

中国古典舞蹈之伦理意蕴探析

全奕星,张多来^①

(南华大学 政治与公共管理学院,湖南 衡阳 421001)

[摘要] 中国古典舞蹈不仅带给人们最直率、最完美的审美感受,同时也蕴含着社会伦理道德方面的深刻内涵。中国古典舞追求中国传统伦理“和为贵”的价值取向,体现了“和而不同”的价值标准,达到了“天人合一”的价值理想,它承载着中国古代思想的核心和中国伦理道德的基本精神——“和”。

[关键词] 中国; 古典舞蹈; 伦理意蕴

[中图分类号] B82-056 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1673-0755(2011)01-0036-03

中国古典舞蹈是由古代流传下来的,经过历代专业工作者提炼、整理、加工、创造,并经过较长时期艺术实践检验的具有一定典范意义和古典风格特色的舞蹈,它具有规范的舞蹈技艺、特定的表现手法、严谨的训练体系和稳定的审美原则。中国古典舞蹈的产生,有着极为深刻而繁复的历史内涵和积淀,它带给人们的不光是最直率、最完美的审美感受,同时也蕴含着社会伦理道德方面的深刻内涵,中国古典舞蹈包涵了善、恶、美、丑等各种道德文化因素,反映出人们的内心世界和社会状态,从而使人们的伦理道德感知得以启发,它既是人们生产生活中真善美的融合统一,也是社会伦理道德的直观体现。中国古典舞蹈不仅反映了中华民族几千年来生活的各个方面,也显示了本民族强大的生命力。探索中国古典舞蹈的伦理意蕴不仅可以给人类的现实生活带来好的影响,还可以丰富舞蹈学理论和伦理学理论,更好的为现代化服务。因此,有必要对中国古典舞蹈内涵的伦理意蕴进行深入探讨。

一 “和为贵”的价值取向

中国是著名的礼仪之邦,自古以来就有着优良的文化传统,孔子说“礼之用,和为贵,先王之道,斯为美”^[1],意思是说,礼的应用,应以和谐为贵,古代君主的治国方法,宝贵的地方就在这里。“和”是儒家所特别倡导的伦理、政治和社会原则,贵和尚中,是中华民族的基本精神,这种以和为贵的审美意识,一直从中国的远古社会传承到现在。我国的古代乐舞是音乐、诗歌、舞蹈的和谐统一,是我国古典舞蹈文化的重要组成部分,它同样也蕴含着这种民族精神,其根本价值取向是求和。和即美,和即善。荀子在《乐论》中表达了自己的核心思想——“和”：“乐在宗庙之中,君臣上下同听之,

则莫不和敬;闺门之内,父子兄弟同听之,则莫不和亲;乡里族长之中,长少同听之,则莫不和顺。故乐者,审一以定和者也。”^[2]《论语·八佾》载“子谓《韶》,尽美矣,又尽善矣;谓《武》,尽美矣,未尽善矣”^[3],这些言语中都体现了一种和谐、折中、尽善尽美的价值取向。

古时的统治者不仅将舞蹈用来娱乐享受和祭祀典礼,还将它用于伦理教化。在祭祀典礼中,舞蹈作为体现典章制度的一种具体形式而具有伦理教化意义;在娱乐饮宴中,舞蹈又作为训练人格修养的手段,成为“礼教”的重要部分,同时也是贵族阶层的生活方式之一。《周礼·春官·乐师》曰:“凡舞有拨舞、有羽舞、有皇舞、有旄舞、有干舞、有人舞。”^[4]即所谓周代的六小舞。这些舞蹈都是周代祭祀活动中的仪式性舞蹈。《周官·舞师》载“掌教兵舞,帅而舞山川之祭祀;教拔舞,帅而舞社稷之祭祀;教羽舞,帅而舞四方之祭祀;教皇舞,帅而舞旱暵之事。”^[5]再如我国古代的“六大舞”(《云门》《大章》《大韶》《大夏》《大濩》《大武》)是展现了先秦时期的帝王文德和武功的史诗性的乐舞,属于“礼乐”的范围。“礼乐”的意思是指各种“礼”规定的“乐”,这个“礼”就是中国古代社会的典章制度和道德规范,即“三纲”、“五常”;“乐”是指古代乐舞,也就是中国古典舞最早的原型,它和“礼”结合在一起就体现出中国文化的特点——修身、养性、齐家、治国平天下的理想标准和人人要遵纲守常的伦理教化目的。

礼乐制度建立后,人们便通过乐舞与礼仪的和谐来体现君臣、父子、兄弟、夫妻之间的上下尊卑和亲疏关系。例如《论语·八佾》载“孔子谓季氏八佾舞于庭,是可忍,孰不可忍也?”^[1]说的就是八佾舞队按照礼节来说是天子才能享用的,而季氏只是鲁国的士大夫,只能用四佾舞队,季氏的做法

[收稿日期] 2010-10-12

[作者简介] 全奕星(1983-),女,湖南衡阳人,南华大学政治与公共管理学院硕士研究生。

^①南华大学政治与公共管理学院教授。

是大大违背了君臣之间尊卑关系,因此,孔夫子惊呼“是可忍,孰不可忍也”。正所谓“礼乐皆和谓之乐”,所以礼乐制度被作为一种社会秩序来遵守,促成了社会秩序的稳定与和谐。再如《周礼·春官宗伯》记载“大司乐掌成均之法,以治建国之学政,而合国之子弟焉。凡有道有德者使教焉死则以为乐祖,祭于警宗。以乐德教国子中、和、抵、庸、孝、友。以乐语教国子兴、道、讽、诵、言、语。以乐舞教国子舞《云门大卷》、《大咸》、《大韶》、《大夏》、《大濩》、《大武》。以六律、六同、五声、八音、六舞大合乐,以致鬼神示,以和邦国,以谐万民,以宴宾客,以悦远人,以作动物。…乃奏黄钟歌大吕舞《云门》以祀天神,乃奏太簇歌应钟舞《咸池》(《大章》)以祭地祀,乃奏姑洗歌南吕舞《大韶》以祀四望,乃奏宾歌函钟舞《大夏》以祭山川,乃奏夷则歌小吕舞《大濩》以享先妣,乃奏无射歌夹钟舞《大武》以享祖先。凡六乐者,文之以五声,播之以八音……。”^[6]大司乐是周代建立的历史上最早的音乐教育机构,其培养对象是上层的皇室贵族子弟,这段话的意思就是说,对天神、地示、四望、山川、先妣、先祖等每个祭祀对象所使用的乐舞都是有一定规定的。必须做到舞乐与礼仪的和谐统一,而不能乱了礼仪规范。

传统的东方文化是以追求人与人之间的和谐稳定为特征的。“和为贵”是其基本的价值取向,崇尚和谐是其理想追求,即使在今天,这种思想依然非常宝贵。在构建和谐社会的背景下,发展中国舞蹈,仍须继承和弘扬“和为贵”的传统美德。

二 “和而不同”的价值标准

“以和为贵”是中国文化的根本特征和基本价值取向。“和而不同”正是对“和”这一理念的具体阐述。从哲学意义上讲“和”即和谐、统一;“同”即类同、相同。“和”不等于“同”,“和”是不同事物之间的协调与统一,它以不同为前提。如果是“类同”,不可能实现和谐。“和而不同”,是指追求内在不同要素的和谐统一,而不是表象上的相同或类同。中国古典舞外柔内刚,在动作造型上柔美含蓄,圆润流畅,时动时静,刚柔并济,空间美和流动美并重,体现着中国传统文化博大精深的审美魅力。从古至今,提起中国古典舞的动态特征,人们常以“行云流水”、“美轮美奂”、“宛如仙境”这样的词汇来描绘和形容。古人云“和实生物,同则不继”。舞蹈作为一种“人体文化”,必须以“和而不同”作为价值标准,不同的动作协调统一起来,才能构成优美的舞姿。

“拧、倾、圆、曲”是中国舞蹈艺术家在长期的实践中总结出来的中国古典舞蹈的审美特征,也是中国古典舞区别于西方芭蕾的重要特征,体态上具备了“圆、曲、拧、倾”,也就有了中国古典的曲线美和刚健挺拔、含蓄柔韧的气质美。中国古典舞的体态讲究“两轴”、“三面”的子午线,即颈椎、腰椎这两轴和头部、胸部、腰部这三面不在一个平面上动作,而是相互错位,形成不同曲线美的舞姿,这就是“拧”;“倾”是以胯部为轴心,向前或向旁倾斜。“圆”是中国古典舞中最突出的一个特征,包含了一切虚实有无以及周而复始的运动规律,是最高境界的“和”,是中华传统文化精神的一贯追求,是圆满、吉祥,圆、曲,在中国古典舞中,无论是动作路线还是

静止姿态,都是非常重要的。“拧、倾、圆、曲”虽然是各不相同的动律特征,但在中国古典舞中都不是独立存在的,而是协调统一、共同作用,在这种“拧、倾、圆、曲”的身势连贯运动中,人体所爆发的力量聚集在一个“圆”的空间中,而舞蹈演员时而对望、时而交绕、起承转合,舞姿变化无穷、柔和自然,流动在舞台空间,使舞蹈的神韵好像在天地运转之间放射出来,从而展现出民族的气质与韵味,这种带来无限的想象空间就是我们所说的意境。中国古典舞这种“和而不同”的神韵背后,蕴含着深厚的、有中国传统审美的“龙文化”精髓,以及阴阳太极、八卦、易经等传统文化的渗透,无不体现出中国古典舞形神兼顾,相互转化,相得益彰的美学思想。

除了动率特征,中国古典舞在其流派上也体现了“和而不同”的价值标准,中国古典舞蹈经历了数千年发展,到现在产生了四种不同风格的中国古典舞流派,即汉唐舞、敦煌舞、戏曲舞以及昆舞。汉唐舞是以中国古代文明史中最辉煌的汉、唐艺术风格为审美原则,以汉、唐传统乐舞为轴心而创建的中国古典舞学派;敦煌舞是舞蹈艺术家们以敦煌莫高窟壁画上的大量古代舞蹈姿态为研究对象,从而得到灵感启发,“复活”并创作出来的一个新古典舞种;戏曲舞蹈主要是指宋元以后兴起的戏曲艺术和舞蹈相融合,在“唱、念、做、打”戏曲四大艺术手段中,以“做、打”两项为主的塑造人物表现戏剧情节的舞蹈;昆舞是指从昆曲中提炼、升华,并进行体系化整合出来的一个新的中国古典舞流派。四大流派在舞蹈风格特点上各有不同,但都同属于中国古典舞的范畴,其动率特征也都是“拧、倾、圆、曲”,四大流派各自绽放、各自发展,又共同为中国古典舞的发展添砖加瓦,正所谓“各美其美,美人之美,美美与共,天下大同”。

“和而不同”,是世界多元文化共同繁荣发展的必由之路,也是发展当代中国舞蹈的必由之路。中国当代舞蹈要达到“和”的境界,必须承认差异,包容差异,乃至尊重差异,才能化解矛盾,共存共荣。就像中国古典舞那样,内在的和谐统一,而不是外在的相同一致,实质上就是“和而不同”的理想境界。

三 “天人合一”的价值理想

“天人合一”思想,是中华民族五千年来的思想核心与精神实质。它指出了人与自然的辩证统一关系,体现了人类尊重自然,敬重本根,崇尚自然美的审美追求。

远古时期,舞蹈是被用作敬天谢地的方式,表达人们希望能够理解、认识和改造自然的内在要求以及则天、希天、求天、同天的进取精神。人们借着思维想象和宗教崇拜等特殊方式,在处理与自然的关系中获得了一种精神上的满足,并将这种满足感融入在乐舞当中,实现了人们在精神和肉体上的平衡和谐。庄子认为“天地之德者,此之谓大本大宗,与天和者也;所以均调天下,与人和者也。与人和者,谓之人乐;与天和者,谓之天乐。”^[7]意思就是说天地以无为为本的规律,这就叫做把握了根本和宗原,而成为跟自然谐和的人;用此来均平万物、顺应民情,便是跟众人谐和的人。跟人谐和的,称作人乐;跟自然谐和的,就称作天乐。《庄子·天运》载“北门成问于黄帝曰‘帝张咸池之乐于洞庭之野,吾

始闻之惧,复闻之怠,卒闻之而惑,荡荡默默,乃不自得。’帝曰‘汝殆其然哉!吾奏之以人,徵之以天,行之以礼义,建之以大清。夫至乐者,先应之以人事,顺之以天理,行之以五德,应之以自然。然后调理四时,太和万物。四时迭起,万物循生。一盛一衰,文武伦经。一清一浊,阴阳调和,流光其声。蛰虫始作,吾惊之以雷霆。其卒无尾,其始无首。一死一生,一僨一起,所常无穷,而一不可待。汝故惧也。吾又奏之以阴阳之和,烛之以日月之明。其声能短能长,能柔能刚,变化齐一,不主故常。…此之谓天乐,无言而心说。…汝欲听之而无接焉,而惑也。乐也者,始于惧,惧故崇;吾又次之以怠,怠故遁;卒之于惑,惑故愚;愚故道,道可载而与之俱也。’”^[8] 这里我们可以看出庄子认为理想的“天乐”必须是阴阳调和的,天人合一的,正如六大舞中的《咸池》之乐的“一盛一衰,文武伦经。一清一浊,阴阳调和”,阴阳调和,方能“四时迭起,万物循生”,天人合一,才能“道可载而与之俱也”。

有学者说“大乐与天地同和”^[9],也是反映了先民们在乐舞这种精神活动中追求与自然协调、和谐的意愿。中国古典舞并不是单纯的表现技巧,也绝不仅仅是抒发情感,而是伦理与感情、礼制与人性相结合的特殊形式,它是联接人性与社会道德之间的桥梁,是中和个性与社会群体的化合剂。深入分析中国古典舞的审美特征,我们不难看到中国古典舞从“天人合一”中吸收了柔和自然、圆润自如的生命灵感,使之在整体的思维揣摩和形态表现上,呈现出许多共存、互补、和谐、统一的艺术元素,在“拧倾圆曲”、“动静虚实”的深化背后,中国古典舞蹈蕴涵着的中国传统伦理根基正是“中华文化偏重于内省、内向、内求,它力求重点调整人自身的生理、心理关系,以获得某种程度的内心自由,在与外在自然及他人的关系中达到适应、符合、和谐、统一,也即天人合一。”^[10] 在经历了乐与政通、乐与礼和的一系列的发展变化历程中,中国古典舞实现了从生产劳动实践到政治道德的实践再到审美价值的实践,达到了真正的天地人和,也正是在这个过程中,我们看到了舞蹈艺术作为人类最古老的艺术形式之一,承载了中国古代思想的核心和中国伦理道德的基本

精神——“和”。

在探索中国古典舞蹈的伦理意蕴的过程中,我们发现,“和谐”这个中国传统文化的主旋律,同样也是中国传统舞蹈伦理的主旋律和主要思想精华,它更是全世界通用的主旋律。中国古典舞尚能把“天人合一”作为其伦理理想来研究发展,那么我们今天构建社会主义和谐社会就更应该坚持以人为本,更应该协调好人与自然、人与人、人与社会的关系,让生活更美好,让世界更和谐。

综上所述,中国古典舞蹈,浓缩了中国文化精神的根本,显示了中华民族之魂,是中华民族的一颗璀璨明珠。它蕴涵的宝贵伦理精神经久不衰,至今仍然具有十分重要的思想教育意义。改革开放 30 年来,中国舞蹈与时俱进,在意识形态和艺术形态上,都产生了巨大的变化,但由于受到西方意识形态和舞蹈文化的冲击较大,使得一些舞蹈作品显得不伦不类,失去了原本该有的东方美。中国现代舞蹈必须在批判地吸收西方舞蹈的精华的同时,也要批判地继承中国古典舞蹈的精华,特别是其中以“和”为核心的伦理思想,使中国现代舞蹈既能给人们以美的享受,又能对人们进行优良的道德教育,发挥其审美与德育的双重功能,为构建和谐社会,建设先进文化服务。

[参考文献]

- [1] 论语·学而[M].
- [2] 乐论[M].
- [3] 论语·八佾[M].
- [4] 周礼·春官·乐师[M].
- [5] 周礼·舞师[M].
- [6] 周礼·春官宗伯[M].
- [7] 庄子·天道[M].
- [8] 庄子·天运[M].
- [9] 乐记[M].
- [10] 朱立元. 天人合一: 中华审美文化之魂[M]. 上海: 上海文艺出版社, 1998: 87.

The Ethical Implications of Chinese Classical Dance

QUAN Yi-xing, ZHANG Duo-lai

(University of South China, Hengyang 421001, China)

Abstract: Chinese classical dance is straightforward and perfect aesthetic emotion. Meanwhile it also contains the profound connotations of social ethics and moral. Chinese classical dance pursues the traditional value that “harmony is to be cherished”, demonstrating the value standard of “seeking harmony without uniformity”. It has fulfilled the ideal theory that man is an integral part of nature. Chinese classical dance carries the core thought of Ancient China and the basic spirit of Chinese ethics——“Harmony”.

Key words: Chinese; classical dance; ethical implications