

4. 舞

舞蹈对音乐的依附

- 《吕氏春秋》：舞者，音声之容也。
- 《乐府杂录》：舞者，乐之容也。
- Susanne Langer: No art suffers more misunderstanding, sentimental judgment, and mystical interpretation than the art of dancing... The most widely accepted view is that **the essence of dance is musical**: the dancer expresses in gesture what he feels as the emotional content of the music which is the efficient and supporting cause of his dance. He reacts as we all would if we were not inhibited; his dance is self-expression, and is beautiful because the stimulus is beautiful. **He may really be said to be “dancing the music.”** This view of dance as a gestural rendering of musical forms is not merely a popular one, but is held by a great many dancers, and a few —though, indeed, very few—musicians. (*Feeling and Form*)
- Alexander Sakharoff: “We...do not dance to music, or with musical accompaniment, we dance the music.”

奏（器乐）、歌（声乐）、舞的配合与区分

- 《周礼·春官宗伯第三·大司乐》：“乃分乐而序之，以祭、以享、以祀。乃奏黄钟，歌大吕，舞云门，以祀天神；乃奏大簇，歌应钟，舞咸池，以祭地示；乃奏姑洗，歌南吕，舞大韶，以祀四望；乃奏蕤宾，歌函钟，舞大夏，以祭山川；乃奏夷则，歌小吕，舞大濩，以享先妣；乃奏无射，歌夹钟，舞大武，以享先祖。”

闻一多：《说舞》

- 舞是生命情调最直接，最实质，最强烈，最尖锐，最单纯而又最充足的表现。生命的机能是动，而舞便是节奏的动，或更准确点，有节奏的移易地点的动，所以它直是生命机能的表演。但只有在原始舞里才看得出舞的真面目，因为它是真正全体生命机能的总动员，它是一切艺术中最大综合性的艺术。它包有乐与诗歌，那是不用说的。它还有造型艺术，舞人的身体是活动的雕刻，身上的文饰是图案，这也都显而易见。所当注意的是，画家所想尽方法而不能圆满解决的光的效果，这里藉野火的照明，却轻轻地抓住了。而野火不但给了舞光，还给了它热，这触觉的刺激更超出了任何其它艺术部门的性能。最后，原始人在舞的艺术中最奇特的创造，是那月夜丛林的背景对于舞场的一种镜框作用。由于框外的静与暗，和框内的动与明，发生着对照作用，使框内一团声音光色的活动情绪更为集中，效果更为强烈，藉以刺激他们自己对于时间（动静）和空间（明暗）的警觉性，也便加强了自己生命的实在性。原始舞看来简单，唯其简单，所以能包含无限的复杂。

图像、声音、动作的本体论差异

- 卡维尔 (Stanly Cavell)：制造某物的声音就是某物的声音，制造某物的形象并非某物的形象，或者说既是某物的形象又非某物的形象。
- “‘摄影让我们看到事物本身’这种说法听起来是错误的或自相矛盾的，也应该如此。一张地震的照片或嘉宝的照片显然不是正在发生地震（幸亏如此），也不是嘉宝本人（不幸如此）。但这并不能说明多少东西。不仅如此，如果举着一张嘉宝的照片说，“这不是嘉宝”，而意思是想说明你手里不是举着一个人，那么这同样也是自相矛盾的或错误的。要说清楚一个如此明显的事实竟然会遇到这么多困难，这说明我们并不知道一张照片是什么；我们不知道怎样从本体论的观点来说明它。”

夜莺的鸣啭与模仿夜莺的鸣啭

- 康德：有什么比在宁静夏夜柔和的月光下寂静的灌木丛中夜莺那迷人美妙的鸣啭得到诗人们更高的颂扬呢？然而，人们有这样的事例，即在没有发现有这样的歌唱家的地方，某一位诙谐的店主为了让投宿到他这里来享受乡下新鲜空气的客人们得到最大的满足，而以这样的方式欺骗他们，他把一个恶作剧的男孩藏在灌木丛中，这男孩懂得（用嘴里的芦苇或者哨管）完全类似自然地模仿这种鸣啭。但是，一旦人们觉察到这是一个骗局，就没有人再继续忍受去倾听这先前被认为如此诱人的歌声了；其他任何鸣禽的情况也是这样。（42）

动作与模仿动作

- 模仿动作就是动作
- Susanne Langer: What, then, is dance? If it be an independent art, as indeed it seems to be, it must have its own “primary illusion.” Rhythmic motion? That is its actual process, not an illusion. The “primary illusion” of an art is something created, and created at the first touch—in this case, with the first motion, performed or even implied. The motion itself, as a physical reality and therefore “material” in the art, must suffer transformation. (feeling and form)

- A squirrel, startled, sitting up with its paw against its heart, makes a gesture, and a very expressive one at that. But there is no art in its behavior. It is not dancing. Only when the movement that was a genuine gesture in the squirrel is *imagined*, so it may be performed apart from the squirrel's momentary situation and mentality, it becomes an artistic element, a possible dance-gesture. Then it becomes a free symbolic form, which may be used to convey ideas of emotion, of awareness and premonition, or may be combined with or incorporated in other *virtual gestures*, to express other physical and mental tensions.
- Every being that makes natural gestures is a center of vital force, and its expressive movements are seen by others as signals of its will. But *virtual gestures* are not signals, they are symbols of will. The spontaneously gestic character of dance motions is illusory, and the vital force they express is illusory; the “powers” (i.e. centers of vital force) in dance are created beings—created by the semblance gesture.
- The primary illusion of dance is a *virtual realm of Power*—not actual, physically exerted power, but appearances of influence and agency created by *virtual gesture*.

- Arthur Danto: an action and a mere bodily movement
- Susanne Langer: a gesture (action) and a virtual gesture (meaningless bodily movement)

图像、声音、动作的本体论对比

- 图像-再现：结果不同
- 声音-再现：结果相同而过程不同
- 动作-再现：结果相同且过程相同

作为actual action (vital movement) 的舞蹈

- 原始舞蹈（巫术舞蹈）
- 季札观乐：见舞《象箛》、《南籥》者，曰：“美哉，犹有憾！”见舞《大武》者，曰：“美哉，周之盛也，其若此乎？”见舞《韶濩》者，曰：“圣人之弘也，而犹有惭德，圣人之难也！”见舞《大夏》者，曰：“美哉！勤而不德。非禹，其谁能修之！”见舞《韶箛》者曰：“德至矣哉！大矣，如天之无不帟也，如地之无不载也！虽甚盛德，其蔑以加于此矣。观止矣！若有他乐，吾不敢请已！”
- 《吕氏春秋》：尧时阴气滞伏,阳气闭塞,使人舞蹈以达气。

作为virtual action的舞蹈

傅毅《舞赋》

- 于是蹶节鼓陈，舒意自广。有心无垠，远思长想。其始兴也，若俯若仰，若来若往，雍容惆怅，不可为象。其少进也，若翔若行，若竦若倾，兀动赴度，指顾应声。罗衣从风，长袖交横，骆驿飞散，飒揭合并。鸛飘[票鸟]燕居，拉搯鹄惊。绰约闲靡，机迅体轻。姿绝伦之妙态，怀惠素之洁清。修仪操以显志兮，独驰思乎杳冥。在山峨峨，在水汤汤，与志迁化，容不虚生。明诗表指，喟息激昂。气若浮云，志若秋霜。观者增叹，诸工莫当。
- 彭松《中国舞蹈史》大意：这时，那踏节的盘和鼓已经摆好，舞人从容而舞，形舒意广。她的心遨游在无垠的太空，自由地远思长想。开始的动作，象是俯身，又象是仰望，象是来、又象是往。是那样的雍容不迫，又是那么不已的惆怅，实难用语言来形象。接着舞下去，象是飞翔，又象步行；象是竦立，又象斜倾。不经意的动作也决不失法度，手眼身法都应着鼓声。纤细的罗衣从风飘舞，缭绕的长袖左右交横。络绎不绝的姿态飞舞散开，曲折的身段手脚合并。轻步曼舞象燕子伏巢，疾飞高翔象鹄鸟夜惊。美丽的舞姿闲婉柔靡，机敏的迅飞体轻如风。她的妙态绝伦，她的素质玉洁冰清。修仪容操行以显其心志，独自驰思于杳远幽冥。志在高山表现峨峨之势，意在流水舞出荡荡之情。形象随意志感情而变化，舞容不能从虚幻产生。表明诗意是舞蹈的主旨，无论是太息还是激昂。她的气度高逸如浮云，她的志操洁清似秋霜。观众倍增满意叹为观止，这样的高手无人相当。

- 于是合场递进，按次而俟。埒材角妙，夸容乃理。軼态横出，瑰姿譎起。眄般鼓则腾清眸，吐哇咬则发皓齿。摘齐行列，经营切儗。彷彿神动，回翔竦峙。击不致策，蹈不顿趾。翼尔悠往，暗复辍已。及至回身还入，迫于急节，浮腾累跪，跼蹐摩跌。纤形赴远，灌似摧折。纤弛蛾飞，纷猋若绝。超[走俞]鸟集，纵弛殒殁。委蛇娉袅，云转飘忽。体如游龙，袖如素霓。黎收而拜，曲度究毕。迁延微笑，退复次列。观者称丽，莫不怡悦。
- 彭松大意：接着是全休舞人陆续进场，按着次序等待起舞。她们比赛才能角斗巧妙，花一般姿容更增美丽。超逸的仪态花样横出，瑰丽的舞姿变化奇譎。斜视般鼓闪动着眼神，目吐娇声露出了皓齿。变换行列有统一安排，经营往来做切当的比拟。仿佛一群神仙出动，盘旋回翔又竦然立峙。拍板快得赶不及击打，蹈鼓的足趾来不及顿停。翼然而来又悠然而往，遽然间动作戛然静止。等她们回身还入起舞，乐曲进入了急迫的节奏。浮腾高跳又屡屡跪倒，附盘踏鼓用手摩足跌。纤曲着形体赴向远翻，惊险的动作摧然似折。快速超越了群鸟飞集，松弛舒缓地昏昏无力。窈窕的身段委蛇而舞，如风送彩云旋转飘忽。身体象游龙般的柔婉，长袖如素霓般的美丽。舞罢徐收欲容而行礼，这时乐曲也演奏完毕。面带着微笑慢步引身，按次第的行列退复原位。观者称赞是绚丽的演出，宾客们无不喜悦满意。

岑参 《田使君美人舞如莲花北铎歌》

- 美人舞如莲花旋，世人有眼应未见。高堂满地红氍毹，试舞一曲天下无。
- 此曲胡人传入汉，诸客见之惊且叹。慢脸娇娥纤复秣，轻罗金缕花葱茏。
- 回裾转袖若飞雪，左铎右铎生旋风。琵琶横笛和未匝，花门山头黄云合。
- 忽作出塞入塞声，白草胡沙寒飒飒。翻身入破如有神，前见后见回回新。
- 始知诸曲不可比，采莲落梅徒聒耳。世人学舞只是舞，恣态岂能得如此。

actual action作为舞蹈

裴旻舞剑

- 郭若虚《图画见闻志》记载：开元中，将军裴旻居丧，诣吴道子，请于东都天宫寺画神鬼数壁，以资冥助。道子答曰：“吾画笔久废，若将军有意，为吾缠结，舞剑一曲，庶因猛厉，以通幽冥。”旻于是脱去縗服，若常时装束，走马如飞，左旋右转，掷剑入云，高数十丈，若电光下射，旻引手执鞘承之，剑透室而入，观者数千人，无不惊慄。道子于是援毫图壁，飒然风起，为天下之壮观。道子平生绘事，得意无出于此。

阅读资料

- 彭锋：《关于舞蹈的一次哲学之旅》，载《北京舞蹈学院学报》2015年第4期
- 吕艺生：《中外舞蹈“反向交替”现象的启示》，载《文化艺术研究》2019年第2期
- 基维主编：《美学指南》第15章 舞蹈哲学