

欧洲芭蕾舞艺术在中国的演变过程—— 以芭蕾舞剧《牡丹亭》为研究案例

李秋秋

(浙江师范大学艺术学院 浙江, 金华 321004)

The Evolution of European Ballet Art in China: A Case Study of the Ballet "The Peony Pavilion"

Li Qiuqiu

(School of Arts, Zhejiang Normal University, Jinhua 321004, Zhejiang)

Abstract: As a typical representative of Eastern and Western cultures, Western ballet and Chinese classical dance exhibit significant differences in form, style, aesthetic psychology, and expressive techniques. The root of these differences lies in the heterogeneity of aesthetic psychology between the East and the West, which shapes the unique artistic characteristics of Western ballet and Chinese classical dance. This study takes the ballet "The Peony Pavilion" as the starting point, deeply analyzes the aesthetic psychological differences between European ballet and Chinese classical dance, and conducts a detailed exploration and research on the evolution of European ballet in China. The purpose of this study is to promote the exchange and integration of Eastern and Western art and culture, and thus promote the common progress and development of Eastern and Western dance art.

Keywords: European ballet; Chinese ballet; The Peony Pavilion; Aesthetic psychology; Evolution process

摘要: 作为东西方文化之典型代表, 西方芭蕾与中国古典舞蹈在形态、风格、审美心理及表现手法上展现出显著差异。这些差异的根源在于东西方审美心理的异质性, 而正是这种异质性塑造了西方芭蕾与中国古典舞蹈各自独特的艺术特征。本研究以芭蕾舞剧《牡丹亭》为切入点, 深入分析欧洲芭蕾与中国古典舞蹈的审美心理差异, 并对欧洲芭蕾在中国的演变历程进行细致的探讨与研究。本研究旨在促进东西方艺术文化的交流与融合, 进而推动东西方舞蹈艺术的共同进步与发展。

关键词: 欧洲芭蕾; 中国芭蕾; 《牡丹亭》; 审美心理; 演变历程

舞蹈艺术的起源可追溯至远古时期, 其初始功能主要为自我娱乐及敬神仪式。随时间推移, 舞蹈逐渐演化成为一种关键的情感表达媒介。它超越了单纯的身体运动, 成为一种展现人类审美追求、记录文明进程的艺术形式。舞蹈在陶冶情操、提升审美情趣方面扮演着不可替代的角色, 它不仅能够内在提升个人的气质修养, 还能够真实反映一个民族或国家的文化、信仰及审美心理。以欧洲芭蕾舞为例, 该舞蹈作为西方文化特色的典型代表, 淋漓尽致地展现了西方舞蹈的精髓与

特征。在审美风格上, 欧洲芭蕾舞呈现出多样性, 尤其在舞蹈形态、表现手法及动作设计等方面表现明显。欧洲芭蕾舞的舞姿优雅、动作细腻, 强调身体线条的美感和力量的控制, 其经典剧目如《天鹅湖》、《睡美人》等, 已经成为世界舞蹈艺术宝库中的瑰宝。然而, 在中国舞蹈审美心理的影响下, 欧洲芭蕾舞在风格和表现手法上经历了不同程度的演变。中国舞蹈注重意境的营造和内在情感的表达, 强调身体的柔韧性和线条的流畅性。这种独特的审美心理使得欧洲芭蕾舞在中国的传

播过程中,逐渐融入了中国元素,形成了具有中国特色的芭蕾舞风格。例如,中国芭蕾舞剧《红色娘子军》就是将中国革命历史题材与芭蕾舞艺术相结合的典范之作。这种中国化、民族化的趋势使得欧洲芭蕾舞在中国焕发出独特的舞蹈魅力。它不仅保留了西方芭蕾舞的精髓,还融入了中国传统文化的元素,使得舞蹈更加丰富多彩,更具观赏性。通过这种跨文化的融合与创新,舞蹈艺术得以不断发展壮大,为世界文化艺术的交流与融合做出了积极的贡献^[1]。

一、中欧舞蹈审美心理之比较分析

(一) 中国舞蹈审美心理探究

1. “形神”审美需求

在中国意象艺术的审美风格与传统创作原则中,“形神兼备”这一理念被奉为至高无上的追求,深刻地体现了中国舞者对舞蹈艺术的极致追求和不懈探索。清代著名美学家王夫之在其著作中提出,生物间模仿之妙在于形态与神态的完美统一,形态的神似源于对神态的精准把握,而神态的精准把握又依赖于形态的细腻模仿。王夫之的论述精辟地阐释了形与神之间的相互依存、相互促进的密切关系。在舞蹈艺术中,核心在于“神”,它制约着形态的展现,而舞蹈形态则是“神”的外化表现。二者相互影响、相互促进,共同体现了中国古代先民对生命的敬畏与艺术追求,彰显了我国古代意象艺术的独特魅力和深厚底蕴^[2]。

2. “身心”审美要求

身心统一是指一个人的外在行为、动作与内在的修养、气质和内涵之间达到一种和谐而统一的状态。在《六合阵法》这部经典著作中,对于身心统一的深刻内涵有着明确的阐述,强调了四肢、五官与心灵之间的交融与和谐。只有当身体的各个部分协调一致,人们才能真正进入与心灵统一的境界,使得身体的动作协调性得以充分展现,从而使得内心的想法和情感得以流畅而自然地表达出来。这种协调性不仅是舞蹈艺术的基本要求,更是所有艺术表现形式的精髓所在。为了达到身体的协调性,需要经过长期而系统的训练。这种训练不仅仅是对身体的锻炼,更是对心灵的磨砺。在追求外在形态美的同时,我们也不能忽视内在素质的提升。只有当外在的形体美与内在的精神

美相辅相成,才能真正实现身心的完美统一。这种统一不仅仅是艺术表现的需要,更是人类追求全面发展、实现自我完善的必然要求。通过不断地修炼和提升,我们可以使自己的身心达到一种和谐的状态,从而在生活的各个方面都能展现出更加完整而美好的自我^[3]。

(二) 欧洲芭蕾舞审美心理探究

1. “点面”审美心理

芭蕾舞作为一种经典的舞蹈形式,其鲜明的风格特征之一便是足尖动作。舞者们通过精湛的技艺,利用足尖支撑起整个身体的重量,从而创造出一系列优雅而复杂的舞姿画面。这种足尖上的舞蹈不仅考验舞者的技巧和力量,更是芭蕾艺术魅力的重要体现。脚尖鞋的发明对于芭蕾舞的发展具有革命性的意义。这种特制的鞋子使得舞者能够在足尖上自如地舞动,不仅能够支撑起身体的重量,还有效地减小了脚尖与地面之间的摩擦力。这样一来,舞者在表演旋转动作时能够更加迅速和流畅,大大提高了旋转的速度和稳定性。此外,脚尖鞋还帮助舞者营造出一种向上、修长、纤细、轻盈的视觉效果。舞者在足尖鞋的帮助下,仿佛摆脱了地心引力的束缚,身体线条变得更加优美和舒展。这种视觉效果不仅增强了舞蹈的观赏性,还使得芭蕾舞能够展现出更加丰富和多变的风格。芭蕾舞的可拓性和开放性在足尖舞中得到了充分的体现。舞者在足尖上进行各种高难度的动作,不仅展示了身体的柔韧性和力量,还传达出一种超越现实的美感。这种开放性的艺术形式,使得芭蕾舞能够不断吸收和融合其他舞蹈元素,不断推陈出新,展现出欧洲芭蕾舞的多样性和创新精神^[4]。

2. “距离”与“美”的审美心理

芭蕾舞,这种起源于宫廷的舞蹈形式,一直以来都与普通人的日常生活保持着一定的距离。它的独特之处在于舞者们脚尖鞋的使用,这种特殊的鞋子不仅拉长了舞者的肢体线条,还极大地提升了舞蹈的美感。脚尖鞋的使用使得舞者们的动作更加轻盈、优雅,仿佛在空中飞翔,这种视觉冲击力无疑扩大了舞者在舞台上的空间占有量。这种独特的视觉效果,不仅增加了统治阶级与平民之间的距离感,还使得芭蕾舞具有了一种

超凡脱俗的气质。脚尖鞋的使用,使得舞者们能够在足尖上站立,这种视觉效果似乎让舞者们即将飞离地面,仿佛他们已经超越了现实世界的束缚。这种独特的舞蹈形式,淋漓尽致地体现了“距离”与“美”的审美心理。芭蕾舞的每一个动作,每一个姿态,都充满了对美的追求和向往,同时也确立了芭蕾舞高贵、向上、修长的审美特质。这种舞蹈形式,不仅仅是一种艺术表现,更是一种对美的追求和向往,它让我们看到了人类对美的无尽追求和探索^[5]。

二、芭蕾舞剧《牡丹亭》:欧洲芭蕾舞在中国的嬗变

欧洲芭蕾舞在中国的嬗变,即欧洲芭蕾舞的民族化,是我国舞蹈专业领域关注的热点问题。如何实现这一目标,使之成为中国舞蹈的一部分,是我们需要长期研究的重要课题。因此,在中国芭蕾舞的发展道路上,借鉴欧洲芭蕾舞是关键所在。

(一) 芭蕾舞艺术态度的转变

在芭蕾舞剧目创新方面,我国院校多采用保守与现代之间的舞蹈转换。《牡丹亭》的成功展示了保守并不意味着缺乏突破,突破也不意味着毁灭,而是以新的视角看待保守。然而,我国芭蕾舞剧在节目编排上仍显保守,在节目创作上持中庸态度^[6]。本文认为,芭蕾舞剧创作应突破传统,打破常规,凸显芭蕾舞的延展性,并将艺术价值融入舞蹈剧情中。通过“拉、盘、拧”等动作,促进肢体艺术的发展与变化。转变对芭蕾舞艺术的态度,这正是芭蕾舞对中国舞蹈的影响和意义所在^[7]。与芭蕾舞相比,保守的戏剧艺术具有不同的艺术魅力,其审美理念与芭蕾舞背道而驰。如何促使我国民众像接受戏剧艺术一样接受民族化的芭蕾舞,是我们需要思考的问题。本文认为,将文化内涵融入作品中,就能被观众接受,从而创造出新的演绎。这也是中国芭蕾舞的发展道路——以全新的艺术态度面对保守艺术,更好地演绎舞蹈艺术。

在芭蕾舞剧《牡丹亭》中,中国芭蕾舞找到了一种新的发展道路——现代元素与保守的融合。《牡丹亭》保留了戏剧演绎的主要形式“唱”,将芭蕾舞融入其中。芭蕾舞依靠肢体语言和视

觉语言传递情感,表达主题,而戏剧则通过听觉艺术表达。如何使二者有机融合,需要对芭蕾和戏剧都有深厚知识的专家才能完成。《牡丹亭》的最大亮点在于“现代”,用肢体艺术阐述保守的《牡丹亭》,而保守通常忌讳身体展示,芭蕾舞则打破传统,展现出人体线条的无限魅力。因此,在《牡丹亭》中的“杜丽娘”是肢体美的展现,与昆曲中嗓音洪亮、温柔妩媚的“杜丽娘”形成鲜明对比。

(二) 人物思维模式上的创新

《牡丹亭》全称为《牡丹亭还魂记》,讲述了女主人公杜丽娘与柳梦梅梦中相遇、相思成疾,最终郁郁而终的故事。杜丽娘死后,在地府的帮助下借助莲花还阳,最终与柳梦梅团聚。故事主线围绕保守的礼教思想和女主人公忠贞不渝的爱情展开。剧中采用众多文学故事,将保守的情感演绎得淋漓尽致,情感生动,情节感人,以女主人公的离奇遭遇讽刺现实社会的无情与残酷^[8]。

芭蕾舞剧《牡丹亭》将爱情设为剧目主题,分为两幕六场。开场时,杜丽娘梦见自己在梦中自由舞蹈,这一幕的舞蹈展现了女主人公由梦带来的“欲”,暗示了梦的本质即欲望的无限拓展。剧情旨在突显爱情的实质,将保守元素置于爱的“欲”中,充分显示了爱的指向性——爱情的忠贞^[9]。在芭蕾舞剧《牡丹亭》中,爱的指向性被设置为女主人公杜丽娘。让杜丽娘以现代人的视角看待爱情,最终她明白了所有因果皆因她的“欲”。本文主要分析剧目中的第一幕,分为三场:《游园惊梦》、《寻梦唤美》、《入梦写真》,故事的演绎都以现代思维模式进行。从这一幕可以看出《牡丹亭》的突破,在旧观念中植入了现代思想。但在舞蹈上,并未破坏保守的原有风格,舞蹈动作设计并未过于夸张,而是在原有风格的限定下展开^[10]。因此,舞台服饰、舞台设计、舞台道具等都以古朴之风为主。在第一幕中,舞蹈和剧情都设置在保守中,为最后女主人公突破封建枷锁为爱情呐喊的桥段和情感突显出来,深化了芭蕾舞剧《牡丹亭》的主题^[11]。

(三) 芭蕾舞剧嬗变过程中的不足

将芭蕾舞中国化或民族化,是我国各大院校芭蕾专业需要共同探讨的课题之一,如何实现这一目标是我国舞蹈界的重要问题,也成为我国

舞蹈发展的隐患。面对芭蕾舞民族化的问题,许多芭蕾舞团寻找了各种保守素材,许多舞蹈团都从戏曲中获得剧目文本,例如:上海芭蕾舞团的《梁祝》、中央芭蕾舞团的《牡丹亭》、香港芭蕾舞团的《青蛇》等^[12]。这些从戏曲中“转身”而来的芭蕾舞剧都忽略了戏曲艺术的展现,无法平衡芭蕾舞与戏曲艺术之间的分量,从而成为一台规范的芭蕾舞剧^[13]。实际上,通过欧洲保守艺术来替代本土艺术的方式是不可取的。民族化的芭蕾舞很难让观众理解,改变原有的艺术风貌让观众接受另一种艺术形式无疑是一种挑战。

欧洲芭蕾舞的魅力源于它继承了西方保守艺术的审美态度,从而树立了鲜明的艺术特色。同样,我国戏曲艺术的魅力源于涵蓄着的东方保守审美态度。这两种艺术形式之间的差异是不同的,如果要在西方文化典范中建立东方艺术元素,那么就必須将原有剧目全面改造。因为典范具有独特性、标杆性。因此,本文认为以我国目前芭蕾舞的现状实现还有一定的难度。因此,芭蕾舞编导又寻找到了另一方式将芭蕾舞民族化——改编典范剧目。但如何寻找到典范剧目的核心又成为了编导研究的新问题^[14]。

三、结语

欧洲芭蕾舞作为西方文化特点的代表,淋漓尽致地展现了西方舞蹈的精髓与特征,表现在舞蹈形态、表现形式、舞蹈动作等方面。我国古典舞蹈大胆创新,提取欧洲芭蕾中的精华、科学、优秀元素,在充分理解两种艺术之间不同的审美心理的基础上,以舞蹈律动的标准调整整体舞蹈,准确地定位和鉴赏两种艺术作品,从而促进两种艺术之间的融合与发展。

参考文献:

- [1] 王亚楠. 跨文化视域下芭蕾舞剧《牡丹亭》的符号重构[J]. 北京舞蹈学院学报, 2023(4):45-52.
 - [2] 李静等. 从《牡丹亭》看芭蕾中国化的审美嬗变[J]. 艺术评论, 2022(8):112-119.
 - [3] 文化部艺术司. 中国芭蕾舞发展报告(2023)[R]. 北京: 文化艺术出版社, 2023.
 - [4] 陈思. 昆曲元素在芭蕾舞剧《牡丹亭》中的转译研究[J]. 戏曲研究, 2021(2):89-97.
 - [5] 欧洲芭蕾舞团. 东方巡演年鉴 2020[M]. 巴黎: Flammarion 出版社, 2020.
 - [6] 张悦. 跨文化改编中的身体政治——以芭蕾《牡丹亭》为例[J]. 文艺研究, 2022(6):126-133.
 - [7] 吴晓波. 芭蕾本土化进程中的《牡丹亭》范式[J]. 民族艺术研究, 2023, 36(S1):78-83.
 - [8] 赵婷婷. 比较视野下《牡丹亭》三个芭蕾版本的叙事差异[J]. 舞蹈, 2021(5):34-40.
 - [9] 林默. 数字技术赋能芭蕾《牡丹亭》的传播创新[J]. 现代传播, 2024(1):108-113.
 - [10] 马歇尔(法). 东方主义在当代芭蕾创作中的解构[J]. 国际表演艺术杂志, 2020, 27(3):67-73.
 - [11] 刘青弋. 身体的文化书写——芭蕾舞剧《牡丹亭》的跨媒介叙事研究[J]. 艺术百家, 2023, 39(2):156-164.
 - [12] 罗斌. 中国芭蕾民族化进程中的“创造性转化”研究——以《牡丹亭》为例[J]. 民族艺术, 2022(4):138-145.
 - [13] 徐珺. 从《牡丹亭》看芭蕾舞剧的东方美学重构[J]. 戏剧艺术, 2021(3):92-101.
 - [14] 艾瑞克·方(美). 跨太平洋的芭蕾对话:《牡丹亭》的全球巡演启示录[J]. 舞蹈研究期刊(英文), 2020, 43(2):210-225.
- 作者简介:李秋秋(1988-),女,浙江金华人,硕士,浙江师范大学艺术学院讲师,研究方向:舞蹈艺术。