

试论海阳秧歌与太极“气息”的关系

◆陈汐 于晓雪

(北京舞蹈学院 北京 100081)

摘要: 山东海阳秧歌受中国传统文化的影响, 在儒、道文化中吸收着智慧之养分。其舞蹈韵律始终贯穿于“气息”之中, “以气带力、以气传情、以气引舞”的气息方式, 作为其动作的动力。海阳秧歌与太极的“气息”有着深刻的内在联系, 主要表现在: 圆道观相通、气韵观相同、方法运用相近。

关键词: 海阳秧歌; 气息; 太极

一、海阳秧歌中的“气息”

(一) 海阳秧歌中“气息”的表现

气息, 是人呼吸时进出的气, 能够带动人体的心脏跳动。呼吸是身体的载体, 是人体与外界环境之间进行的气体交换的过程。庄子说过: “人之生, 气之聚, 聚则为生, 散则为死。”从生理上来说, 人需要在呼吸中生活下去, 无时无刻不在一呼一吸中进行吐故纳新、新陈代谢, 呼吸是人体生理上一分一秒所不可缺少的。

中国的传统表演, 讲“气”的很多。中国古老的拳术注重气与形的内外结合, 这是一种特殊训练, 这给予传统民间舞蹈以必然影响。海阳秧歌在汉族诸多民间舞蹈中, 格外重视气息的运用。海阳秧歌之所以有极强的动作表现力是因为它根据身体运动的特点, 进行了不同呼吸的量化和力化节奏的调整和运用, 气息是海阳秧歌静止、流动、舞动的枢纽。“一点发力”是指呼吸的点“欲动先提”, 提的也是气息, 由气产生的点, 就是内在力量的“势”, 流动的气脉成为灵魂, 形成动势线产生肢体的力感变化: 凝聚、顿促、蔓延、扩散、环流、迸发。气的蔓延流动引起身体各部位的链条运动, 气息要求呼吸与身体动作相辅, 顺其自然, 动作与气息、气息与意识合为一体, 真正形成了海阳秧歌舞蹈中“以意导气”、“以气生动”的动势表现。

(二) 海阳秧歌中“气息”的特点

在民间常用“鬼上身”来形容海阳秧歌的气息特点。海阳秧歌的气息要求“悠、匀、细、长、缓”, 要由浅入深、由快至慢、内外兼修。海阳秧歌的呼吸一般是深长、细匀的逆腹式和顺腹式自然呼吸, 主要是鼻呼吸, 呼吸量不足时也可辅以口腔呼吸; 呼吸时不受动作的影响而紧张勉强, 甚至憋气, 力求自然通畅配合动作呼吸; 开、起、屈、虚要有意识地吸气, 合、落、伸、实要呼气, 每个动作完成到位都要呼气下沉, 这样有意识地调整呼吸来配合动作, 有助于使动作更协调, 劲力更完整, 精神更贯注。

海阳秧歌特别强调运“气”的过程, 在人体力学上称作气的推动, 有了气的推动, 才能形成运动的抛物线、波浪式、冲击式、往返式线式以及人体的反向运动。海阳秧歌的气息变化是多样的, 在气息运用上可以产生蓄气、发气、存气、运气、神气等; 紧吸慢吐、慢吸紧吐、急吸缓吸、急吐缓吐、憋气顿吐, 则是控制性呼吸; 气而引起肢体的力感蔓延性、扩散性、缓动性、凝聚顿挫等变化。

(三) 海阳秧歌“气息”的运用

海阳秧歌气息的自由运用, 是靠人的意识决定的, 需要情感和想象给予控制, 单纯生理上的呼吸, 不能使内心深处情感的精神美感与外形动作的形式完美地和谐统一。气息是海阳秧歌静止、舞动、流动的枢纽, 不同的呼吸方法, 直接影响身体的动态呈现。

1. 以气带力——憋气顿吐

“以气带力”, 即以气息带动身体的动作及力量, 动作的力度与呼吸的轻重缓急相结合, 气息的运用直接影响到动作的表现力。海阳秧歌动作变化丰富、人物角色各异、情感变化快, 气息的运用起到十分重要的作用。例如, 海阳秧歌中代表性人物“铜漏匠”, 其典型动作为“小沉步”(也称“铜漏步”)。小沉步动作

要求轻快、稳健, 以“憋气顿吐”的呼吸方式带动双膝的屈伸以及身体的提沉, 从而更生动地展现铜漏匠诙谐、幽默的性格特点。

2. 以气传情——急吐缓吸

古人说“情动之于中”, “情”是通过“气”而形于外的。情绪的变化可以直接从人的气息中表现出来, 也可以说有什么样的“气”就有什么样的“情”。海阳秧歌的呼吸特点“悠、匀、细、长、缓”, 独特的呼吸方式, 带动身体的运动, 从而更准确地传达所塑造人物的形象。例如, 王大娘典型动作“大扑腰”。以“急吐缓吸”的气息带动, 第一拍迅速扑向地面, 第二到第四拍, 身体慢慢提起, 同时拧到最大限度。有效地辅助加强动作幅度的同时, 体现王大娘妩媚、炽热、泼辣的性格特点, 以及王大娘与铜漏匠双人起舞时一惊一乍的情感表达。

3. 以气引舞——缓吐急吸

笔者认为, “以气引舞”即舞者全身心地投入到所要塑造的作品人物中, 专注在自己的气息上, 用气息引导身体与所塑造的人物高度融合, 最终达到“舞我合一”的“忘我”境界。海阳秧歌的气息运用, 是靠人的意识引领, 将情感与想象、美感与外形和谐地同步进行。例如, 翠花代表性动作“招扇推山”。“招扇”是向货郎示意, 气息运用即: 缓吐气带动“招扇”的动作; 急吸气带动扇子遮住脸, 以表羞涩之情; 再缓吐气将扇子推出, 以表内心的情绪变化。

由此可见, “以气带力、以气传情、以气引舞”的气息方式, 在海阳秧歌表演中起到了至关重要的作用。

二、太极中的“气息”

(一) 太极的气息特点

太极, 是中国道家文化史上的一个重要的概念与范畴, 是阐明宇宙从无极而太极, 以致万物化生的过程。“太极”一词, 出于《庄子》: “大道, 在太极之上而不为高; 在六极之下而不为深; 先天地而不为久; 长于上古而不为老”。太, 即大; 极, 指尽头, 极点。物极则变, 变则化, 所以变化之源是太极。

太极的三大要素即“神、意、气”, 其中“气”是练好太极的重要因素之一。太极中的“气”受道教文化的影响, 注重“圆”的运动律动, 在吐故纳新的过程中, 注重“柔、匀、长、缓”的呼吸方式, 从而构成其特殊的运动规律, 渗透出中国古代哲学思想中阴阳交合、浑然一体的宇宙观。

(二) 太极中的“气息”运用

太极吸收了我国古代的阴阳学说、经络学说和导引吐纳术, 而导引吐纳术主要讲的就是呼吸, 因此, 在习练太极时必须重视气息的运用。太极的呼吸方式有三种, 即自然呼吸、腹式呼吸、胸式呼吸。自然呼吸不随着动作变化而变化, 而是在练习太极的时候不添加任何勉强或干扰的呼吸形式; 腹式呼吸, 腹部随之起伏, 是以膈肌活动为主的呼吸方式。从太极的运动特点来说, 腹式呼吸能增大肺活量, 也正是这种呼吸方式, 才能表现出太极的“柔、匀、长、缓”的呼吸特点, 从而使太极在呼吸与动作的配合上协调统一。通过意识导引呼吸, 将气缓慢地传送到腹部脐下, 使腹部任其自然地起伏鼓荡。相比起自然呼吸法, 这种呼吸法更深长、腹部的松紧起到了传递劲力的作用, 同时更注重“意识、呼吸和动作”三者密切配合; 胸式呼吸, 主要是让吸进去的气充满胸廓, 使得胸廓外张, 同时两肩也向上抬升以帮助胸廓扩张。外界空气压入肺内而完成吸气。吐气时将填满胸腔之气排出, 完成呼气。在太极运动的过程中, 要求练习者的动作要符合太极的气沉丹田、含胸拔背、沉肩坠肘等特点。

三、海阳秧歌气息与太极气息的关系

太极作为道教文化史上的一个重要概念, 出现于阴阳未分的混沌时期(无极)之后, 而后形成万物(宇宙)的本源。山东海阳秧歌民间艺术, 植根于齐鲁大地之上, 生发于华夏民族的长河之中,

在古代思想家孔子开创的“儒家”思想学说和老子开创的“道家”思想学说影响下,创造出风格古朴气势恢弘律动奔放西脱、气息运用别具一格的海阳秧歌民间艺术表演形式。因此,海阳秧歌的气息与太极中的气息,有着极其深刻的内在联系。

(一) 圆道观相通

在海阳秧歌艺术形式中,渗透着以老子为代表的道家思想。劝导人谦功守柔、见素抱朴顺其自然的无为哲学,它们共同对中国的传统文化产生着巨大而深远的影响是对“圆道”有着共同的感悟和睿智的认识。“圆”代表无形,中国哲学把这混沌无形之气视为道,而太极更是从精神到形式都追求“圆道”之美,太极黑白鱼形图,在黑与白的色彩反差中,相互独立而又相互交融,配出绝妙的圆融感,呈现出“圆道”的完美精神境界,玄妙睿智,意韵悠长。因此,海阳秧歌与太极的圆道观,彼此相通。

(二) 气韵观相同

《老子》二十五章浑然之气,提出这样的理论观点:这个“气”就是“一”,也就是“道”的自身。如此生生不息,从而构成了天地万事万物,因此,自然界的一切运动包括人的肌体的演化,最终都是由“气”的变化而决定的。

“气息”是海阳秧歌静止、流动、舞动的枢纽。“一点发力”是指呼吸的点“欲动先提”,提的也是气息,由气产生的点,就是内在力量的“势”,流动的气脉成为灵魂,形成动势线产生肢体的力感变化:凝聚、顿挫、蔓延、扩散、环流、迸发。气的蔓延流动引起身体各部位的链条运动,气息要求呼吸与身体动作相辅,顺其自然,动作与气息、气息与意识合为一体,真正形成“以意导气”,它形成了动作与精神美感的和谐统一。由此可见,“以气生动”为海阳秧歌、太极的启动之根。

(三) 方法运用相近

太极的呼吸方法有三种,即自然呼吸、腹式呼吸、胸式呼吸。以鼻呼气,口吐气的方式进行,从而以气带力、以意导体,“以体导气”,连贯圆活,和谐流畅不“断劲”。海阳秧歌采用同样的呼吸方式,以鼻吸气,以口呼气,配合情感的表达,力求做到呼吸的松快。海阳秧歌气息的自由运用,是靠人的意识决定的,需要情感和想象给予控制,单纯生理上的呼吸,不能使内心深处情感的精神美感与外形动作的形式完美地和谐统一。

在运动中,海阳秧歌与太极的气息运用上,气而引起肢体的力感蔓延性扩散性缓动性凝聚顿挫等变化,从而在表演中重视人的精神表达,求得人的内心表达,而这种传神达意的精神表现离不开气息的运用。

结论:

综上所述,气息的运用在太极与山东海阳秧歌表演中起到至关重要的作用,并有着密切的关系,二者间哲学理念和传统文化之源相通、气韵观相同、方法运用相近亦有连带关系。本文通过分析气息在海阳秧歌、太极中的关系,以为推进中国民族民间舞乃至舞蹈领域的发展作出贡献。

基金项目:

本文系2016年度北京市社会科学基金项目“太极舞蹈理论与实践研究”(项目编号:16YTB012)成果。

作者简介:

陈汐,讲师,北京舞蹈学院教育学院教师,主要研究领域:舞蹈教育。

于晓雪,副教授、国家一级演员,北京舞蹈学院教育学院舞蹈实践教研室主任,主要研究领域:舞蹈教育。