

轮回、奉献、敬畏里的工匠

——杨丽萍舞剧《春之祭》之我见

李恩惠子

(山东师范大学 山东 济南 250014)

【摘要】以杨丽萍舞剧《春之祭》为对象，探究其中中国式现代舞创作方式，将东方文化中的轮回、渡劫、修身等文化哲思与西方的体裁向融合，探索其中的“法”与“道”。从杨丽萍的艺术理想中，洞悉其对于东方文化的坚守与再创，以此作为当下中外舞蹈文化接轨的创作方式一种探索。

【关键词】春之祭；杨丽萍；东方文化；艺术主张

《春之祭》从尼金斯基的标新立异的俄罗斯芭蕾舞剧，到皮娜鲍什离经叛道的现代舞剧，再到杨丽萍老师以东方文化为背景创作的现代舞剧，可以说是万宗归一、历久弥新。“春之祭”这三个字虽是西方经典题材，但它就像中国词曲中的牌名一样，划定了对春天的献祭这一主线，又因不同的编导而被赋予全新的意义和生命。杨丽萍老师是当之无愧的“孔雀公主”，她的作品或被冠之以民族原生态或为中国地域文化而舞，那么当杨丽萍这样一个东方女神遇上春之祭这样的西式题材又会带给我们怎样的冲击？是重塑？接轨？还是融合？我带着诸多疑问与期待走进了剧场。

杨丽萍老师曾言“它们会让人感觉到我的主张，我的态度，就像我这顶帽子，已经破了很多窟窿，但就如牛仔帽一样，它有一种破损的美，所以我不觉得有破洞会寒碜，我恰恰觉得它是一个历史或时间的

见证，戴在我的头上，我会更尊重自己的文化。”从舞剧的“度母之舞”、“面具之舞”、“双修之舞”到最后的涅槃重生我深刻感受到了杨丽萍老师“舞是我的主张”，西藏地域文化的标签贯穿全剧。从一群静坐冥想的度母和一个游走中的红衣喇嘛为引入，仿造亦或说再现一场献祭，自此，一场对于春天、对于生命的供奉伊始。“一群长者席地而坐，进行庄严的偶像崇拜，挑选一位红衣少女跳舞到生命最后一刻，以此献祭于春神”这一经典题材就此土崩瓦解，重构于藏族地区人民对于神明的崇拜和奉献之中。从人间八苦、七情六欲，到神界六字真言。人与人，人对神，神对人的普度与向往不断穿梭于两界之间，讲述着人与佛神的轮回转世。春在舞剧中寓意着生，少女们在人间的疾苦中争着要向神明奉献自己的凡世，即使要舞蹈直至殚精竭力，少女们争先恐后的向雪狮的口中探去，无人留恋自己的肉体凡尘，这恰是信仰意念中的自觉奉献自我牺牲。春之祭的寓意，超越了凡尘俗世，超越了肉体的生死，在这样一个修身为神的轮回里，涅槃又重生的还是那个“圣洁”的人、纯净的“玉女”。虽为春天的献祭但更多的是对于生命，对于自然规律的敬畏。杨丽萍老师对于舞蹈的主张和态度，烙印着深深的民族性和宗教文化色彩。

杨丽萍老师的创作初衷饱含着对于东方文化的认同感和自信心，用东方哲学东方智慧东方的语汇去重建西方经典而丝毫没有嫁接之感。不得不感叹杨丽萍老师的确是中华文化，地域文化坚定地传播者。“文化是一点点汇集而来的，可能我的力量还很单薄，但是我切切实实地做，就够了。”杨丽萍老师的孔雀系列作品，传达着生命的光华以及爱的广袤，围绕着“生命”与“爱”两大永恒的主题，杨丽萍老师深深扎根在少数民族的土壤之中，不断为自然和生态，为文明最本真的传达而做着努力。杨丽萍老师的作品中永恒的反映着芸芸众生的光明和觉知，

奉献和牺牲，恐惧和贪执。她不仅是艺术的匠人，更是生命玄妙真谛的感知者。

《春之祭》将轮回、奉献、敬畏用神化了的舞蹈语汇来进行新的包装。这既是对中国哲学下善和美的坚守，也是对于西方经典的尊重和挑战。让我不得不感叹于杨老师那句“舞是吾之主张”，舞亦是中华文化的主张。舞蹈，是生命的往来，是艺术匠人的毕生追求。杨丽萍老师去感悟一朵花的盛放与凋谢，感受土壤对生命的滋养，生为了与天地沟通，亦为了与浮躁的世界相连接。他的艺术追求是基于对于中华文化强烈的自信心而激发的责任感。对于那些鲜为人知的散落在土地上的文化形式情有独钟，让那些支离的文化碎片拼接成壮阔的图景，而这就是中国艺术匠人——杨丽萍的初心和使命。

轮回是生命的往复，正如春之祭中的结束场景，万宗归一，几番轮回终得圆满。奉献是善意对世间的交代，犹如向春天献祭的少女，但行好事，不问归路；敬畏是对自然生命与文明的守护，恰如为了人的救赎而兑现给春天的祭礼，希望重生。杨丽萍老师对春之祭注入的新生命，也恰是她一直坚守着的艺术生命。东方文化为骨，西化形式为翼，正是春之祭在中国土壤的最好解读。杨丽萍，我称她为中国匠人，因为她对于中国文化土壤是全心的享受与追随，如她所言，那些被风沙遮掩了的民族文化就像蓝宝石，而我只是为它拂去烟尘。这份中国主张，中国美学，足以让我们肃然起敬。

参考文献：

- [1] 陈语. 造超现实幻境，见真实之本心——杨丽萍现代舞剧《春之祭》创作分析[J]. 艺术评鉴, 2020(19): 16-18.
- [2] 于平. 从《雀之灵》到《春之祭》——杨丽萍大型舞作创编述评[J]. 南京艺术学院学报(音乐与表演), 2020(04): 136-149.
- [3] 黄海, 李宜洞. 东方的生命“通过仪式”: 向终结的存在——杨丽萍版《春之祭》观后[J]. 舞蹈, 2020(01): 72-77.
- [4] 易欢, 马古兰丹姆. 当东方遇到西方: 杨丽萍新作《春之祭》[J]. 文化月刊, 2019(04): 96.
- [5] 夏天. 杨丽萍: 关于我的生活, 我处处都满意[J]. 时代邮刊, 2020(13): 47-49.
- [6] 熊艳. 杨丽萍舞蹈创作特征研究[D]. 南京艺术学院, 2020.
- [7] 王菲. 杨丽萍舞蹈创作思想研究[J]. 戏剧之家, 2020(13): 109+111.

作者简介：

李恩惠子, 1997.04, 女, 汉族, 山东济宁人, 山东师范大学硕士研究生, 研究方向: 舞蹈表演与教学理论研究