见解，介于“中国舞蹈十二天”的邀请与契机，首席舞蹈演员胡阳便创作了舞剧《士风》。这部舞剧一经演出，便博得了大家的厚爱。

【关键词】舞剧《士风》；审美；意象

1 志同道合，闻喧享静——林之聚

原生态的音乐响起，充满着各种野生动物的叫声，仿佛进入到了森林之中。舞蹈灯光的颜色呈现出原木色，此刻的舞台更像一个秘密基地，是一片静谧安宁、远离喧闹之地。舞蹈演员们一个一个的入场，虽形式相同，但是每个人的出场方式迥然各异，有的舞者摇摇晃晃、似梦似醉；有的舞者手拿书本，文质彬彬；有的舞者双手背后，一身傲气。

当所有舞者汇聚于舞台中央，更像是志同道合之士相聚于竹林之处。细数舞蹈演员的人数，会惊奇的发现为7人。不难看出，编导胡阳的素材来源于“竹林七贤”。舞剧的第一篇章主要突出的是“士大夫精神”，每个人的形象、身份、职位虽然不同，但都有着远大志向。士大夫精神的内涵非常丰富，很多士人对经史子集的内容可以脱口而出，有琴棋书画的高雅情趣，接人待物彬彬有礼等等，而“竹林七贤”就是这个时代的代表之一。

2 人生长思，归正守丘——风之意

滚滚海浪，滔滔汹涌，凛冽寒风，声声入耳。一男子舞于舞台中央，不惧风寒、不惧海风、不惧困难。这一段舞蹈最大的突出特点在于其舞台调度。与前一篇章的不同在于人数，这段为双人舞，虽舞蹈演员人数少，但通过两位舞者形成以舞台中心的两个圆的路径，深深地刻画出两人的内心活动变化，两名舞者用最柔美的舞姿将内心的思考诉说。

男子一直处于舞台中央舞动，则女子一直以男子为中心，走在自己的圆的轨迹上，整个舞台呈现小圆和大圆的双轨迹调度。在前面阶段，男子与女子动作一直相同，舞姿方位相同，但是舞蹈调度的路径不同，似乎在不同的时空间完成着相同的事情，两者之间有着相同的心理状态。到后面，女子加速前行，情绪外化，将心中对人生的思考与叩问都宣泄了出来。一声怒吼、呼吸深重，步伐急剧，更是将那种情绪推向高潮。第三阶段，男子与女子有了相对的呼应，但两人之间似乎有着屏障，之后，男子与女子有大量的相背的动作，两者之间相离。更是突出了舞剧第二部分的主题——思考人生，归正守丘。最后，女子倒走，呈顺时针方向。使得主题内容得到了升华。

3 舍生取义，为国捐躯——火之战

以红色为主题颜色。噼里啪啦的燃烧声，熊熊燃烧的火光，身体扭曲的舞者们，在火中翻滚、蜷缩、挣扎。舞者们的服饰是以红色和黑色为主基调，使人深深感受到在火中匍匐前进的巨大力量。还有身着白色服饰的书生模样男子，手拿笛子入场，文质彬彬，书生意气。

此篇章对我印象最为深刻的是舞蹈动作延续与夸大的应用。最有冲击力的队形就是所有人站于一竖排，白衣男舞者为首，白衣男舞者手拿剑器，白衣男舞者向右探身，六名舞者向右探身；白衣男舞者云手，六名舞者云手；白衣男舞者身体划圆，六名舞者身体划圆。这种将主角舞蹈动作夸张与畸变的手法，

在现代版《睡美人》中也曾出现。父亲在产房外等候着女儿的到来，激动又紧张的心情就是通过舞蹈人数与舞蹈动作体现出来的。本是一人在外面着急的踱步，突然间出现一群的舞者，他们服饰、舞蹈动作都与主角一致，将父亲这种内心复杂之情得以外化与呈现，让观者深深感受到那个时刻。回到《士风》，将主角的动作夸张，让观众们深深感受到那种舍生取义，不顾其身的勇气与决心。

除了舞蹈动作的设计，还有道具的巧妙安排，白衣男舞者手拿笛子入场，以手拿剑器收场。从笛子到剑器道具的转变，更是突出了男子心理活动的变化，以及人物的成长。将笛变为剑说明了一个身份的变化，精忠报国志的阳刚之气发挥到淋漓尽致。从一位书生到拿剑起舞的士人，蜕变成了报效祖国的壮士，颇有一番“粉身碎骨，也在所不惜”的英雄气概。

4 你中有我，我中有你——水之同

岸上男子的观赏与游玩，海下鱼儿们还有个自己的小世界。以蓝色为主基调的“水”篇章，为我们展现出唯美的画面。舞台被巧妙地设计成岸上与岸下两个不同的小世界。女舞者用特有的S性曲线幻化成鱼，在水中自由自在的游玩，由衷最佩服的是，女舞者在这一篇章一直双脚离地，由四名男舞者来支撑，渲染了水的氛围。从无交集两个小世界到物我合一的小世界，将情与景交融在一起。这与庄子“独与天地精神相往来”有着异曲同工之妙。

编导胡阳在接受采访时，提到“水”这一篇章的素材来源于《庄子与惠子游于濠梁之上》。惠子曰：“子非鱼，安知鱼之乐？”庄子曰：“子非我，安知我不知鱼之乐？”俗话说：“一沙一世界，一花一天堂”。这种物我合一的美感经验给了编导胡阳灵感。人与鱼本是两种不同的物种，岸上与海下的相隔。到最后，人与鱼的对话，人与鱼的共舞，人与鱼融为一体。无不体现着“天人合一”的思想。庄子的这种“天人合一”是十分可贵的，它是在精神层面上，将“天与人一体”，从而体现出一种向上的、透出纯白清灵的人生。回归到舞剧《士风》，最后一篇章无不体现出“你中有我，我中有你”的精神境界。

纵观全剧，使我们深刻的感受到编导胡阳眼中的“士文化精神”，以及士人那种志向远大，坚韧不拔的精神气概。既弘又毅，方能任重道远。结尾更是以庄子“物我合一”的哲学内涵进行升华。这部舞剧需要观赏者慢慢品味，了解背后的历史文化与内涵，就会发现这部舞剧不失为一部优秀的作品。

参考文献：

[1] 李有军. "以歌舞演故事": 舞剧《兰花花》审美评述[J]. 新疆艺术学院学报, 2019(4): 30-34.

[2] 吕晨. 舞剧《孔子》的艺术形象探析[J]. 歌海, 2015, 000(006): 115-116, 131.

作者简介：

刘玥(1995.9—)，女，汉族，河南洛阳人，硕士学位，研究方向：新疆舞蹈史研究。