

论舞剧《咏春》中“非遗元素”的重构妙用

徐雪怡 蒋波

广西师范大学音乐学院, 广西桂林, 541006;

摘要: 舞剧《咏春》将我国传统武术“咏春拳”以及富有岭南地域特色的“香云纱”这两种非遗元素融合运用, 一则是武舞融合, 创造了新的舞蹈语汇, 并赋予上了深厚的历史文化意义; 二则将香云纱融进舞台艺术之中, 展现出浓厚的岭南文化及中式审美。围绕“咏春拳”及“香云纱”这两种非遗元素与舞剧艺术的巧妙融合, 剖析其中的创新、创意之处, 并为以后舞剧艺术与其他文化的碰撞提供新的想法, 舞剧不仅深化了对传统的传承, 还赋予其新的生命力与审美价值。

关键词: 舞剧《咏春》; 咏春拳; 香云纱; 非遗

DOI: 10. 64216/3080-1516. 25. 12. 048

舞剧《咏春》是由韩真、周莉亚执导, 冯双白担任编剧的优秀作品, 该舞剧采用了双线索的形式, 一条线是讲述电影《咏春》中叶问于上世纪五六十年代闯荡中国香港的经历, 其中包括了他惩治地痞流氓、与武馆街四大门派过招、妻子离去等情节段落; 另一条线是展现电影《咏春》剧组的拍摄历程, 舞剧将这两条线索并行展现。全剧将“咏春拳”和“香云纱”两种非遗元素作为该剧重要的文化元素, 再现五六十年代中国香港和岭南的时代场景, 呈现当时人们的精神风貌。^[1]

1 “咏春拳”在舞剧中的作用体现

舞剧《咏春》在艺术创作领域的卓越贡献, 集中体现在其开创性地将武术精髓与舞蹈艺术进行深度融合, 借助舞蹈这一新颖而富有表现力的载体, 对“咏春拳”这一非物质文化遗产进行了别具一格的艺术再创造, 这一创新实践不仅深化了对传统的传承, 更赋予其新的生命力与审美价值。^[1]咏春拳以其动作的精炼直接、攻防转换的迅速以及连消带打、攻守合一的战术智慧而著称, 其寸劲发力追求力量的瞬间集中爆发, 步法灵动多变, 能够快速移位并变换身形, 展现出高度的灵活性与实战效能。在舞剧《咏春》的构思与制作历程之中, “以舞释武”这一核心理念被赋予了极为深刻的审美意蕴与内涵。编导在此过程中, 展现出了独到的艺术匠心, 巧妙地将古典舞的韵律美感——具体表现为“刚与柔相互交织、闪躲与展露灵活多变、腾跃与挪移流畅自如”这一系列动态特征, 与武术的传统技法及招式进行了极为精细且巧妙的融合处理。这一融合, 创造出了一种既深深植根于传统韵味之中, 又不失现代审美气息的舞蹈表达形式与语言。此种融合了古典舞精髓要义与咏春拳独特招式的舞蹈表现手法, 不仅成功地萃取并凝聚了两

者各自的文化精华与精髓, 而且, 在舞台这一艺术呈现平台上, 通过这一交融并蓄的舞蹈语汇与表达, 深刻地揭示了“咏春拳”作为非物质文化遗产所蕴含的独特审美魅力与深厚文化底蕴。此外, 舞剧《咏春》还生动地再现了上世纪五六十年代岭南地区民众的精神风貌与时代特色, 借助舞蹈的律动节奏与情感的细腻传递, 为观众带来了一场既震撼视觉又触动心灵的双重审美享受与体验, 充分展现了舞蹈艺术在传承与创新这一动态过程中所拥有的无限可能性与深远影响力。

1.1 “咏春拳”重塑舞蹈语汇表达

在舞剧艺术的探索与实践之中, 编导凭借其深邃的艺术视野和不懈的创新精神, 精心选取并巧妙融入了多种传统武术的经典招式于舞剧创作中, 诸如咏春拳的基础套路“小念头”、南螳螂拳的标志性动作“霸王摘盔”、八极拳的棍术“行者棒”、八卦掌的掌法“青龙探爪”, 以及太极拳的经典招式“白鹤亮翅”等, 均被赋予了崭新的艺术生命与审美价值。^[2]编导运用精湛的艺术手法, 深入剖析并提炼了这些武术招式的精髓, 如咏春拳中强调瞬间爆发力的“寸劲”、南螳螂拳模拟螳螂捕食时迅猛精准的“惊弹之力”、八卦掌中弧线用力连绵不绝的“拧转回旋之劲”、八极拳注重寸截寸拿、硬打硬开的“刚健雄浑之势”, 以及太极拳中螺旋缠绕、顺逆互变的“捋捋挤按之功”等, 均被赋予了新的审美意蕴, 并进行了巧妙的艺术转化。

1.2 “咏春拳”传递舞剧叙事情意

在舞剧《咏春》的构思与创作过程中, 编导展现了卓越的艺术创造力, 巧妙地将戏剧影视叙事中的“非线性”叙述技巧融入舞台艺术的创作中, 对舞台空间的布

局进行了富有新意的“拆解与重塑”。在此过程中，咏春拳作为一条贯穿全剧的核心线索，不仅极大地丰富了舞剧的叙事层次与情感深度，还通过其独特的武术语言，为舞剧增添了独特的舞蹈审美价值。通过舞台剧与影视剧两种叙事媒介的灵活切换，以及“《咏春》剧组”幕后花絮与“叶问传奇”历史叙事这两条线索的并行不悖与无缝融合，在舞台艺术的精心编排之下，两个截然不同的场景实现了动态且流畅的转换与交替呈现，从而成功地观众构建了一场视觉与情感交织的双重审美盛宴。^[2]具体而言，咏春拳的各式招式得到了精确而细腻的展现，诸如“寸劲”这一技巧的迅猛爆发，以及“摊手”动作的稳健防守姿态等，这些不仅鲜明地体现了武术的力量特质与审美价值，而且与剧情的逐步推进形成了紧密的关联，成为驱动情节深入发展、深化角色内心情感表达的关键性手段。与此同时，这些武术动作经由舞蹈艺术的巧妙处理，被赋予了更为丰富的审美意蕴。它们融入了舞蹈艺术的精髓元素，包括动作的流畅连贯、节奏的韵律美感，以及身体各部分之间的协调一致性等，这些元素的加入使得咏春拳在舞台上的展示，呈现出一种既独特又富有舞蹈美感的全新风貌。这种武术与舞蹈的深度融合与巧妙结合，不仅显著地提升了舞剧整体的艺术表现力与感染力，更使观众在沉浸式的观赏体验中，深刻感受到了武术与舞蹈艺术相互交融、彼此辉映的独特魅力。

2 “香云纱”在舞剧中的作用体现

在舞台美学的场景设计与艺术构想范畴中，展现地域文化独特性的最佳方法，是挖掘可代表该地域文化核心的物质符号，并巧妙地融入舞蹈剧目的创作实践之中。在舞剧《咏春》中，其诸多场景构建、道具选择以及演员服饰的设计，均深刻提炼了“香云纱”这一传统织物的文化精髓与审美意蕴。导演敏锐地观察到武术修行者对服饰款式与质感的独到要求，与“香云纱”所特有的材质特征之间存在着一种不谋而合的美学契合，进而创新性地采纳了这一面料元素于《咏春》的舞台设计中，不仅有效营造出了新颖独特的视觉体验，还极大地丰富了作品的地域文化深度，实现了艺术展现与文化传承的双重目标。

在舞剧《咏春》中，“香云纱”作为一种非物质文化遗产，被赋予了“具象化呈现”的独特艺术手法。这一手法不仅全方位地展示了“香云纱”细腻雅致的美学特征，而且深入挖掘并呈现了其制作工艺的精湛与巧

妙之处，从而极大地拓宽了公众对于“香云纱”——这一岭南文化标志性符号的认知边界与理解深度。深圳地区所设计并推出的高端丝绸制品，凭借卓越的品质与创新的设计，成功打破了“丝绸唯江浙独步天下”的传统认知格局，进一步激发了人们深入探索与发现更多中华文化瑰宝的浓厚兴趣与坚定信念。尤为值得强调的是，通过《咏春》这一充满创意与艺术感染力的舞台作品，“香云纱”的融入不仅实现了跨领域、跨文化的融合推广，而且在舞蹈审美的全新维度上，展现出了前所未有的独特魅力与吸引力。在与舞蹈艺术的深度融合中，“香云纱”焕发出了更加贴近日常生活、富有趣味性且充满现代时尚感的全新风貌。这种融合不仅极大地丰富了舞蹈作品的视觉效果，使其更加丰富多彩、引人入胜，而且深刻地深化了舞蹈作品的文化内涵与精神意蕴。因此，“香云纱”在《咏春》中的创新运用，不仅成功吸引了众多艺术领域专业人士与爱好者的广泛关注，激发了新的创作灵感与艺术想象，而且有力地促进了“非遗”文化的再创造与活化利用，为“非遗”的传承与发展探索出了一条充满希望与挑战的新路径。同时，这一创新实践也为舞蹈审美研究提供了新的研究视角与理论启示，为舞蹈艺术的未来发展开辟了新的可能性。

2.1 “香云纱”映衬人物角色塑造

在全剧的诸多场景中，“香云纱”元素的巧妙融入，不仅为剧中情感的细腻表达增添了一抹独特的韵味与深刻的内涵，而且从舞蹈审美的视角为人物角色的塑造提供了坚实有力的支撑与丰富多样的表现手段。以八卦拳掌门与叶问之间那场紧张激烈、扣人心弦的高光对决为例，编导精心挑选的“香云纱”服饰，不仅代表了传统面料中的卓越品质与精湛工艺，其色彩搭配更是严格遵循了古制传统，匠心独运地运用了正反两面异色的经典设计理念。

叶问所身着的黑色“香云纱”，在舞台灯光的精准聚焦与细腻映照之下，展现出了令人叹为观止的美感与质感，其独特的视觉效果不仅超越了传统认知中对武者形象克制隐忍的单一化描绘，更是巧妙地融入了一抹灵动飘逸的美感与追梦者所独有的坚毅不屈的光芒。这一独特的设计构思，不仅精准地捕捉并传达了舞剧《咏春》所着力追求的“舞武合一”叙事理念，与全剧的时代精神及具体场景氛围形成了高度的契合与呼应，而且通过服饰的流动变化与光影的交错辉映，充分地彰显了舞者挺拔矫健的风姿与舞蹈艺术所蕴含的高雅品质与独特

魅力,进而深化了观众对叶问这一角色复杂性格特征与丰富内心世界的深刻理解与感悟。

同时,在专门展现“香云纱”制作工艺的女子群舞段落中,编导对于演员服饰与道具的精心选取,充分体现了其独到的审美眼光与匠心独运的艺术构思。具体而言,该段落选用了与女性温婉柔美气质完美契合的“红云纱”作为服饰材料,这一选择不仅凸显了服饰与女性气质的和谐统一,而且巧妙地增强了舞蹈的视觉美感。同时,编导还巧妙地配以斗笠这一既充满浓厚生活气息又蕴含丰富文化象征意义的道具,这一设计不仅生动展现了“香云纱”这一传统手工艺源自自然、蕴含匠心的独特美学特征,而且通过服饰的柔美线条与斗笠的轻盈姿态,细腻而深刻地表达了剧中女性人物对故乡的深切思念与浓厚情感。这一系列视觉元素的巧妙运用,不仅极大地丰富了舞剧的情感层次与视觉表现力,使得整个舞蹈段落更加引人入胜、动人心弦,而且通过“香云纱”这一文化符号的深刻内涵与独特魅力,进一步塑造了女性角色温婉坚韧、勤劳智慧的形象特征,使得人物形象更加鲜明、立体,从而更加深切地触动了观众的心灵,激起了观众强烈的情感共鸣与文化认同感。这样的艺术处理手法,不仅显著提升了舞剧的审美价值与文化内涵,使得舞剧在艺术与文化的双重维度上都达到了新的高度,而且也进一步加深了观众对“香云纱”及其背后所承载的深厚文化意蕴的理解与感悟,为观众提供了一次难忘的艺术体验与文化之旅。

2.2 “香云纱”承载人物情感依托

舞蹈,作为一种极具表现力与感染力的艺术形式,其内在核心在于对人类本体情感的深刻表达及细致的描绘。在舞剧《咏春》的巧妙构思与写实演绎之下,“香云纱”这一独具地域特色且富有岭南文化内涵的面料,被赋予了承载剧中主要人物,如叶问等,复杂且深沉内心情感的重要使命与独特功能。两位编导在当地调研期间,都对“香云纱”产生了浓厚的兴趣与无以言表的着迷,其细腻柔滑、光泽动人的质地与触感,一方面完美地映衬出了女性角色的温雅柔和与典雅气质,另一方面也映射出了习武之人所独有的那份豪放不羁与坚韧不拔的武术精神。在舞台构图的精美呈现中,“香云纱”缓缓铺展,如同一条宽广而深远的道路,引领着剧中远离家乡的游子,踏上了一段充满未知与挑战、遥

远而艰辛的旅途;而当其被轻轻收起的时候,层层叠叠的褶皱又如同内心深处难以言说的乡愁与思念,细腻而深刻地勾画出剧中人物复杂微妙的情感波动与内心世界的丰富层次。

舞剧《咏春》凭借其新颖的艺术角度与深入的创作理念,在当今审美与传统历史之间,构建了一座沟通的桥梁。它不仅成功地将“咏春拳”与“香云纱”这两项特别的非物质文化遗产重新带入了现代社会的视线中,而且通过其独一无二的舞蹈审美语言,促进了这两项“非遗”瑰宝从专业的保护与研究领域,迈向了更为广阔且充满活力的“舞剧”舞台,实现了跨领域、跨文化的深度对话。这样的题材选择与舞剧编创,其一,为观众带来了一场视觉与情感交织的双重审美感受,让观众在欣赏舞蹈美的内涵的同时,能够深刻感受到“香云纱”与“咏春拳”所蕴含的丰富文化底蕴与历史情感,其二,也为中国舞剧未来的发展方向提供了创新性的思考与启示,推动了非物质文化遗产在新时代的继承与发扬,实现了“融合风潮”下文化创新与艺术表达的双重提升与飞跃。

参考文献

- [1]李超然.“咏春拳”和“香云纱”在舞剧《咏春》中的运用与价值体现[J].四川戏剧,2023,(07):50-52.
- [2]欧阳旭瑶.武术元素融入舞蹈创编的案例研究——以舞剧《咏春》为例[J].艺术教育,2024,(08):170-173.
- [3]李青青.舞剧《咏春》中香云纱的运用[J].染整技术,2024,46(11):90-92.
- [4]李莹,刘迅.舞剧《咏春》的创新路径探析[J].北京舞蹈学院学报,2023,(06):155-159.

作者简介:徐雪怡(出生年月—2001.10),性别女,民族汉,籍贯广西梧州,广西师范大学音乐学院研究生在读,研究方向舞蹈表演

课题项目:2024年广西师范大学教育教学改革工程项目“师范生认证背景下《古典舞基训》课程教学改革与研究”(2024JGB20)

2024年广西高等教育本科教学改革工程项目“培根铸魂 知行耦合”《广西民族民间舞》课程思政探索与实践(编号:2024JGA136)