

Appreciate the Aesthetic Characteristics of The Dance Drama *Tianzu*

Shaoqi Shi

Shanxi Industry and Business College, Taiyuan, Shanxi, 030000, China

Abstract

Liberation as a reflection of the Sanjin cultural history of classic dance, is it ahead of the literary kernel, the play reveals the old habits, the old society to liberate the perspective of female story, praise the Shanxi children honest enthusiasm, promote the Jin merchants characteristic “west” spirit, to the audience a positive positive energy. The paper explores the beauty of the dance *Tianzu* in terms of its visual form, as well as the national beauty and resilient female beauty in terms of its content, allowing readers to gain the baptism of dance beauty in dance dramas.

Keywords

appreciation; *Tianzu*; aesthetic characteristics

赏析舞蹈《天足》的审美特征

石少奇

山西工商学院, 中国·山西太原 030000

摘要

《解放》作为一部反映三晋文化历史的经典说唱剧长盛不衰, 在于它超前的文艺内核, 该剧揭露了旧社会的陋习, 以解放女性的视角讲述故事, 赞美了山西儿女的淳朴热情, 宣扬了晋商特有的“走西口”精神, 传递给观众一种积极向上的正能量。论文从舞蹈《天足》画面形式之美到内容上的“善晋美”的民族美、坚韧不拔的女性美, 使读者在舞剧中获得舞蹈美的洗礼。

关键词

赏析; 《天足》; 审美特征

1 引言

女子群舞《天足》选自说唱剧《解放》中的一个片段, 也是最为精彩的片段之一。“天足”并不能按字面意思去理解, 其意与“缠足”相对, 指女性未经过裹脚, 自然生长的脚丫。全剧选取了以小人物的视角反映整个社会的封建陋习, 而随着女性从“缠足”到“天足”的解放, 也反映出整个社会、时代的进步……

2 作品创作背景

舞段《天足》其深刻的思想性不仅要放置在全剧中去审视, 更要放置在那个特殊的年代中。促使张继钢导演创作说唱剧《解放》的, 是因为他与母亲的一次对话:

张继钢: “为什么要裹脚?”

母亲: “老年间的女人都裹脚, 不裹不好看, 不裹嫁不出去。”

张继钢: “裹脚疼吗?”

母亲: “疼!”

年迈的母亲看着人们无拘无束、自由欢快的步履时, 脸上总洋溢着一种平和与欣慰, 而在儿子的心上, 却浮现起一丝淡淡的苦涩。

张继钢: “你在想什么?”

母亲: “解放!”

从这段对话中能看出, 张继钢导演的母亲是“裹脚”的。“裹脚”又称“缠足”, 它从出现伴随了中国女性上千年, 指女子从四五岁起双脚用布帛缠裹起来, 直到成年骨骼定型后再将布带解开, 使脚丫变得又尖又小, 固有“三寸金莲”之称。

关于缠足的起源, 早在西汉《史记·货殖列传》就记载: “赵女郑姬……揄长袂摄利履”, 其中的“利履”即尖头舞鞋。再到后来宋代诗人苏东坡在《菩萨蛮》中描述道: “涂香莫惜莲承步, 长愁罗袜凌波去。只见舞回凤, 都无行处踪。偷穿宫样稳并立双趺困。纤妙说应难, 须从掌上看。”说的是南唐后主李煜好看舞女在“金制莲花”上跳舞, 由于莲

【作者简介】石少奇(1994-), 女, 中国山西临汾人, 硕士, 讲师, 从事舞蹈研究。

花托盘太小，舞女便将脚用白布缠起来能够立在上面，使舞姿显得更为轻巧灵动，这就与芭蕾舞穿足尖舞鞋如出一辙，原本是一种舞蹈装束，后来慢慢地从皇宫向上流社会流传，之后，民间女子纷纷仿效，“裹足”逐渐成为一种普遍的社会习俗，成为一种病态的审美。

张继钢说：“在中国历史上，男人的辫子，女人的小脚是那么深重的羁绊与束缚，是封闭、保守、愚昧、扭曲的标志。我们知道，那时候女人如果不缠足就不被社会容忍，嫁不出去，就会影响她们的一生。中国妇女的解放首先是从脚开始的。因此，《解放》是一个非常国际性的题材，我对这个题材思考已久、爱不释手、深度挖掘。母亲那一双小脚走路的姿态总带给我源源不断的灵感。中国女人脚的解放不仅是身体的解放、心灵的解放，更是一个时代审美的解放。小脚的解放是一个令人激动的时代壮举。我要把这个故事讲给全世界听，这也是本剧最大的魅力所在。”

3 作品编创特点

说唱剧《解放》《天足》从选材、到构思、编排凝结着创作团队的智慧与心血，编导在以往的剧场舞蹈基础上进行了大胆的创新，运用妇女“缠足”这一特殊题材、巧妙的舞蹈语言设计、简明的舞蹈结构、精致的舞美设计，使它独特的舞蹈特色更加彰显主题，表达出一种思想解放的大爱。

3.1 选材

编导以旧中国的封建思想，传统文化为背景，以女性故事为题材，视线聚焦在旧中国妇女“裹脚”事件，围绕一对青年男女的爱情为线索，讲述了一段凄楚动人的爱情故事。全剧勾勒出三个生动鲜明的人物形象：姥姥——被旧封建陋习残害的受害者也是继承者；小小——对世俗抗争但最终妥协的矛盾者；亮亮——对旧中国畸形文化彻底的反叛者。通过三个人物的抗争与救赎，迎来了“小小”的解放、中国千千万万妇女的解放，预示着中国挣脱了千百年来对女性思想的桎梏，迎来了女性乃至人类自由解放的新纪元。

《天足》片段中运用简洁的画面布局，一双双天足像花季少女般灵动，俏皮，时而嬉戏、时而静谧甜美。足部的千变万化，肢体动作的“破”与“组”使舞台画面富于变化，鲜活灵动起来。突出少女原有的、活泼的、健康的“天足”的自然状态，与扭曲的、丑陋的、畸形“缠足”的病态状态形成了鲜明的对比，同时山西民间舞蹈元素的融入，彰显着山西文化、山西精神^[1]。

3.2 构思

全剧以“脚”为舞蹈灵魂，并贯穿始终。“天足”独特的动作语汇、画面中局部与整体的协调，以及编导张继钢对于“天足”的限制，打破了原有的审美，开发了更多艺术的可能性。

3.2.1 动作拟人化

如果说《千手观音》的舞蹈编排是在“手”上下足了功夫，

那么《天足》则是在“脚”上做足了文章。“脚”是意象，“脚”是象征，“脚”是形式，更是内容。编导赋予这双脚丰富的想象力和生命力。

《天足》为表现裹足前花季少女的天真、天然、天性及生命、生机、生气，没有运用身体多余动作，而是让80位少女整齐地躺在舞台上，将观众视线聚焦在整齐排列的脚丫上。舞蹈语汇由脚掌的勾、绷、转动、开合、打击，像春天里一朵朵绽放的花儿，层层花瓣儿娇嫩地展开。又像扇子般时而紧紧合住，时而打开，时而一只脚去撩拨、依偎另一只脚丫，活脱脱地像小妹妹间窃窃私语，叽叽喳喳嘈嘈切切。忽然就从“点”扩展成“面”，并列的小腿阵式，整齐的动态，哗啦啦从左到右又从右到左，像风吹麦浪，又像轻柔的双手拨动着钢琴的琴键。最后，舞蹈高潮部分，80双腿脚的弧线性动态形成起伏的“巨浪”，波涛汹涌、循环往复。整齐而有序，和谐而迷人，无数只少女的天足在美妙的音乐中舞动着，景象精美如同项链一般。那是少女们天真烂漫的生命袒露，那是少女们自由的欢歌，那是革命势不可挡的巨浪。通过拟人化的舞蹈动作构成了一个又一个生动的舞蹈意象，使整个舞段呈现出细腻而富有生命力的美。

3.2.2 画面富于变化

《天足》成功之处不仅得益于独特的舞蹈语言，还在于创新了以往剧场单一的舞台，在舞台后方搭建了一个平台，形成了平台与舞台，舞台与地面之间的双重舞台空间，错落有致，气势恢宏。正是空间上的丰富，别致新颖的舞台调度，实现了舞蹈动作能缩小到细微的脚部变化，既有突出，又有整体画面感。

虽然舞台空间上丰富多样，但丝毫不会感觉到烦琐与凌乱，因为80双脚丫一字排列整齐，这种大横排的队形，没有主从之分，给人以宏大气势的感觉。加上动作由“点”到“线”，“点”的活泼跳跃，时而整齐一律，时而对称统一，给人以和谐的美感；“线”的柔和唯美运用“多米诺联动技法”大秀足浪，让人目不暇接，给人视觉上带来冲击。

舞蹈最后造型尤为独特，由两个演员身体叠加，巧用腿、脚与头的配合，打破对肢体的常规组合方式，形成新的肢体画面，这样的舞蹈造型独具新意，使画面更加立体，让观众眼前一亮。

3.2.3 “限制”与“解放”

全剧紧紧围绕“脚”部动作展开，特别是《天足》舞段，更是将“限制”发挥到了极致。

关于“限制”张继钢作了这样的表述：“我们所指的限制是艺术创作方法的一种。其基本特点：一是艺术语言的环境规定，也是空间范围、色彩范围和听觉构成的划分与界定，也可称为范围约束；二有明确的坚守与强调，也有明确的排斥和拒绝，避免五味杂陈的泛滥，确立有意味的形式，也可称为明确坚守；三是形成独特的这一个作品风格，也可称为目的需要。”

《天足》中舞蹈动作的限制：80位演员禁锢住上肢和躯干，仅开发“脚”和“腿”部动作，并将个体动作融入整体画面之中，组成一幅幅由脚丫合成的生动、多变的画面，用限制住的“天足”创造出无限的可能，舞段变化莫测，令人目不暇接，惊呼编舞的高妙。

4 思想情感及文化内涵

自古以来，人类就从未停止“解放”的步伐，从原始人开始先辈们就开始创造工具，解放双手，再到蒸汽时代、电气时代、互联网产业化，每一次革命都意味着一次解放，由身体解放到追求生命平等、自由的解放。每一次解放都伴随着重重困难，新旧势力的交锋，自我批判，自我否定。但是，历史的车轮是无法停止的，它以螺旋上升的趋势向着人类幸福不断前进，达到更高层次的解放。

5 审美（思政）感受

《解放》作为一部反映三晋文化历史，揭露旧社会的陋习，赞美山西淳朴热情的人民，宣扬特有的“走西口”精神，传递给观众一种正能量。从“晋善晋美”的民族美到坚韧不拔的女性美无不震撼着观者的视听感受。

5.1 “晋善晋美”的民族美

三晋大地自古以来有着源远流长的文化，体现在《解放》中突显着山西的地域文化和特有的黄河风情。张继刚本身就是个地道的山西人，他通过对三晋文化的理解，在超现实主义手法中泼墨浓郁山西风韵，舞段语汇将山西纯朴的民间舞蹈元素，大量山西民间典型步伐融入其中，体现着山西女性的腼腆、可爱、俏皮，以及男性的潇洒雄健、诙谐乐观；音乐运用《桃花红、杏花白》《樱桃好吃树难栽》《割苜蓿》《想亲亲》《走西口》等脍炙人口的山西民歌，是三晋先民心声的自然流露，唱出了三晋儿女细腻真挚的情感；在舞美设计中，编导同样借助了很多舞台道具，将山西风貌展现在观众面前。如《小小裹脚》这一幕中，舞蹈演员身后质朴的窑洞、窑洞门前悬挂着的苞谷垛、极具民俗风味的磨盘饱经沧桑的老树和那历经沧桑的黄土堆，都是山西民俗文化的特色。配合传统的山西民间服饰，红色绣衣、凤冠、云肩、肚兜、马甲、绣花鞋，营造出浓郁质朴的乡土气息，带给观众深深的感动。

5.2 自然纯朴的肢体美

全剧主旨清晰，爱憎分明，将自然朴素的“天足”与畸形变态的“缠足”形成了鲜明的对比，赞扬女性自然纯朴的肢体美，批判“裹脚”对女性的束缚及迫害，纵观世界范围内的各个民族，都曾出现过类似中国“裹脚”的封建陋习，比如欧洲的束腰、非洲的烫胸、伊斯兰地区女人将自己包裹起来，反映出男权对于女性控制，从民族的发展角度来看，是违背自然规律，势必被时代所摒弃。这是因为女性有着天

然的培育下一代的责任。对女性身体的束缚，必然带来心灵的伤害，不健康的心理活动，也势必影响对下一代的正常教育。可见，妇女解放是人类解放的价值尺度，整个民族思想解放才是社会进步的前提和根本^[1]。

虽然“缠足”那段苦痛历史已离我们远去，但可怕的是人们心中的那双“小脚”。正如全剧开始说书人说的“裹脚，早就废除了，还说它干啥？可保不准哪位的心里还裹着一对儿小脚呢。”当今社会女性丰胸、丰臀等整形业蔚然成风，这种破坏天然形态，一味地迎合男性的审美观，伤害着女性的身体健康，着实令人惋惜。笔者认为女性的美应该是由内到外的，不迎合、不谄媚，自信、自爱地释放出女性自然纯朴的肢体美。

5.3 坚韧不拔的精神美

新中国的成立建立在中华儿女的血肉之上，饱经沧桑的中华民族经历过多少艰难险阻，但仍然奋勇向前，支撑这一切的是百折不挠的民族精神。中华民族在一点一点地改变，扬长避短、取其精华，去其糟粕，大步迈进世界强国。该剧最后一幕《解放》，在小小与亮亮的翘首企盼中终于迎来了女性的解放，人民的解放^[2]！

百名演员脚系红绸带缓缓从舞台两侧走来，伴着轻快的音乐，脚踩山西民间舞步伐，欢快喜庆，红绸顺着两米高的舞台落下，重现《天足》舞段中的足浪，顿时舞台成为红色的海洋，一浪接着一浪。伴着锣鼓声，桃花雨、红色的海浪、屏幕中黄河奔流不息，这一幕画面美得让人赞叹，同时预示着千百年来中国女性为“三寸金莲”付出血与泪的日子随着浪潮一去不复返，在此期间无数以“小小”为代表的女性不畏世俗、敢于抗争，正是因为她们的坚持和反抗，才取得了“解放”的可能，从中反映出中国女性同胞坚韧不拔、百折不挠、不畏艰辛的民族精神，这种精神是我们子子孙孙、世世代代都要继承的，并努力将它发扬光大！

6 结论

舞蹈美的形式丰富多彩，有灵动的姿态美、画面意境的氛围美、热情活泼的性格美，而《天足》带来的不仅如此，还给人心灵上的震撼。它有着浓厚的“张继钢式”风格，在“限制”中寻求突破，在浓郁的晋商文化氛围中，书写女性、人类解放的恢宏篇章。

参考文献

- [1] 刘永春.缠足:从审美到道德的嬗变——兼论审美的泛道德化现象[J].理论月刊,2016(1):5.
- [2] 王红箫,程革.《解放》:美美与共[J].戏剧艺术理论,2012(1):88-92.
- [3] 曹青青.浅析说唱剧《解放》中的舞蹈特色及文化内涵[J].大众文艺:学术版,2015(9):2.