欧洲芭蕾舞蹈在中国的嬗变——以芭蕾舞蹈剧《牡丹亭》为例

周慧敏

（广东科学技术职业学院　广东，广州　510450）

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

Zhou Huiming

(Guangdong Vocational College of Science and Technology, Guangzhou 510450, China)

Abstract: As key representatives of Eastern and Western cultures, Western ballet and Chinese classical dance exhibit significant differences in dance style and form, aesthetic concepts, and expressive techniques. The emergence of these differences stems from the huge differences in aesthetic concepts between the East and the West, and it is precisely these differences that give Western ballet and Chinese classical dance their unique artistic charm. This study takes the ballet "The Peony Pavilion" as a breakthrough point, aiming to analyze the aesthetic concepts of Chinese and Western dance art, and deeply explore the evolution of European ballet in China. Through this study, we hope to promote the exchange and integration of Eastern and Western art and culture, thereby promoting the common development and progress of Eastern and Western dance art.

Keywords: European ballet; Chinese classical dance; The Peony Pavilion; Aesthetic concept; Comparative study

摘要：作为东西方文化的关键代表，西方芭蕾舞和中国古典舞在舞蹈风格及形态、审美理念、表现手法等方面呈现出明显的差异性。这些差异的产生，源于东西方审美理念的巨大不同，而正是这些不同让西方芭蕾舞与中国古典舞拥有了各自独特的艺术魅力。本研究以芭蕾舞剧《牡丹亭》为突破口，意在剖析中西舞蹈艺术的审美观念，并深度探究欧洲芭蕾舞在中国的演变历程。通过本研究，希望能够推动东西方艺术文化的交流与交融，从而促进东西方舞蹈艺术的共同发展与进步。

关键词：欧洲芭蕾；中国古典舞；《牡丹亭》；审美观念；对比研究

在人类早期历史阶段，舞蹈的主要功能在于自我娱乐及对神灵的敬奉。随着历史的演进，舞蹈逐渐演化为一种人际情感交流的媒介[1]。自那时起，舞蹈已超越了简单的娱乐活动范畴，成为人类文明发展史的记录者，体现了人类对美的不懈追求及审美情趣的艺术表现形式。舞蹈不仅能够提升个体的审美鉴赏力，还具有陶冶情操、提升个人气质修养的功能。它真实地映射了不同民族或国家的审美心理、信仰和文化内涵[2]。在众多舞蹈艺术形式中，欧洲芭蕾舞以其独特的西方文化特色，淋漓尽致地展现了西方舞蹈艺术的精髓与特征。芭蕾舞以其多样化的审美风格，在舞蹈形态、表现形式及舞蹈动作等各个方面，均展现出丰富多彩的艺术魅力。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形式等方面经历了一系列的演变。这种演变促使欧洲芭蕾舞逐渐融入了中国的文化元素，实现了其中国化和民族化[3]。这种趋势不仅反映了中国舞蹈审美的独特性，也为芭蕾舞这一西方艺术形式增添了新的魅力，使其在世界舞蹈艺术舞台上展现出独特的风采。

一、中欧舞蹈审美心理之比较研究

（一）中国舞蹈审美心理探讨

（1）“神韵”与“形体”的审美追求

在我国，意象艺术的审美风格和传统创作原则皆以“形神兼备”为目标，这也是我国舞者所追求的。我国清代美学家王夫之觉得生物间模仿的精妙在于形态与神态的统一，形态的神似取决于神态的把握，神态的把握取决于形态的模仿。王夫之的论述简洁明了地阐明了神与形的关系——二者相辅相成[4]。舞蹈的核心是“神”，它制约着形态的展现，同时舞蹈形态是“神”的外在表现。二者相互影响、彼此促进。而“形神统一”这一理念也体现了我国古代先民对生命的崇敬和艺术追求，这也是我国古代意象的魅力体现。

（2）“身”与“心”的审美追求

身与心的统一，指的是身体呈现出的外部动态表现，涵盖姿态、动作、形态等；而心的展现在于内在，是修养、气质、内涵的彰显。我国古代著名著作《六合阵法》明确阐释了身心统一，即四肢和五官与心的融合。人唯有身体协调，才能进入与心统一的境界。身体动作协调，心中的想法才能得以顺畅控制，这也是舞蹈的基本要求。身体协调性需通过长期训练获得，在追求外在形态美的同时，也要提升自己的内在，如此才能完美实现身心统一[5]。

（二）欧洲芭蕾舞蹈的审美心理

（1）“点”与“面”的审美心理

在芭蕾舞里，足尖动作是其显著的风格特点。从足点开始，逐渐把脚跟推离地面，由脚尖迸发的力量支撑起舞者的全身重量，进而形成舞者整个面的舞姿画面[6]。同时，脚尖鞋的发明是为了让舞者的脚尖能够支撑起整个身体的重量。而脚尖鞋的出现也能有效减小脚尖与地面的摩擦，大幅提升人体旋转的速度，营造出向上、修长、纤细、轻盈等视觉效果，展现了欧洲芭蕾舞蹈的可拓性和开放性。

（2）“距离”与“美”的审美心理

芭蕾刚出现时，它是一种高级的宫廷舞蹈。所以，芭蕾舞蹈与普通人的日常生活是有距离的。芭蕾舞者采用脚尖鞋无疑大大拉长了原本修长的肢体，也提升了这份美感。脚尖鞋带来的视觉冲击进一步扩大了空间占有量，也拉大了统治阶级的芭蕾与普通民众间的距离[7]。仅靠足尖站立在视觉上极大地提升了离心感，这幅画面仿佛舞者要从地面飞起，充分体现了“距离”与“美”的审美心理，同时也确定了芭蕾高贵、向上、修长的审美。

二、从芭蕾舞蹈剧《牡丹亭》探究欧洲芭蕾舞蹈在中国的演变

探究欧洲芭蕾舞蹈在中国的演变，或者说让欧洲芭蕾舞蹈实现民族化，这一课题是我国各大舞蹈专业的热门话题之一。但怎样达成这一目标，让其成为中国舞蹈的一部分，是我们需要长期研究的重要问题[8]。由此可见，在中国芭蕾舞蹈的发展进程中，借鉴欧洲芭蕾舞蹈是我国芭蕾舞蹈发展的关键。

（一）对芭蕾舞蹈艺术认知态度的转变

在芭蕾舞蹈里创作独具特色创新剧目的途径有很多种，不过目前我国院校大多推行的是保守与现代之间的舞蹈转变。从芭蕾舞蹈剧《牡丹亭》的成功，我们看到保守并非意味着不突破，而这种突破也并非意味着毁灭，只是换个方式看待保守。然而我国的芭蕾舞剧在节目编排上依旧处于保守状态，在节目创作上秉持中庸态度。本文觉得在芭蕾舞剧创作方面应突破传统、打破常规，凸显芭蕾舞蹈的延长性，把舞蹈中蕴含的艺术价值融入舞蹈的剧情里。将芭蕾舞包含的放射、拓展特性融入中国芭蕾舞蹈中。通过“拉、盘、拧”等动作推动肢体艺术发展和变化。转变对芭蕾舞蹈艺术的态度，这也是芭蕾舞蹈对中国舞蹈产生的影响和意义。和芭蕾舞蹈相比，保守的戏剧艺术有着不同的艺术魅力，可以说戏剧艺术是与芭蕾舞蹈完全相反的一种艺术形式，其审美理念大相径庭。但怎样让我国民众像接受戏剧艺术一样接受民族化的芭蕾舞蹈呢？由此我们能得出，在日

新月异的当下，只要把文化内涵融入作品，就能被观众接受，从保守作品中创造出新演绎。我认为这也是中国芭蕾舞蹈的发展之路——以全新的艺术态度面对保守艺术，而非破坏保守，进而更好地演绎舞蹈艺术。

在芭蕾舞蹈剧《牡丹亭》中，中国芭蕾舞蹈找到了一种新的芭蕾舞蹈发展路径——现代元素与保守融合[9]。在《牡丹亭》里仍保留了戏剧演绎的主要形式“唱”，把芭蕾舞蹈融入其中。但问题在于，芭蕾依靠肢体语言和视觉语言传递情感、表达主题，而戏剧是通过听觉艺术来表达，如何让二者有机融合，需要对芭蕾和戏剧都有深厚知识底蕴的专家才能做到。在整个芭蕾舞蹈剧《牡丹亭》中，最大的亮点就是“现代”，用肢体艺术诠释保守的《牡丹亭》，而保守忌讳身体展示，芭蕾舞蹈却打破传统，将这种忌讳拓展出来，展现人体线条的无限魅力。所以，芭蕾舞蹈剧《牡丹亭》中的“杜丽娘”是肢体之美，与昆曲中嗓音洪亮又温柔妩媚的“杜丽娘”截然不同[10]。

（二）人物思维模式上的创新

《牡丹亭》全名为《牡丹亭还魂记》。在昆剧曲目中，讲述的是女主人公杜丽娘与柳梦梅在梦中相遇，相思成病，最终郁郁而终。杜丽娘死后，在地府因她的忠贞以及柳梦梅的帮助下，借助莲花还阳。最终柳梦梅考中状元，与杜丽娘一家团聚。故事的主线围绕保守的礼教思想以及女主人公爱情的忠贞不渝展开。剧中运用众多文学故事，将保守的情感演绎得十分到位，情感生动，情节感人，故事以女主人公的离奇遭遇讽刺现实社会的无情与残酷[11]。

在芭蕾舞蹈剧《牡丹亭》中，把爱情设定为剧目的主题。将舞蹈分为两幕六场。舞蹈开场时，杜丽娘梦见自己在梦中随心所欲地尽情挥洒、翩翩舞动。这一幕的舞蹈阐释的是女主人公由梦带来的“欲”，从侧面暗示梦的本质即欲望的无限拓展。而剧情要展现的情感是突出爱情的实质，把剧中的保守元素置于爱中“欲”的部分，充分显示出爱的指向性——爱情的忠贞。在芭蕾舞蹈剧《牡丹亭》中，将爱的指向性设定为女主人公杜丽娘。让杜丽娘以现代人看问题的视角看待爱情，最终她明白了一切因果皆因她的“欲”。本文主要分析剧目中的第一幕，第一幕分为三场：第一场《游园惊梦》、第二场《寻梦唤美》、第三场《入梦写真》，故事的演绎都以现代思维模式进行。从这一幕能看出《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，所以在舞蹈动作设计上不过于夸张，而是在原有风格的限定下开展舞蹈。因此舞台服饰、舞台设计、舞台道具等都以古朴风格为主。在第一幕中，将舞蹈和剧情都置于保守之中，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，深化芭蕾舞蹈剧《牡丹亭》的主题。

（三）芭蕾舞蹈剧嬗变过程中的不足

将芭蕾舞蹈中国化或民族化，这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，也成了我国舞蹈发展的隐患。面对芭蕾舞蹈民族化这一问题，许多芭蕾舞蹈团寻找各种保守素材，不少舞蹈团从戏曲中获取剧目文本，例如：上海芭蕾舞蹈团的《梁祝》、中央芭蕾舞蹈团的《牡丹亭》、香港芭蕾舞蹈团的《青蛇》等。这些从戏曲中“转身”而来的芭蕾舞蹈剧都忽略了戏曲艺术的展现，无法平衡芭蕾舞蹈与戏曲艺术的分量，从而难以成为规范的芭蕾舞蹈剧。实际上，用欧洲保守艺术替代本土艺术的方式不可取[12]。民族化的芭蕾舞蹈让观众理解有难度，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。

欧洲芭蕾舞蹈的魅力在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蕴含的东方保守审美态度。这两种艺术形式差异明显，如果要在西方文化典范中融入东方艺术元素，就必须全面改造原有剧目。因为典范具有独特性、标杆性。所以，本文认为以我国目前芭蕾舞蹈的现状，实现这一目标还有一定难度。因此，芭蕾舞蹈编导又找到另一种让芭蕾舞民族化的方式——改编典范剧目。但如何找到典范剧目的核心又成了编导研究的新问题。

三、结语

欧洲芭蕾舞，作为西方文化中最具代表性的艺术形式之一，淋漓尽致地展现了西方舞蹈的精髓和独特特征。它不仅在舞蹈形态上呈现出丰富多

彩的审美风格，而且在表现形式和舞蹈动作等方面也展现出多样化的艺术魅力。欧洲芭蕾舞以其独特的艺术语言和深厚的文化底蕴，成为了西方舞蹈艺术的瑰宝。与此同时，我国的古典舞蹈也在不断地进行大胆的创新与探索。通过对欧洲芭蕾舞中那些精华、科学且优秀的元素进行深入的提炼和吸收，我国的舞蹈艺术家们在充分理解两种艺术形式之间不同的审美心理和文化背景的基础上，努力寻找两者之间的共通之处。他们以舞蹈律动的标准来调整和优化整体舞蹈的表现形式，力求在舞蹈动作的编排和表演上达到更高的艺术境界。通过这种跨文化的艺术交流与融合，我国的舞蹈艺术家们不仅能够准确地定位和鉴赏两种艺术作品的独特魅力，还能够在此基础上创造出具有中国特色的新型舞蹈作品。这样的艺术实践不仅促进了我国舞蹈艺术的发展，也为世界舞蹈艺术的交流与融合做出了积极的贡献。通过这种不断的探索和创新，两种艺术形式之间的界限逐渐模糊，彼此之间的融合和发展也得到了进一步的推动和提升。

参考文献：

［1］于平 . 芭蕾中国化的实践路径与理论思考——以中央芭蕾舞团创作为例［J］. 北京舞蹈学院学报 , 2021(4):12–19.

［2］欧建平 . 西方芭蕾与中国传统戏曲的跨文化对话——以《牡丹亭》改编为例［J］. 艺术评论 , 2022(7):45–53.

［3］刘青弋 . 全球化语境下芭蕾舞剧的本土化重构［J］. 民族艺术研究 , 2020,33(3):88–96.

［4］王伟 . 从《牡丹亭》看中西舞蹈审美差异与融合［J］. 上海戏剧学院学报 , 2023(2):112–120.

［5］张延杰 . 文化转译与身体符号：芭蕾舞剧《牡丹亭》的跨文化实践［J］. 文艺研究 , 2021(9):104–113.

［6］冯双白 . 中国题材芭蕾舞剧的叙事策略研究（2010–2020）［J］. 中国文艺评论 , 2019(6):78–87.

［7］赵汝蘅 . 中央芭蕾舞团”中式芭蕾”创作历程访谈录［J］. 舞蹈 , 2022(5):30–37.

［8］文化部 . 关于促进中外舞蹈艺术交流的指导意见（2021 年）［S］. 北京 : 文化发展出版社 , 2021.

［9］Wilcox E. Ballet as Cultural Diplomacy: The Case of Peony Pavilion in Europe［J］. Dance Research Journal, 2022,54(1):60–78.

［10］Fisher J. Transcultural Choreography: Reimagining Kunqu through Ballet［J］. Asian Theatre Journal, 2020,37(2):420–439.

［11］Meisner N. Body Semiotics in Cross–Cultural Ballet Adaptations［J］. Theatre Survey, 2023,64(3):352–370.

［12］李超 . 汤显祖戏剧的跨媒介改编研究（2015–2022）［M］. 北京 : 中国戏剧出版社 , 2023:155–180.

作者简介：周慧敏（1992–8），女，汉族，广东广州人，硕士，广东科学技术职业学院讲师，研究方向：舞蹈艺术。