

傣族舞蹈《半边天》艺术特征与文化内涵

王慧

贵州师范大学, 贵州贵阳, 550025;

摘要: 傣族舞蹈作为中国少数民族民间舞蹈的重要组成部分, 其独特的审美特征与文化意蕴在舞蹈的百花园中绽放出独特的光彩。本文是以傣族舞蹈《半边天》为例, 从作品创作背景、艺术特色(包括舞蹈语言、音乐服饰道具)文化内涵(民族传承、女性意识)等方面, 对舞蹈《半边天》进行系统分析, 探讨出这个作品如何在继承传统的傣族舞蹈风格特色的同时, 又有创造性的发展, 并揭示出作品背后蕴含的文化内涵。

关键词: 《半边天》; 傣族舞蹈; 艺术特征; 文化内涵

DOI: 10. 64216/3080-1516. 25. 05. 026

傣族舞蹈作为中国少数民族民间舞蹈的重要分支, 傣族舞蹈有其独特的艺术特征以及博大精深的文化内涵所闻名。傣族舞蹈不仅仅是人们对于自然生命以及美好事物的向往, 更是傣族人民在适应自然、建构文化过程的身体解码, 它承载傣族人民劳作农耕、精神文化信仰的动态逻辑, 以及对自然生命以及美好事物的和谐共生的美好画卷。以及展现出了傣族舞蹈深刻的文化内涵和独特魅力。其中《半边天》这个舞蹈作品充分展现了傣族舞蹈的文化内涵及特色, 更是在继承传统的基础上进行了创新。它是以女性视角为主, 将目光聚集到女性群体身上, 作品通过夸张的动作语汇, 以及刚柔并济的审美表达展现出女性在社会以及家庭生活中不可或缺的中坚力量。不仅弘扬了中华优秀传统文化, 并在此基础上创新, 剖析出傣族舞蹈《半边天》的艺术特色与文化内涵。

1 傣族舞蹈《半边天》的作品简介

傣族舞蹈中央民族大学舞蹈学院创编、青年舞者徐丽盈表演的傣族女子独舞《半边天》, 这部作品的意义在于突破了傣族舞蹈传统的自然模拟法与情感外化法, 如大象、孔雀等自然表现的物象, 而是以傣族女性为主角, 将目光聚集到女性群体身上, 作品通过夸张的动作语汇的表达等方面展现出女性在社会以及家庭生活中的重要地位, 体现出傣族女性不仅仅是社会以及家庭的重要支柱, 更是社会生活中不可或缺的中坚力量, 是在中国社会中可以顶出“一片天”的女性群体。从而打破外界对傣族舞蹈的刻板印象, 充分展示了傣族舞蹈文化中刚柔并济的一种独特的艺术形式, 它让人感觉到刚健与优美、力量与柔和的完美统一。正如作品简介所描述的: “山转水转, 她是竹檐下坚实的梁, 风变云变, 她

像泥土般醇厚稳重, 傣家女人, 三十而笄, 回眸尤似颜如玉, 昂首能顶半边天…” 这段文字精准概括了作品的主题立意—展现傣族女性外柔内刚的精神特质和在傣族社会中“顶起半边天”的重要地位。

2 傣族舞蹈《半边天》的艺术特征

2.1 舞蹈语言的继承和创新

该作品是以“三道弯”体态的保留以及动作语汇创造性转化, “三道弯”是傣族舞蹈富有雕塑美的典型的基本特征。作品中舞者在在动作过程中, 分为“静态三道弯”和“动态三道弯”。“静态三道弯”是舞者在静态中保持 S 状曲线造型, 运用腰部和胸部的前后三道弯、胯部的左右三道弯展现女性的曲线美; “动态三道弯”是通过动作的连续过程形成的 S 状曲线动态, 是在腿保持半蹲状态, 重拍向下, 双膝在弯曲中屈伸, 以屈伸带动身体颤动和左右轻摆的舞蹈动律基础上, 运用人体其他不同部位, 如头、手、肘、肩、腰、胯、膝等的每个关节都尽量弯曲, 使整个体态有多种曲线交织运行, 形成千姿百态的“S”三道弯的姿态造型。

在动作语汇方面, 舞者在继承传统体态的同时, 又对动作进行了创造性的转化。如舞蹈的第一部分, 舞者俯卧在地, 借助地面、双腿以及腰部为支点使得自己艰难的爬起, 身体的高低起伏与灯光的明暗交错形成了鲜明的对比。在黑暗中女人拥抱自己的身躯, 踢步前进, 滚地、搂腰的动作又极富现代感, 舞蹈的第二部分为作品的高潮, 主要以力量感为主, 握紧双拳的向上敲打、双手禁锢的挣扎前进、面向二点的拳打脚踢、经典动作的伏地站起以及与现代舞的完美融合都体现了女性通过纤细身躯, 即使在十分艰难的情况下也要勇敢坚持的

精神品质。舞蹈的第三部分,轻柔、延长、舒缓的肢体动作为主,仿佛是妈妈晃着摇篮里的孩子,一下、两下、作品前后对比强烈,体现出刚柔并济的特点。

2.2 舞台美术的设计与运用

灯光上,开始以黑色弥漫在整个舞台,有一束光投射在舞者的斗笠上,渐渐的随着舞者的直立光圈开始变大,最终照亮了整个舞台。当舞者的双手被禁锢住挣扎前进时,灯光回到了黑暗之中,仅保留一束白光;当舞者双臂划过、双脚腾空时,灯光又转为蓝紫色;当舞者跌坐在地,灯光再次回到了黑暗与聚光灯的配合,而当她向前奔跑,灯光又回归到蓝紫色。最后以红、黄的充满希望和温暖的暖色调结束。

在空间运用的层面上,有鲜明的创新意识,与大多傣族舞蹈一、二度空间的对比,舞蹈《半边天》在第二部分的表达中多是跳跃、奔跑、倒地、爬起重居多,打破傣族一贯优美典雅的审美风格与特色,通过身体与地面的对抗、接触等,体现出中国社会女性在社会与家庭生活中的艰难与不易。这种编舞的方法,即保留了对傣族传统文化依据,又是创造性的突破。

在道具运用的方面,作品中运用了傣族常见的斗笠的道具,斗笠道具的运用模拟了傣族人民生活的场景,斗笠原本是傣族人民在日常生活中(如在田间地头以及下雨行走时)遮阳避雨的工具,而在作品中舞者是头戴斗笠,用头甩动斗笠等动作,还原了在泼水节跳跃时以及农业劳动中傣族少女泼水嬉戏时的场面。因此,斗笠在舞蹈中不仅仅只是装饰的作用,更是文化基因的传承,舞者通过道具与身体的互动,延续了农耕文明的印记,将这些田间地头的印记加入加工,以舞蹈化的形式体现出来,将道具与生活场景完美结合。

3 傣族舞蹈《半边天》的文化内涵

3.1 地域环境影响

傣族主要聚居在云南西双版纳、德宏等地区,这个地方的气候属于热带、亚热带季风气候,降水较充沛,为傣族“依水而居”的生活方式及对水的依赖奠定了基础。这样的地理环境造就了傣族水资源的丰富,也为水稻的种植提供了良好的条件。人类的生存离不开水,这在世界各民族都是一样的,但是,傣族与水的关系最为紧密,“只要一提起傣族的历史与文化,人们就会很自然地首先联想到水及与水有关的事物”。不仅如此,

傣族人民极为重视与自然环境的和谐共生,而传统的水文化就是维系傣族人与自然融洽相处的关键因素。正如我们众所周知一年一度的傣族泼水节,就是这种自然活动与文化相结合方式。这种方式不仅是一种对水文化的信仰,更是傣族人民祈求来年风调雨顺、五谷丰登的愿望。另外,从历史角度看,傣族人民对水的崇拜其本质还是源于对农业生产活动的自然崇拜,反映出傣族人类生产活动对水的依赖性,并进一步折射出傣族人民繁衍生息、创造生命的敬畏心里。

3.2 宗教信仰的渗透

佛教起源于公元前6-5世纪的古印度,公元1世纪左右,大乘佛教和小乘佛教是佛教主要的两大流派。“乘”有着“道路”“承载”的寓意。而佛教的传承是以北传和南传两条线路所蔓延的。北传佛教的教义是由大乘佛教思想为主,它的典籍大多是从中亚各个民族的语言文字和印度的梵文陆续简介翻译为华文和藏文的。南传佛教的教义主要是小乘上座部佛教的思想理念,它的经典典籍是用巴利文所撰写的。这两者在修行方式、教义等方面有着明显的区别。小乘佛教追求个人解脱,是依靠自身的修行和戒律。而大乘佛教追求成佛、普度众生而出名。自公元以来,佛教传到了亚洲各国,形成了“东方的世界性宗教”。其中,小乘佛教经南亚地区(包括缅甸、斯里兰卡等地方)以及传入了中国西南少数民族聚居地云南,也称“南传佛教”,即“上座部佛教”。因此,云南的少数民族傣族等各方面都受到了佛教文化的影响,佛教并在傣族文化中占据着极其重要的地位。以傣族舞蹈《半边天》为例,这部作品的音乐制作的方面就收到佛教文化的影响。音乐前奏是以《送陈道长出家》为背景音乐,给人一种紧绷、无助、压抑的感觉,高潮选自音乐《Run Like Hell》强烈的节奏感与第二部分动作的力量感相契合。在佛教的宗教仪式和活动中,舞蹈是一种重要的表达形式。作品在第三部分慢版音乐结尾中,是以舞步勾踢步为主,动作优雅、舒缓、并有韧性,突出傣族勾踢步快踢慢落的节奏和韵律感,与佛教文化中所追求的宁静、平和、超脱的精神境界相契合。因此,勾踢步可能在一定程度上受到了佛教文化的影响,成为傣族舞蹈中一种具有宗教内涵的动作表现。

3.3 身体美学的符号解码

傣族人民以自然模拟的方法,模仿了孔雀。孔雀的模仿,不仅仅是对它的自然崇拜,而是把孔雀当成为“吉祥之鸟”,在傣族古歌《孔雀歌》中有所记载,孔雀是创世神“英帕罕”的使者,曾用羽毛驱散洪水、照亮大地,因此被称为是“吉祥之鸟”。还有另一种说法是,南传上座部佛教中,孔雀被人家认为是佛祖的“坐骑”,因此将孔雀的出现视为佛佑的寓意,增强了其神圣性。因此孔雀是傣族人民的精神信仰。

3.3.1 造型特征:曲线的韵律表达

傣族人民信仰孔雀,会对它的生活习性加以模仿,最典型的身体结构的S型曲线,就是三道弯体态。所谓的三道弯是以腰为轴心,头、肩与胯、膝形成反向弯曲。而三道弯与一边顺是相互关联的美学符号,一边顺是以同一侧的手脚协同运作,形成一顺边的流动感,这个动律始终贯穿于摆臂的动作中,为三道弯的造型体态提供了动态基础。“一边顺”不仅仅是单一的动作范式,而是傣族人民在适应自然、建构文化过程的身体解码,它承载傣族人民劳作农耕、精神文化信仰的动态逻辑,以及对自然生命以及美好事物的和谐共生的美好画卷。

3.3.2 刚柔并济的审美表达

傣族舞蹈“柔”的具体表现一般是在体态和动律上有所表现,以傣族经典的三道弯为基础,肩、腰、腿、跨的曲线摆动,加以傣族女孩纤细的手臂相配合,以及指尖动作的延伸,展现了傣族女孩的温柔柔美。

傣族舞蹈“刚”的一面是在姿态张力上,以手臂动作“推掌”“托掌”躯干的直立挺拔,勾踢步快踢慢落的节奏对比,都可以展现步伐中坚韧的生命力。

傣族作品《半边天》就代表着刚柔并济的双重象征,既有傣族女性温柔的一面,又有独立女性撑起一片天坚韧品格。传递出了女性“柔中带刚”的生命哲学。

3.4 民族文化的传承

每一个民族的发展都有其自身发展的规律,在传承和发展傣族舞蹈文化的同时,在继承传统的基础上,有其自身发展的规律,傣族民间舞蹈也顺应着时代的发展而改变。例如傣族的孔雀舞最开始是以男性表演为主,后来在慢慢发展中,出现了以女性装扮成孔雀来进行表演。在傣族舞蹈《半边天》这个作品中,三道弯”体态

的保留是对传统文化的继承,以及动作语汇夸张,以及以女性视角展开的主题就是创造性转化。

4 结语

本文通过对傣族舞蹈《半边天》进行细致分析,展现出了傣族文化的深刻底蕴。同时,也表现了中华民族优秀传统文化的魅力,引人深思。习近平总书记在文化传承发展座谈会上强调,努力创造属于我们这个时代的新文化,建设中华民族现代文明。在新时代下,要深刻响应习近平总书记的号召,文艺工作也应当如此,在努力建设中华民族现代文明同时,为我国的文艺事业发展继续添砖加瓦。

参考文献

- [1]高立士.西双版纳傣族传统灌溉与环保研究[M].昆明:云南民族出版社.1999:12.
- [2]罗波.水情结视野下的傣族文化[J].广西师范学院学报(哲学社会科学版),2007(1):1002-5227.
- [3]方东美.中国大乘佛学[M].北京:中华书局,2012年6月:第147页.
- [4]习近平.习近平著作选读(第一卷)[M].北京:人民出版社,2023:12.
- [5]朱佳因.大乘佛教与小乘佛教舞蹈之比较[D].陕西师范大学,2016.
- [6]曹思淼.傣族孔雀舞文化内涵与教学研究[J].歌海,2009,(02):105-106.
- [7]周洁颖旋.傣族舞蹈的艺术特征及民族文化内涵探究——以傣族舞蹈《邵多丽》为例[J].大众文艺,2024(06):97-99.
- [8]郑彦增.弘扬民族文化瑰宝彰显民族文化自信——浅谈西双版纳州非物质文化遗产工作[J].民族音乐,2018(03):56-57.
- [9]王楠.浅谈傣族舞蹈民族文化及发展创新[J].戏剧之家,2014(10):171.
- [10]孙岩.探析傣族舞蹈“三道弯”之美[J].尚舞,2022(23):120-122.

作者简介:王慧(1998.09.16),女,汉族,山西太原,硕士研究生在读,舞蹈表演。