

楚舞的美学思索

作者：王峰 信息来源：湖北省社会科学院

楚舞的美学思索

王峰（湖北省社会科学院楚文化所 副研究员）

楚舞之美，除了楚辞的描述，唐诗也写得颇为传神，其艺术精髓千年飘逸，流光惊艳。

有“小杜”之称的杜牧在《遣怀》中写道：“落魄江湖载酒行，楚腰纤细掌中轻”，此诗涉及三位历史名人：楚灵王、赵飞燕、杜牧；涉及三个历史时代：楚灵王时代、汉成帝时代、唐文宗时代。楚舞的传承和风靡，从先秦至杜牧生活的年代，线索十分清晰：楚辞的生动记载，说明长袖细腰的楚舞已臻至境。从文献和出土文物方面分析，汉代舞蹈的最大特点是翘袖折腰。刘邦的宠妃戚夫人善为翘袖折腰之舞^①，刘邦的楚歌和戚夫人的楚舞珠联璧合，也算人间佳话。汉成帝的皇后赵飞燕长于一种踮步表演，据文献记载，赵飞燕不仅舞技超群，艳冠群芳，而且腰骨特别纤细^②。戚夫人之舞和赵飞燕之舞^③，与楚国的长袖细腰舞一脉相承，所不同的只是技艺的发展而已。杜牧诗中，楚舞的魅力不减当年，奇幻诡谲。

一、执着的人生追求

有西方学者将哲学范畴的美学和逻辑学对立起来，因为美学研究的是感性认识，而逻辑学研究的是理性认识。基于此，我们再看杜牧诗中所表达的历史信息：杜牧以济世之才自负，大和年间进士出身，原籍陕西西安，他在扬州的幕僚生涯，被他自己浓墨重彩地渲染：“十年一觉扬州梦”，此句一出，杜牧的形象也就被定格千年：秦楼楚馆放浪形骸，诗酒歌舞潦倒江湖。前人多半看到的是诗人繁华梦醒，忏悔艳游的不堪，看到的是诗人壮志难酬，无可奈何的抑郁。十年不算短暂，笔者也许无甚出息：看到了楚舞的美学意义，看到了诗酒生涯的史学、文学意义。

“十年一觉扬州梦”浅白易懂的同时也荡气回肠，与屈原的“灵连蜷兮既留，烂昭昭兮未央”，“荷衣兮惠带，倏而来兮忽而逝”相比较，“楚腰纤细掌中轻”更让我们感觉到诗人传神细腻的文笔。楚舞的美学意义，用“十年一觉扬州梦”来参照，仿佛有灵光拂过《招魂》和《大招》，让今天愚钝的我们得以领悟楚舞的流光溢彩和美学价值。

湖北省歌舞剧院创作的《编钟乐舞》，根据出土的楚器绘饰和汉砖画中的“翘袖折腰”^④，再现了宫廷楚舞的神韵。《编钟乐舞》中的“三道弯”舞姿，一度震惊国际舞坛，“三道弯”舞姿有侧面折腰九十度和后下腰两种，其中向侧面折腰难度极高，舞者两臂平抬，与折下的上身平行，长袖翩然平飞，身体呈现侧姿“三道弯”，舞姿不仅优美而且别致奇特，在各民族的缤纷舞姿中，尽显楚文化的神韵风采。《编钟乐舞》仅在欧洲就演出400余场，其社会效益和经济效益，使我们对楚舞肃然起敬，对杜牧的“扬州十年”也有了进一步的了解和认识。

作为一国之君，沉溺舞艺女色，肯定是不可取的；作为诗人，诗酒歌舞，快意江湖未必不是一种选择；如果身为妃子，执著于舞艺追求，似乎也不该承受太苛刻的指责。大量的考古实证和文献资料说

明，楚国灭亡之后，楚舞仍然整整活跃至西汉计400余年。大约到东汉灵帝时代，北方胡乐引进，楚舞才受到致命的冲击，各民族舞艺的迅速融合，使楚舞失去了往日的统治地位^⑤。但楚舞的影响却并未结束，汉魏晋南北朝直至晚唐，楚乐舞的传承线索清晰可寻，白居易的《留比客》中，也有“楚袖萧条舞，巴弦趣数弹”的诗句。

与德意志民族比较，中华民族的乐业敬业精神略显欠缺，什么事做好了，都进而想谋求一官半职，似乎只有做官和荣华富贵才是人生的终极目的。刘邦的戚夫人舞艺倾国，却也忍不住谋求后位，自己弄丢了手脚不说，儿子也命不保夕^⑥。吕后何许人也？几多英雄豪杰最后栽在她手里，她的手段，足可以把戚夫人和赵王捏得粉碎。吕后的为人，当然不是母仪天下的最高境界，武后也不是，倒是孝庄太后，堪称教育大家，可圈可点。旗袍的出现、发展、成熟，应该有它特定的文化背景、美学追求和历史故事吧。女人的智慧之花，在不同的领域、不同的历史时期绽放，其民族的、时代的烙印与诗文一样，诉说着绚丽的心事和期盼。纵观八百年楚国历史，舞者歌者谋求后位的罕见，倒是卜和为一块石头断足，因为他是识玉巨匠，“和氏璧”的故事惊天地泣鬼神，楚国的文化精神、社会风气可见一斑。

楚舞与和氏璧一样，说明了玉不琢不成器的道理。长袖折腰舞的背后，是年复一年苦练苦修和忍饥挨饿，其中的定力和执著，应该早已经超越世俗荣华的诱惑。“语不惊人死不休”是一种人生追求，母仪天下也是一种人生追求，绕梁三日是一种，偃蹇连蜷、翩翩惊鸿也应该是吧！

二、惠泽千年的艺术

一般地说，下里巴人类艺术与阳春白雪类艺术主要在于和者多寡和易学难为方面，这其中，另一层含义是专业与业余的差别。业余的是偶尔为之的喜好客串，专业则是训练和习惯，进一步则是神圣的人生追求。比如说京剧中的青衣正旦不可以漫不经心，不可以挤眉弄眼，不可以用气声，更不能小声唱、假唱。中国的传统戏剧表演中，我们可以捕捉到楚舞的丽影芳踪。楚舞的影响是如此长久深远，长袖细腰的古代仕女形象，早已成为我们民族形象的一个有代表性的侧面。王国维说：“楚辞之灵，殆以巫兼尸之用者也。其词谓巫日灵，谓神日灵……是则灵之为职，或偃蹇以象神，或婆娑以乐神，盖后世戏剧之萌芽，已有存焉者矣。”^⑦

如果说阳春白雪类艺术是象牙塔的顶端，那么，当时间和空间都拉开遥远的距离时，我们往往只能看到塔尖了，至深且巨影响，当然也只能由塔尖来实现。

在当代市场经济大潮中，过多地强调阳春白雪类艺术，显得多少有些不合适宜。但是繁华和文明究竟是什么？如果经济发展以文明和文化的流失为代价，那么经济发展又究竟是为了什么呢？当代中国要走上什么样的富裕坦途，才能在舞蹈界再诞生类似楚舞这样的艺术品牌呢？

欧洲的芭蕾舞，英国的莎士比亚既是一个时代的象征，也是他们民族尊严和民族自信的表证。同样的，中华民族的楚辞、楚舞、唐诗等也是我们屹立世界之林的资本之一。楚舞在楚辞和唐诗中，既有浓墨重彩，也有水粉白描。认识楚舞，了解楚舞，思索楚舞的美学价值，应该是有益于艺术进步和繁荣的。

三、纯洁的艺术追求

与娱乐界一夜成名天下知，不尽财源滚滚来的浮华相比较，舞蹈界、戏剧界相对沉稳和沉默。如果单纯追求财富，国际巨星的家产恐怕也无法与一般商人相提并论。名与利毕竟是两个不同的概念，名利双收可能是最吸引人的职业，但不一定是最有人生价值和美学意义的职业。

杜甫《观公孙大娘弟子舞剑器行》中，有这样的诗句：“昔有佳人公孙氏，一舞剑器动四方。观者如山色沮丧，天地为之久低昂”，杜甫不仅用“天地为之久低昂”来刻画公孙舞之美，而且还在此诗序中说书法家张旭观公孙舞之后草书长进，豪荡感激。诗坛、书界、舞者的境界仿佛天人合一，人生的终极价值莫过于此吧？真正的繁华，与金钱无关；真正的艺术，与名利无关。真正的繁华，千年过去仍然

灿烂；真正的艺术，必定代代相传。杜甫诗中的公孙弟子李十二娘在杜甫诗中，有这样的光华：“绛唇珠袖两寂寞，晚有弟子传芬芳。临颖美人在白帝，妙舞此曲神扬扬。”

杜甫还有一首《江南逢李龟年》写盛唐歌唱家：“岐王宅里寻常见，崔九堂前几度闻。正是江南好风景，落花时节又逢君”，安史之乱的沧桑，尽在此诗二十八个汉字中。李龟年的歌声和青少年时代的生活，杜甫家常般道来，诗人举重若轻、浑然无迹的艺术功力与当今浮躁失语的诗坛相比，隔世之感令人恍惚渐愧。

如果孩子们的兴趣班以升学为目的，如果演艺人员的成名以赚钱为目的，不能不说这是时代的悲哀。人性的回归与富国强民并不矛盾，真淳的人生终极追求，正是民族文化精神的重要组成部分。长袖细腰展示给我们的，难道不是特定的内心世界吗？

传统民族舞剧《丝路花雨》和《编钟乐舞》的成功，说明艺术作品的社会效益和经济效益相辅相成，说明继承和创新互为表里，缺一不可。由此是否可以推论：美学价值、经济效益并不矛盾？

小腰秀颈，长袖折腰既是美学表象，也是一种艺术追求，更是人生追求啊。创造和成就一种文化艺术品牌，何其难矣！

(原载：《江汉论坛》2007年第08期)

注释：

- ① 程章灿、成林：《西京杂记全译》，贵州人民出版社1993年版。
- ② 江东都慰、伶玄：《飞燕外传》，上海古籍出版社1980年版。
- ③ 王建中、闪修山：《南阳两汉画像石》，文物出版社1990年版。
- ④ 黄建华：《枝江姚家巷出土的东汉画像砖》，《江汉考古》1991年第1期。
- ⑤ 李幼平：《荆楚歌乐舞》，湖北教育出版社1997年版。
- ⑥ 《史记·吕太后本纪第九》。
- ⑦ 王国维：《宋元戏曲史》，东方出版社1996年版。

(责任编辑：张菲菲)

转载请刊出本网站名

相关文章

- ❖ 试论楚国历法的创新工作
- ❖ 上博四《柬大王泊旱》中的祈雨巫术及相关问题
- ❖ 从包山楚简看楚国的诉讼制度
- ❖ 鬻熊史事解析
- ❖ 酒与楚文化漫谈
- ❖ 楚文化研究的历史学考察
- ❖ 《楚辞》、《汉赋》中巫之称谓及巫风盛行原因
- ❖ 《楚辞》、《汉赋》之巫技巫法综探

您是第275748位访客： | 联系我们 | 关于我们 |

版权所有 2003：湖北省社会科学院 技术支持：千年科技