

The Ancient Ganges, the Splendid Civilization——Feelings of “The General Theory of Indian Dance”

Xiaojun Liu

Chinese National Academy of Arts, Beijing, 100000, China

Abstract

The Ganges, starting from the Himalayas, passing through an Asian peninsula surrounded by the Bay of Bengal, the Arabian Sea and the Indian Ocean, nourished this land, and gave birth to a splendid civilization, becoming a “holy river” of a country. And this lucky country is India, one of the four ancient civilizations in the world. This country with an ancient civilization and a strong mysterious color, I do not know how many good men and women have fallen for it. With this curiosity and sacred yearning to read “The General Theory of Indian Dance”, it finally became clear as if poking through the clouds to see the moon..

Keywords

Indian dance; art; traditional culture

古老的恒河，灿烂的文明——《印度舞蹈通论》有感

刘肖君

中国艺术研究院，中国·北京 100000

摘要

恒河，从喜马拉雅山起步，走过一个被孟加拉湾、阿拉伯海和印度洋环抱的亚洲半岛，滋润了这一方土地，也孕育了一片光辉灿烂的文明，成为一个国度的“圣河”。而这个幸运的国度就是世界四大文明古国之一——印度。这个拥有着古老的文明并带着浓郁神秘色彩的国度，不知吸引了多少善男信女为之倾倒。带着这份好奇与神圣地向往翻看《印度舞蹈通论》，终似拨开云雾见月明般逐渐明朗了起来。

关键词

印度舞蹈；艺术；传统文化

1 引言

印度，一个同中国一样拥有着古老文明与历史，承载着上千年文化积淀与财富的国度，充满了东方韵味的神秘古老文明。它的周身好似布满了浓郁历史沉香的气息，深深吸引着人们想要靠近它、触碰它甚至去亲近它，也正是这样的吸引力才更加彰显了它的魅力。这四溢的芬芳中，必定少不了艺术的香气，而更加令人着迷的便是那古老而神秘的舞蹈艺术。

究其源头，从印度舞史最早期的文献《吠陀》中可以了解到，在印度史的源头，舞蹈活动便已然存在了。舞蹈活动在早期印度社会中，不仅仅为仪式服务，同时也是极受欢迎的娱乐活动和自我完善的一种令人渴望的手段。发展到“摩诃婆罗多”时代，舞蹈则被视作一门艺术形式而存在。在所有关于舞蹈记载的作品中，最重要的当首推《舞论》，它是

印度早期文献中论及戏剧、舞蹈、音乐，以及绘画、工艺美术及美学的具有纪念碑意义的著作。在《舞论》问世之前，印度的舞蹈、戏剧和音乐等艺术形式就已经较好地进化和发展起来，而且达到了一个十分完善并形成标准的高度。也就是说，早在2000年以前，印度就已经拥有了具有共同原则和规范的，业已成熟了的舞蹈艺术系统。随着印度三大宗教——婆罗门教（即后来的印度教）、佛教、耆那教的勃然兴起，千姿百态的艺术形式也一并勃发，创造出一个全新的文化景观，并以全盛的姿态持续了许多个世纪。（此段摘自《印度舞蹈通论》江东）而其中不可忽视的便是印度舞蹈发展与宗教的紧密联系。

2 舞蹈艺术的精神食粮

印度是一个宗教国家，也是世界宗教的发祥地之一，历

史上曾先后产生并流行过多种宗教，这同时也体现了印度文化及宗教的包容性，但在印度的绝大多数人信仰的仍然是印度本地宗教——印度教。正是印度教强大地包容性而使得其拥有极多数量的神灵，但其中只有三个神是至高无上、无与伦比的，他们是：大梵天神、毗湿奴神和湿婆神。三位大神的重要性是被视为三位一体的，其职责则是各有不同，大梵天为创世之神，毗湿奴为保护之神，湿婆则是毁灭之神，由于大梵天神是超拜的，所以善男信女们所膜拜的是三位一体的另外两个成员。印度教教义强调，一切学问及艺术的源泉均来自与神祇，自然，舞蹈也不能例外。同时，印度教坚信，舞蹈是由湿婆神创造的，因此，湿婆神也便成为舞蹈的化身，也自此开始了舞蹈与印度教的不解渊源。

在印度教中，湿婆神完全不是一个偶然的或命数短暂的精神形象，他被视为一个永恒的神灵载体。他支撑着宇宙，并为宇宙带来秩序与目的。诞生、延续与消亡，任何一次生命的循环，均道源于他也被掌控于他。在印度人的眼中，湿婆神的“雌陀罗伽”精神，就是人生的全部真谛。（摘自《印度舞蹈通论》江东）正是拥有这样一个永恒的神灵载体，在他覆盖之下的人们才可以尽情而忘我的舞蹈，同时也给舞蹈的人们提供了一个强有力地精神寄托与信仰。

纵观印度古典舞的发展与形成，它是世界上历史最悠久的舞蹈体系之一，所形成的独特风格自然离不开印度历史及文化的培育。悠悠几千年的岁月，遍布于全印度的各种古典舞蹈^[1]，相继沐浴着婆罗门教（后为印度教）、耆那教、佛教、伊斯兰教的文化甘霖，发展至今天，这些古典舞虽在形态上各有不同，审美表现上有很大的差别，但无论如何变化，一个最主要的共同点就是印度教的核心和内涵。可以谓之万变不离其宗。几乎所有印度古典艺术，无论是内容还是形式，无不打上了深深的宗教烙印。这不禁也引起笔者的思考，是否正是因为与宗教的这种紧密相连，才使得印度古典艺术经久不衰、深入人心？

首先，必须肯定的一点是印度古典艺术发展至今天依旧灿烂，这是与宗教的沐浴分不开的。而在中国，倡导的是无神论，因此，人们所缺少的便是精神上的依托。生活在今天这样一个物质泛滥的时代，能够拥有精神的信仰与寄托是一件神圣而伟大的事情。当物质生活达到一定高度时，人们内心及情感的积淀则需要一个出口来宣泄，这时，最佳良药便

是精神上的食粮，它所给予的不是肉体上的释放与满足，而是内心及灵魂的宣泄与向往。它可以是漂泊于汪洋大海中的彼岸港湾，是置身于荒芜沙漠中的一片绿洲，是生命垂危时的一线生机，给人以绝望中的希望。也正是这希望的指引才有更多地可能与力量去到达诸多不可能的彼岸，才会蓄积身体里所有的能量与激情去达成最终的目标，而这些都源自于精神上的寄托与信仰。

3 传统文化的源头与根基

3.1 传统是什么？

是一根线，一条河，一把钥匙，一个集合概念，一根抽象实体，一根虽难具体可触但却实在可感的东西，一个“冰冻三尺，非一日之寒”的东西，一个一朝一夕所不能完成的东西，一个拥有时不思量失去时自难忘的东西，一个失去了就再也无法完璧归赵的东西……

对于一个民族，传统是它的脊梁。

对于一种舞蹈，传统是它的根基。（摘自《印度舞蹈通论》江东）

3.2 何为文化？

文化是人类发展进化过程中逐步掌握的能改善人类生活的知识、能力、习惯的总称。它包含物质文化与精神文化两个方面。它是人类通过思考所造成的一切，也就是人类存续发展中对外在物质世界和自身精神世界的不断作用及其引起的变化。

3.3 那何为传统文化？

它是文明演化而汇集成的一种反映民族特质和风貌的民族文化，是民族历史上各种思想文化、观念形态的总体表征。更是人类历史发展的结晶与瑰宝，是流传至今日的活化石，是历史长河走过的点点滴滴，是人类精神文明的深深烙印。

面对如此之宝贝与珍贵的留存，人们更应加倍珍惜与善存，而在这一点上，印度人的所做所想皆应得到中国人的借鉴与反思。

在印度，它的传统艺术得到了很好地保护与流传，历经历史的磨练仍保留着自身独特的魅力与韵味。它没有经历过类似中国戏曲的扭转命运，也没有被西方外来文化所侵蚀，更没有为顺应时代发展而取缔了传统文化的原貌与地位，而是严丝合缝地保留了其传统风格和风味的原貌。不媚俗，不

崇洋，而是对传统的忠实传承和刻意去伪而成就它今天如此的审美高度。

文化的发展与进步需要不断地吸收与容纳新的元素与营养，但应以不改变与扭转本身文化体系为前提。在印度，吸收外来文化养分的同时是以保留自身文化为基础的。正如，卡塔克舞蹈圈目前具有最高声誉的大师别具·马哈拉吉先生，他本身就是一位思想解放、善于吸收、勤于创新的伟大艺术家。被尊称为“卡塔克之王”的同时，从不故步自封，而是不断创作一些适合当代观众口味而又不乏艺术功力的作品。如他受启发于电影蒙太奇镜头语言的叙述方式，编创了一部叫做“电影剪辑”的作品；再如他把各种舞蹈伴奏的鼓集于一台而编创了一个完全用鼓声组成、颇有舞台效果的节目“法庭辩论”。从这些作品中，都不难看出他锐意进取的进步价值取向，而这些创新与进步都是基于传统艺术文化的基础之上，或是融合，或是发展，而不是完全的抛开与丢弃。

在面对西方现代舞的普及与发展，印度舞蹈同样保存了自身的风貌与传统。印度现代舞在本世纪初便有了一些作为，闻名世界舞坛的著名印度舞者乌黛·香卡，就是一位为这一

事业奋斗终生的舞蹈家。而德布是目前印度现代舞界被世界接受的第一人，他打破单一的印度古典舞流派，综合起来为自己的舞蹈理想服务，创作了大量的观念时髦、富有印度色彩的现代舞作品。等等的一些现代舞之风吹向了印度的舞坛，但这并没有影响印度传统艺术的地位与发展，这些现代元素而是被赋予了印度的本土特征，这也正是体现了印度文化的容纳性与兼并性。

通过对印度舞蹈的了解，除以上几点中的文化基奠与历史深厚，不难发现，其舞蹈艺术的普及性与民众化。这个十分热爱歌舞艺术的民族，生活中也到处充满了多姿多彩的歌舞场面。在印度的新德里，几乎所有文艺演出、美术展览一概不售门票，只要你有时间、有兴趣，你就是可以是剧场的主人。这样完全开放式的艺术文化展览与演出，怎能不使得印度人们的艺术修养得到良好地熏陶与提升，在这样一个环境中生活，怎能不了解艺术的魅力与奥秘所在。

参考文献

- [1] 李智敏. 略论印度舞蹈色彩及其在中国的传播 [J]. 吉林省教育学院学报(中旬), 2012, 28(11): 74-75.