

中國舞蹈 身體美學與內涵

Physical Aesthetics and Essence of Chinese Dance

宋美玲

Mei-ling JU

國立台灣藝術大學舞蹈系專任副教授

前言

我國從農耕文明逐漸發展其文化，亦是東方文化的源頭；以舞蹈動作來說，東方人身體重心大都落在腰部以下，而腿部也都半蹲，讓身體力量整個往下沉；這是農耕民族與土地相親密的感情投射，正與西方舞蹈以肌肉結實的身體往外投射的延伸力量相反。兩種相對性的身體美學和創新理念的相結合，自然會交融而模糊了其間之界限；東西方藝術，似乎在看法與訓練理念上也有了相當程度的類似，例如德國編舞家碧娜·鮑許(Pina Bausch)的舞者與日本舞踏舞團(Buto dance company)舞者的訓練與表達都有著強力表達身體的特質：對舞者不再只要求舞蹈技巧的精進，更要在整個演出中有著自我民族文化與身體美學特質的表現。我們知道中國舞蹈傾向形而上的追求，而西方舞蹈則講究具體的呈現，無論以任何一種舞蹈的方式展現，唯一不變的是其哲學理念和美學思維的追求。

天人合一的美學思維

中國思想家們認為天地日月的運行與人本身的關係，是一體的生命活動，而且有常規可循的活動；這種萬物一體的宇宙觀，包含天人合一的思想。從中國人的坐相、坐姿的歷史演變，易經、莊道、天人合一的哲學內涵，都顯現出中國人追尋哲學理念和身體文化的原點。我國的太極拳或太極劍的運用，就是一種力量質感的呈現，它綿延不斷的力量，拳架的氣韻和節奏，都呈現視覺上的協調和心理的和諧。這樣力量延綿不斷的肢體運用，聞名全世界，甚至成為中國人的身體動作的象徵。太極受到西方現代舞家的青睞，例如史蒂夫·派克斯頓(Steve Paxton)所創的即興接觸；有運動舞蹈(Sport Dance)的別號，其形式受到禪學的影響，精力轉換原理似太極拳的推手。還有瑪莎·康寧漢等人的運用中國舞蹈的表達理念在獨創的作品語彙中，其身體運用的呈現展現在舞台上，有著那東西文化新精神的表達性，他們甚至加入不同的時間、空間的要素而賦予新內涵，可看到中國人的美學與哲學展現在舞蹈創作中不同形式的風貌。

從我中國各民族舞蹈的表現，其創作更融合了天人的思潮，取材自生活體驗、宗教、儀式等的社會文化活動，反映了人的情感與本性和對天的依賴與敬意。無論是創作的舞蹈或是各族群自己的舞蹈，它扮演著族群或家族的向心力，有著傳承著人倫綱常和延續傳統的作用，雖然現代社會人文結構的遽變，民俗舞蹈的活動仍尋求著人與人之間最密切的關係。我們可以很清晰的從表現中感受蘊含的思想情感、文化容顏與內涵，其實這是現實生活的反射與回音，更是天人合一思想激發與融合的成果。

審美的創作理念

中國與西方思想家再三地強調審美的意義亦是以社會整體利益引導個人的價值定位，進而培養合乎道德規範的國民。如柏拉圖所主張的，以舞蹈與音樂培養體格強壯和心靈善良的公民。孔子要求以「詩、樂」來造就文質彬彬的君子。西方學者托爾斯泰曾經說過：「在自己心裡喚起曾經一度體驗過的感情，在喚起這種感情之後，用動作、線條、色彩、聲音，以及言詞所表達的形象傳達這種感情——這就是藝術活動。」亞里斯多德更認為人生而具有節奏感，人類從出生、成長、成熟、衰退，而後死亡；季節的循環，甚至心跳的律動，所有的藝術與生命節奏類型有著深厚的關係。中西學者都有著共同的看法，舞蹈來自生活與勞動，所有的創作題材也都概括了生活的一切經驗。由於文化的差異，審美的角度也有著不同的立足點。例如西方舞蹈的放射性動作與中國舞蹈的內斂動作成為相對性的肢體表現方式，西方舞蹈的開展度、直立的動作美感和中國舞蹈的圓融性、細膩度的韻味，都是東西方舞蹈動作美學的特質。近年來，有著非常多的中國舞蹈創作者，他們在傳統的空間中努力的實驗，試圖找尋出不同細膩的美學表現形式——創作者的表現性和實驗性的演出形式、成熟的哲學理念和美學的意象呈現。藝術史學家耿漢斯(Hans Kung)認為今日藝術創作的意義在於呈現出藝術家的「內心需要」，隨其展現的標誌、符號、形狀、色彩，對歷史與人文推進上最大的意義，即是在於日常生活中不可缺的各種潛在反應——來自夢囈、潛意識、神祕感應或任何生命體的關注，這些行為全然支解作品中，至於藝術家的「內心需要」是否足以詮釋多數觀眾的群體精神，或足以反應社會的普遍現象，則就在於藝術工作者「個人經驗」的深廣度了。

鑑賞能力的培養

培養審美的能力，或想具備感受形式美的眼睛，沒有別的捷徑，如古人說的：「凡操千曲而後曉聲，觀千劍而後識器」。如我國美學家李澤厚所云：舞蹈以身體之動作過程來展現心靈、表達情感，一方面源自日常生活中情感動作、體貌姿態的表情發展；另一方面則來自對培育身體力量和精神品質的操演鍛鍊動作的概括、提煉。以上陳述正說明了舞蹈藝術的內涵與廣泛的表現性。身體是表達的工具，在舞動的過程中，能夠呈現身體與心靈和諧的境界。中國舞蹈也與其他藝術一致，他們不約而同的跳脫舊有藩籬，開始萌芽發展，探索自己的新道路，把創作觸角伸向大眾。從許多創作採取極度抽象手法，抹去人物的形象性，從人與人的關懷跳脫到人與宇宙的關係。表現有別於往常的創作，運用無限的創作行為進行實驗，在審美標準和動作規範上獲得更大的空間，都是拜後現代思潮所賦予的超越精神。沒有甚麼民族風格或者風格純不純的問題，甚至不作這方面的顧

慮，他們相信只要是以自己身心流出來的動作，就是具有風格特質的動作。至於如何呈現當地文化特質與風格，就需從現代舞創作中編導的創造力，來呈現文化差異與多元的特性。當然，我們可從後現代時期衆多的演出中，看到從現代到後現代舞的自由、多元，流動著本土動作、影像、聲音、當地文字循環，在這後現代思潮中，分解、組合、再傳遞，形成多姿多采的當地思潮的創作作品。民俗舞蹈在社會中的價值，從另一角度看來，人們在民俗舞蹈的活動中能夠享受著愉悅的審美經驗。就舞蹈本身技術性的技巧動作與創作結合外，更結合了文學、藝術、民族文化，儼然地成為自我文化的內涵。

結論

這是一個充滿創造性的時期，更是一個鼓勵追求自我風格、重視個人特質的社會。認識當前文化的取向是一項重要的課題，世界各地依循不同文化特色，形成不同的思想理念、歷史文粹和人文的資源；藝術之所以成為現代思想主流，就是根源於這種精神性與創造性。近代以來，我們看到先進國家有效率地整理表演藝術中舞蹈的資料，這是值得我們警惕與學習的動力。

我們在追求藝術的新生命，除了認識自己，積極地了解其他文化、人、時代和地域性。尋找中國舞蹈創作的脈絡——也就是思考它社會、文化脈絡的相關性以及和其他國家文化的異同。國家和國家文化的建立可能不是永久必要，但在當今世界，國家文化是必需的，因為國家文化是建構在國家主體上的必要元素；沒有文化的國家，就可能在世界化的文化洪流中被湮滅。西方文化歷經兩千年的發展，已臻成熟的階段，而其成熟來自不斷的自我反思與批判。生命之最高本質，就在於不斷的自我創造和超越，人類的文化唯有透過這種不斷的覺醒及對自身之不足的認知，才能真正掌握本身的欠缺之處。

朝向二十一世紀，一路走來曲曲折折的發展，基本上西方文化已達到成熟的程度。其文化的成熟程度乃來自不斷的自我反思、自我批判。中國文化唯有經由這種不斷自我提昇，才有可能了解到自身不足之處。生命的最高本質，就在於自我不斷地創造與超越，找出身體自我原點的定位與超越。舞蹈記載著國家的文化歷史，舞蹈工作者以新的思考方式探索美學思維；更從不同的藝術觀點，人文的角度尋出思潮脈絡，及理念中延續與超越的精神。不同理念的交流，從學習、接受，不僅是各族群文化藝術發展的常態，更是彼此豐富自身內涵的重要管道。希望藉此認識自己並以文化藝術作前鋒，積極參與國際社會，達成人文交流，讓熱愛舞蹈工作的朋友們，展現我中國舞蹈文化的特質。■