

汉代《盘鼓舞》与晋代《杯盘舞》的对比研究

崔建雯

(山东艺术学院舞蹈学院硕士研究生 250000)

摘要: 对于汉代《盘鼓舞》和魏晋南北朝时期《杯盘舞》的对比研究, 本文从时代背景切入、结合文物和文献史料深入到了舞蹈本体, 再由舞蹈本体延伸至舞蹈服装、舞蹈道具等本体外部的知识层面, 最后对其艺术风格、继承关系、后世影响做了浅显论述。选题的覆盖面虽涉及较广, 但却突出了舞蹈语言这一重点层面。对于此论题的研究性分析, 也不仅仅是对一次对古代历史的扒疏, 更重要的是在舞蹈历史中形成清晰脉络, 洞悉不同时代舞蹈作品差异性及其缘由、体现等内容, 为以后的舞蹈理论学习建构起严谨、科学的学理框架。

关键词: 汉代《盘鼓舞》晋代《杯盘舞》对比

A Contrastive study of the Han Dynasty and Jin Dynasty 's Cup and Disc Dance

Cui Jianwen

(Shandong Academy of Arts Dance Graduate Student 250000)

Abstract: For the comparative study of the Han Dynasty and the Wei, Jin, Southern and Northern dynasties, this paper goes deep into the dance Noumenon, then extends from the dance Noumenon to the dance costume, combining with the cultural relics and historical materials. Dance props and other Noumenon peripheral knowledge level, finally, its artistic style, inheritance relationship, the impact of the future made a superficial discussion. Although the coverage of the topic involves a wide range of topics, but it highlights the dance language this important level. The research analysis of this topic is not only a scrape of ancient history, but more important is to form a clear vein in the history of dance, to understand the differences of dance works in different times and to understand the difference of dance works in different times. Its reason, embodiment and other contents, for the future study of dance theory to construct a rigorous, scientific theoretical framework.

Key words: the comparison of the Han Dynasty "Pan Qi"; the Jin Dynasty "Cup and Disc Dance"; compare

一、汉代舞蹈与魏晋南北朝时期舞蹈的发展

(一) 俗乐舞的高峰——汉代

兴盛强大的汉王朝, 乐舞艺术在良好的政治背景里有了长足的发展, 尤其是民间俗乐舞展现出了前人无法企及的艺术高度。在舞蹈的风格特征上, 汉代不仅形成了女乐舞蹈的轻盈飘逸、长袖善舞的舞姿形态, 也有宏宽庞大、昂扬向上的艺术风貌。

在舞蹈表演上, 不仅社会地位低微的歌舞艺人表演乐舞, 就连统治阶级也有很高的音乐舞蹈文化素养, 如汉高祖刘邦就创作了《大风歌》。这种自上而下的对乐舞的重视, 再加上丝绸之路上的文化交流, 催生出了一大批优秀的舞蹈, 如《盘鼓舞》《巾舞》《袖舞》《大风歌》, 也产生了一批技艺高超的女乐, 如赵飞燕、戚夫人、王翁须等。

汉代作为俗乐舞的高峰, 其各种民间舞蹈汇集一起, 形成了当时社会上最重要的艺术表现形式“百戏”。“百戏”不仅在汉代社会产生了极为重要的影响, 也流传至后代, 对历朝历代的舞蹈都或多或少的产生了影响, 《盘鼓舞》就是其中的典型代表。

(二) 盛唐舞蹈的前夕——魏晋南北朝

与汉代一样, 在魏晋南北朝时期也产生了一种综合性质的艺术表现形式——清商乐。清商乐中的内容涵盖了汉代以来的著名舞蹈节目, 是当时社会中乐舞发展的主流, 其中影响较大的节目有《白紵舞》《杯盘舞》《前溪舞》等等, 这些舞目形成了魏晋南北朝时期舞蹈发展的风格特点: 哀怨、婉转、典雅、徐缓。

此外, 魏晋南北朝频繁的战乱, 促进了中外乐舞文化的大交流, 为中原地区带来了以《龟兹乐》为代表的众多“胡乐舞”。在这一时期, 由于文人学士的追求自由的心态, 还在乐舞方面承袭了汉代上层社会出现的具有社交性、礼节性的舞蹈形式——“以舞相属”。

这些在舞蹈方面的成就, 不仅是魏晋南北朝乐舞繁荣的展现, 也为中国古代乐舞发展的高峰——唐代的到来, 准备了条件, 拉开了序幕。

二、《盘鼓舞》与《杯盘舞》的对比分析

(一) 舞蹈本体的差异性

1. 舞蹈本体的差异性缘由

首先是政治原因, 由于汉代与魏晋南北朝的社会背景呈现出相当大的差异性, 在社会背景影响下的舞蹈艺术显然是受之影响, 彰显了不同时期的肢体美学特征。整体而言, 汉代的政治局势稳定, 汉王朝设立了专门掌管俗乐舞的乐舞机构——乐府, 主要负责《盘鼓舞》等民间俗乐舞的排演, 朝廷对舞蹈的关注与扶持, 使舞蹈艺术本身沾染了宫廷贵族气质, 呈现在舞蹈本体上的特性显然是与汉代社会背景一致的。而魏晋南北朝时期, 由于受到战乱影响, 政治局势并不稳定, 乐舞也在纷乱的社会生活中苟且存活, 其风格并不像汉代那样统一稳定, 而是在不同时期呈现了不同的美学风范。

其次是社会思潮的原因, 汉代作为封建社会的上升时期, 整个社会欣欣向荣, 大度豪放, 这种社会思潮渗透于人们的思想中, 对于汉代人们的生活、娱乐等产生了一种隐形的影响, 舞蹈的形态也受之感导展现出了雄健之姿和轻盈之美。魏晋南北朝的由于玄学的兴起, 整个社会都在讲“任诞”, 就是任性放诞, 不虚伪矫情, 不矜持做作, 任性恣性, 率真畅意。《杯盘舞》也在这种社会风尚中展现出了闲适舒缓的“清商”风格。

再次是文化交流的原因, 在汉代与魏晋南北朝时期, 中原地区都与域外或域内少数民族进行了乐舞文化的交流, 但是交流的方式却不尽相同, 处于和平发展中的汉代是主动的交流, 而处于战乱中的魏晋南北朝却是一种被动的交流。这两种截然不同的乐舞交流方式也对乐舞的呈现产生了影响, 汉代《盘鼓舞》以大开大合的姿态展现出对外来文化的包容, 魏晋的《杯盘舞》以细腻柔慢的姿态展现出对外来文化的警惕。

1. 舞姿形态的差异性体现

其一是关于文献中的舞姿形态。对于汉代《盘鼓舞》的文字描述, 张衡在《观舞赋》中写到:“裙似飞鸾, 袖如回雪”, 可见, 《盘

鼓舞》的舞姿形态极富张力,把舞服长袖姿态用“飞”和“回”来形容,凸显了它舞蹈本身豪放不羁、激烈昂扬的风貌。傅毅在《舞赋》这本古代词赋中写到:“若俯若仰,若来若往,雍容惆怅,不可为象。其少进也,若翔若行,若竦若倾,兀动赴度,指顾应声。罗衣从风,长袖交横。”^[2]这段文字仿佛让我们亲临其境,感受到《盘鼓舞》敏捷的踏鼓动作,如飞似行的轻盈舞步,时来时往的地位调度,以及妩媚动人的舞袖姿态。整体呈现出了一种昂扬向上的审美情趣。

至于对魏晋时期《杯盘舞》的文字记载,并没有像《盘鼓舞》一样丰富。就目前的史料里看,只有晋代《杯盘舞歌》中有对舞蹈的形态记载。歌词写到:“舞杯盘,何翩翩,举坐翻覆寿万年。天与日,终与一,左回右转不相失。”^[3]歌词中用“翩翩”“左回右转”等词语形容了晋代的《杯盘舞》轻盈柔慢、纤巧灵活,闲适优雅的特点,与当时社会盛行的“魏晋风度”具有相同的审美追求。

其二是关于文物中的舞姿形态。文物对于舞蹈形象的刻画,相比文献来说更为直观,也因没有主观因素影响而更具有一定的说服力。对于汉代《盘鼓舞》的形象记载,可以在汉画像砖石中一窥它们的动作形态。如在山东的汉画像砖石中有一幅舞图,画面中一人仰面下腰,另一人倾身面对下腰者,两人姿态各异,并甩展舞袖,形成了古代“对舞”的形式。在河南南阳的汉画像砖石中的《盘鼓舞》图,与山东汉画像砖石具有大致相同的艺术风貌,图中刻有六人,其中两个舞人在四个乐者的伴奏下一同下腰,在舞者脚下还有四个圆状物,可能是盘或者鼓。从这些文物中可以看出,汉代的《盘鼓舞》中技巧性动作的使用相当频繁,仅以展现腰功的下腰动作就多次被刻画于舞者的形态中,这些高难技巧的运用,不仅是一种技巧的炫耀,更多的是展现出了一种开放的心态、英武的气质。

关于《杯盘舞》的形象史料,由于魏晋南北朝时期佛教的盛行,大量的壁画刻画了佛教形象,如云冈石窟、龙门石窟等等,对于民间流传的《杯盘舞》在古代并没有被刻画为石窟形象。但是从当代人对于历史的描绘来看,《杯盘舞》改变了汉代《盘鼓舞》中道具的使用方式,并不是双脚踏盘或鼓,而是双手拖盘或杯,并在手中反复传递。也因此没有了下肢开放自如的体态,转而代之的是上身细腻灵活的动作形态。

整体而言,从历史文献、考古文物对于舞蹈形态的记载来看,历史文献注重描绘内在情感的抒发和风格特征的表述,并由此形成了汉代《盘鼓舞》意气风发和魏晋《杯盘舞》婉转灵活的对比。考古文物注重对舞蹈外在形态的刻画和审美风貌的映射,并由此形成了汉代《盘鼓舞》英武雄健和魏晋《杯盘舞》细腻抒情的对比。

(二) 舞蹈服饰与道具的差异性

1. 舞蹈服饰的差异

舞蹈服装在舞蹈中不仅是起到装饰性作用或说明性作用,很多抒情性舞蹈也把舞蹈服装作为抒发内心旨意、情感的道具,充分发挥了舞蹈服装的多义性功能。《盘鼓舞》和《杯盘舞》都是充分利用了舞蹈服装抒发了舞者内心或激情洋溢,或沉默寡欢的情态。但是二者在舞蹈服装的设计和选用上却呈现出些许的差异。

汉代《盘鼓舞》由于抒发了舞者激情、昂扬、欢快的情绪,为了配合情绪的抒发,《盘鼓舞》舞蹈服装的设计采用了博袍长袖,借助这样的服装,舞者在表演时更能肆意施展自己的形态,不受舞蹈服装的拘束,由此也营造了朝气蓬勃、热烈欢快的舞蹈氛围与艺术风貌。

晋代的《杯盘舞》的舞蹈服装则是选用了短袖,与其情感表现一样,显得更为纤巧灵活,也为动作的设计提供了更大的空间,这种短而小的舞蹈服装几乎成了整个魏晋时期舞蹈服装的特点,具有雍容优雅的清商风格。

2. 舞蹈道具的差异

与舞蹈服装的设计和选用相同,由于情感抒发、旨意揭示的不同,道具的选用在其种类、规格上也具有鲜明的差异性。汉代《盘鼓舞》的道具是盘或鼓,舞蹈时,将道具整齐的排放于地面,舞者在盘或鼓上完成一系列的高难度动作,如下腰、旋转、腾跳。并且

盘形和鼓形的规格都比较大,以适于舞者完成各种动作。晋代的《杯盘舞》的道具则是盘和杯,由于舞蹈道具是在舞者的手上传递,因此,其形式规格仅有我们生活中常有的杯、盘一般大。

此外,值得一提的是,无论是《盘鼓舞》还是《杯盘舞》都以舞蹈道具而命名的,这种以舞蹈道具而命名的做法,一直贯穿在中国舞蹈的发展中,并成为我国舞蹈的一大传统。比如在现当代舞蹈史中的《红绸舞》《芦笙舞》《长鼓舞》。

整体而言,在舞蹈服饰和道具上,汉代的《盘鼓舞》依据开放、雄健的舞蹈动作姿态选取了宽松、大度的服饰和道具,如长袖、盘、鼓。晋代的《杯盘舞》依据细腻、纤巧的舞蹈动作姿态选取了内敛、合身的舞蹈服饰和道具,如短袖、杯。

(三) 艺术风格的差异性体现

由于政治、社会思潮、外交等因素,使得《盘鼓舞》与《杯盘舞》在舞蹈本体、服装、道具等层面呈现出了鲜明的差异性。因此,在整体的风格上也显现出迥异不同的审美风范,这种审美风范不仅是《盘鼓舞》和《杯盘舞》的个体呈现,同时代表了不同朝代舞蹈艺术的变革。

《盘鼓舞》作为汉代舞蹈的代表,无论是文献的描述,还是文物对其刻画,都展现出来与汉代社会风貌相像的审美属性,整体充满了豪放、英武、雄健、昂扬、欢快、轻巧的气质。这种审美气质几乎代表了整个汉代舞蹈的风貌。在《巾舞》《建鼓舞》《剑舞》等舞目中,均呈现出同样的艺术风格。

魏晋南北朝时期的《杯盘舞》,则是在整体的艺术风格上与汉代形成相反的趋势,萎靡、颓废的气息充斥在文学作品中,使作品一反汉代舞蹈的气势与精神,以一种哀怨婉转、纤巧灵动、雍容惆怅的艺术风格被载入史册。

结论

对于汉代《盘鼓舞》和魏晋南北朝时期《杯盘舞》的对比研究,本文从时代背景切入,结合文物和文献史料深入到了舞蹈本体,再由舞蹈本体延伸至舞蹈服装、舞蹈道具等本体外围的知识层面,最后对其艺术风格、继承关系、后世影响做了浅显论述。选题的覆盖面虽涉及较广,但却突出了舞蹈语言这一重点层面。对于此论题的研究性分析,也不仅仅是对一次对古代历史的扒疏,更重要的是在舞蹈历史中形成清晰脉络,洞悉不同时代舞蹈作品差异性及其缘由、体现等内容,为以后的舞蹈理论学习建构起严谨、科学的学理框架。

参考文献

- [1] 宗白华. 美学散步 [M]. 上海人民出版社, 1981年6月第一版.
- [2] 刘青弋主编. 中国舞蹈通史·秦汉卷 [M]. 上海音乐出版社, 2010年12月第一版.
- [3] 刘青弋主编. 中国舞蹈通史·魏晋南北朝卷 [M]. 上海音乐出版社, 2010年12月第一版.
- [4] 于平. 舞蹈形态学 [J]. 北京舞蹈学院学报, 2016, 9(4): 20-21+23
- [5] 金秋. 中国传统文化与舞蹈 [J]. 中国社会科学出版社, 2014, 6(22): 286-287.
- [6] 欧建平. 舞蹈知识手册 [M]. 上海音乐学院出版社, 2015, 8(03): 141-142.
- [7] 张琦. 由《盘鼓舞》看汉代乐舞风格特征 [J]. 山东艺术学院舞蹈学院, 2016, 8(03): 137.
- [8] 张晗. 动静之美—南阳画像石《盘鼓舞》表现手法研究 [D]. 中国美术学院, 2014: 14.
- [9] 张建丽. 舞蹈艺术如何实现代代传承 [J]. 中国艺术报, 2018, 6(02): 120-122.
- [10] 闫伟康. 试论中国古代舞蹈的文学书写与当代创作——以当代作品《白纛舞》与《胡旋舞》为例 [J]. 北京舞蹈学院学报, 2018, 9(02): 26-28.

作者简介:

山东艺术学院舞蹈学院硕士研究生, 研究方向: 舞蹈教育与实践。