

中国文联网首页

报社简介

中国艺术报首页

要闻

地方

九州副刊

艺术星河

中国收藏

中国书画家

中国书法学报

中国书画家老年少年专刊

摄影文学艺术专刊

当戏曲与舞蹈再度相遇

赵士鼎

中国戏曲是以唱、念、做、打的综合表演为中心的戏剧形式，丰富的艺术表现手段，与表演艺术紧密结合的综合性，使中国戏曲富有特殊的魅力。它把文学、音乐、舞蹈、美术、表演的美熔铸为一，用节奏统驭在一个戏里，达到和谐的统一，充分增强了各种艺术手段的感染力，形成中国独有的节奏鲜明的表演艺术。但歌舞演故事是基本的特征，因此，舞蹈是戏曲表演的重要部分，始终与戏曲保持着密切的关系。

—

戏曲舞蹈毕竟不是单纯的舞蹈，它是与剧情紧密结合，为表现戏剧中的人物、事件和场景服务的。在戏曲艺术发展完善的过程中，舞蹈功不可没，有着不同方式的吸收融合。如戏曲的水袖舞不但动作优美，而且能表达各种人物不同的感情。它与古人所说的“长袖善舞”是一脉相承的。西安出土的汉代舞俑，也有扬袖而舞的生动形象。戏曲舞蹈正是继承了“长袖善舞”的传统，才创造了那些深刻表现人物内心感情的优美的水袖舞姿。我们从留存至今的元杂剧剧本中，就可以看到元代杂剧演出中的舞蹈活动。而在戏中包罗民间歌舞最多的要属“目连戏”。戏中包括了各种各样的武术、杂技、歌舞等。明代人郑之珍整理改编的《目连救母劝善戏文》里也插入许多民间舞蹈。有《鹤舞》、《虎舞》、《武将舞》、《鱼篮观音舞》等。尤其是在“博施济众”一折中的《哑背疯》舞蹈，至今仍在戏曲演出中存在。这段舞蹈舞动起来上下协调，一个人表演却活像两人在舞蹈。而舞蹈被戏曲吸收融合的过程，在前期表现为搬演舞蹈段落，移用歌舞大曲名目和采用生活化的舞蹈动作。后期表现在从人物出场、亮相、举手投足以及人物思想感情的各种动作表现方面，都体现出舞蹈的韵味。这一过程形成了传统戏曲的一个突出的特点，就是十分重视以舞蹈美来解释舞台行动和戏剧逻辑，用舞蹈之美来再现生活和铺叙人生。

戏曲的舞蹈美贯穿在戏曲表演体系中被人们习称的“做”和“打”这两种功法之中。首先，戏曲舞台上人物的一切行动都是舞蹈化了的。戏曲舞台上人物形象，可以说是舞蹈艺术的形象。戏曲舞蹈的语汇是很丰富的。戏曲演员要调动起自身肌体和精神的一切因素，实现美化和舞蹈化，而且服饰、道具等，也都参加了美化和舞蹈化的创造。戏曲演员手中拿的、头上戴的、腰上系的……都可以形成舞蹈化的身段组合，任何一种生活用具一经纳入戏曲舞台而成为道具

书法学报往期回顾

- 第11期（2007年11月16日）
- 第10期（2007年10月19日）
- 第09期（2007年09月21日）
- 第08期（2007年08月17日）
- 第07期（2007年07月13日）
- 第06期（2007年06月15日）
- 第05期（2007年05月18日）
- 第04期（2007年04月20日）
- 第03期（2007年03月16日）
- 第02期（2007年02月16日）
- 第01期（2007年01月19日）

时，就会产生出精彩的舞姿，构成富有表现力的舞蹈语汇和舞蹈组合。

二

我国美学家朱光潜先生曾对艺术的创造作了一个通俗易懂的解释，即“平常的旧材料之不平常的新综合”。看京剧《骆驼祥子》中的黄包车舞，马上就会联想到传统戏《挑滑车》。那一系列单手抓车、翻身抓车的舞蹈动作都有《挑滑车》中高宠舞大枪的影子。京剧《华子良》下山的一段出神入化的扁担箩筐舞，一招一式都明显看到是从《石秀探庄》的“走边”程式中演化过来的，但两剧在运用戏曲程式和创新上恰到好处，都堪称新的经典。入围“国家舞台艺术精品工程”的一些剧目，如甬剧《典妻》中的抬轿舞、黄梅戏《徽州女人》中的井台舞到京剧《贞观盛事》的马球舞等，都具有戏曲程式的变化多端之特性，在创新戏曲舞蹈的表演语汇上都做了有益的尝试。山东梆子《山东汉子》导演充分发挥了戏曲的特点与优势，把一场蹬车赶路的戏，设计为多姿多彩的舞蹈，两个人感情的发展和心理的表露，通过这行路的舞蹈和层层递进的抒情唱腔生动地表现了出来，把人物心灵的美化为舞蹈歌唱的美。传统戏曲剧目，如果想保持它不灭的活力，必须不断地整理、打磨，才能与时俱进而永葆其青春。

当前，综合性舞台艺术的新形式——音乐剧是一门非常自由的艺术，音乐剧也是熔戏剧、音乐、舞蹈等于一炉的时代艺术形式。它的音乐通俗易懂，因此很受大众的欢迎。20多年来，中国音乐剧艺术家在把握音乐剧规律的途中作了各种各样的探索，把戏曲编排成音乐剧的样式，或是用某地方戏曲的曲调排演音乐剧，象京剧《大唐贵妃》、黄梅戏《秋千架》等...尤其是一些民间舞蹈演化的歌舞小戏，在艺术和市场相结合的道路上，步子迈得更大，并有许多不同风格和样式的作品问世。安徽省近年来演出的花鼓灯泗州戏《小红鞋》就把有“东方芭蕾”之称的花鼓灯和在淮河流域流传的泗州戏结合起来，并深受广大群众欢迎。花鼓灯是民间歌舞，泗州戏是地方戏，花鼓灯比较热烈奔放，泗州戏比较婀娜多姿，花鼓灯的热情奔放更为人称道，享有汉民族舞蹈“东方芭蕾”之美名，泗州戏以其唱腔优美被誉为“拉魂腔”；将两者交融，是每一个植根于这片土地的文艺工作者的情结。在《小红鞋》一剧中，安徽省泗州戏剧院便试图进行一种艺术嫁接，寻求戏曲与舞蹈之间的贯通，以期达到独特的审美效果。

历史乃至艺术史总是按照螺旋上升的轨迹发展，传统中国戏曲和民间舞蹈在新的历史条件下的再次相遇相容，由此生成的将会是历史更高起点上的文化样式。