

《山海经》与青少年舞蹈教育探析——以《山海经》经典神话儿童系列舞台剧为例

□ 孟化 国家图书馆古籍馆

《山海经》是我国先秦时期的重要典籍，其中记载了丰富绚烂的上古神话，可追溯到遥远的原始社会。记载范围广泛，包含了古代先民对于宇宙人类、日月星辰、大地山川、世间万物以及人类文明的来源和意义的认知，蕴含了华夏民族最古老的自然知识和文化记忆。现今传世的文献有十八卷——五卷《山经》和十三卷《海经》。近年来，《山海经》的学术价值日益被文人学者所关注和重视，在动植物学、地理学、历史学、方志学、宗教学、民族学、民俗学等众多学术领域，都对《山海经》进行了多方面的不同程度的研究，学术成果颇丰。如何更深入更广泛发掘发挥《山海经》古籍的价值，古为今用，是目前值得探讨和尝试的一个课题。

《山海经》中出现了大量描绘乐舞的神话故事。《海外西经》记载了乐舞之起源：“大乐之野，夏后启于此撰九代，乘两龙，云盖三层。”^①《大荒西经》则讲述：“西南海之外，赤水之南，流沙之西，有人珥两青蛇，乘两龙，名曰夏后开，开上三嫫于天，得《九辩》与《九歌》以下。此天穆之野，高二千初，开焉得始歌《九招》。”^②

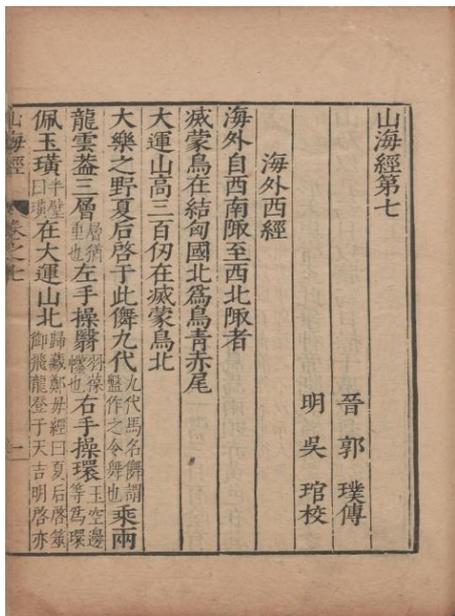

图1 《山海经·海外西经》

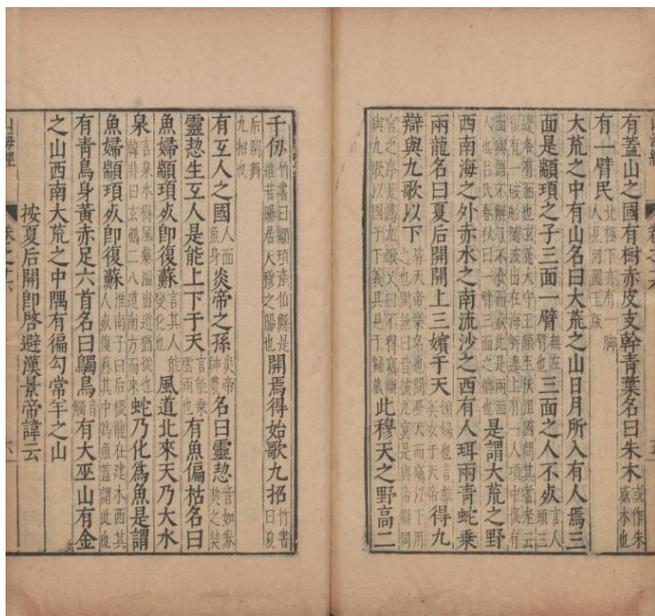

图2 《山海经·大荒西经》

^① (晋)郭璞：《山海经》卷七，(明)吴琯辑：《增定古今逸史：五十五种》第七册，明(1368-1644)刻本。

^② (晋)郭璞：《山海经》卷十六，(明)吴琯辑：《增定古今逸史：五十五种》第七册，明(1368-1644)刻本。

那么是否可以从此入手,探索古籍《山海经》与现代舞蹈教育之间利用融合的可能呢?本文试以民营制作公司融合艺术所创作的《山海经》经典神话儿童系列舞台剧为例,分析其得失,探讨更多的活化路径和方式,以期广为推广。

一、《山海经》与儿童系列舞台剧的缘起^①

《山海经》经典神话儿童系列舞台剧是北京文化艺术基金资助的艺术教育实践项目成果,由北京融合艺术培训有限公司策划实施。

《山海经》中的神话题材具有万物有灵的想象空间,描述式的故事形式,具有冲突与意义的人物形象,具有合理的变化性的表现形式,这些与儿童的性格特点有异曲同工之处。

《山海经》书中古图表现的各异形象,可以通过舞台剧目的创作,进行传承。提取在古籍中碎片状形象的元素,按照鸟兽、神花异草及山海博物三个主题来分类,通过视觉形态的形象描述,既生动,又符合新时代对传统文化传播的受众需要,满足儿童群体审美的需求,使之更好地接纳传统文化。

基于以上理解和认知,融合艺术致力于从《山海经》中发掘中国传统文化元素,由自由艺术家作曲,由舞蹈院校专家与社会舞蹈教育的一线老师们共同协作,创作系列儿童剧,并将其转化成舞台剧场。

二、《山海经》儿童系列舞台剧的创作理念及方式

《山海经》在文艺领域,曾被广泛挖掘创作,不乏耳熟能详的作品。例如风靡一时的根据唐七同名小说改编而成的古装魔幻剧《三生三世桃花源》中,老凤凰、坐骑毕方、狐狸洞中的迷谷、九尾狐等等诸多的形象与出处都是源于《山海经》,而且,经过创作的神兽形象被观众广为接纳,并引起社会关注和热议。

《山海经》儿童系列舞台剧以儿童为受众进行创作思考,从《山海经》的内容特点和文化传承的角度出发。在《山海经》中,带翅膀的老虎,有着五条大尾巴的狰,被黄帝打败了没有的头的刑天等等,都是生动的且富有先民们对于自然崇拜的创造力的描述。在此基础上,创造一种新旧连接与传递的方式。尊重古籍出处,严谨推敲,慎重演绎。以文化百科的形式予以呈现,运用舞蹈的表意的特点加以艺术性的舞台形式,吸引儿童群体对传统文化的关注,引导他们去追本溯源。

在演员的选拔上,采用高水平的舞蹈和戏剧社团推荐以及社会招募两种形式。社会招募面向6—14岁的喜爱中华传统文化的在校学生,要求具备一项中华传统文化或表演艺术相关的一年时间学习经历。

在舞蹈培训上,分为系统课程学习和剧目排演。课程设置有剧本导读、声律台词课、舞蹈创作课与作品赏析课等等。

课程考核以全剧公开演出的方式来展示。所有学员要完成培训课程及相关创作,在自愿和剧目创作需要的前提下,确定演员的角色,施行宽进严出的培养机制。

^① 根据笔者2024年2月18日与北京融合艺术培训有限公司负责人睢静座谈录音整理。

三、《山海经》在儿童系列舞台剧中的展示

以系列舞台剧之一《比翼鸟》为例，在故事结构、故事寓意等方面都深入探索和挖掘了古籍中相关的文献内容，加以艺术的演绎和解读。

（一）《比翼鸟》的故事结构

《山海经·西次三经》中关于比翼鸟的描述，确定了时间，地点，人物与事件。“西次三经之首，曰崇吾之山，在河之南”是比翼鸟的地点参考。“有兽焉，其状如禺，而文臂，豹尾而善投，名曰举父。”作为人物神兽的参考。“有鸟焉，其状如凫，而一翼一目，相得乃飞，名曰蛮蛮，见则天下大水。”作为比翼鸟人物形象的参考。其中“见则天下大水”作为事件的参考。

《逸周书》中记载，周成王六年，然邱国献来一双比翼鸟，这是吉祥鸟，如果见到它就会交好运，如果骑上它则可长寿千岁，如果遇到圣贤的人治理国家时，它们就会飞出来聚集在一起，这也是周公治国有方天下大治的祥瑞之兆。

基于以上材料，确定大的时间背景为古代商周农耕时期。按照原文基本的元素描述，有一只崇吾山中的比翼鸟，只要见到它天下就会洪水成灾。作为戏剧冲突则体现在“见则天下大水”，确定“福兮祸所伏，祸兮福所倚”为全剧核心观点。全剧设计以电影陈述的方式开篇，讲述古籍《山海经》的成书及深远意义，演绎不同时期的《山海经》，用道具与灯光的手段结构了现代与远古的故事时空场景。

（二）《比翼鸟》的故事寓意

当下城市生活的高速快消和带有强烈目的性的特性，使得人们往往倾向于简单直接地接受二手甚至三手的文化，不加以思辨。对于国家的未来儿童而言，必须要培养其个体的思辨能力，引导认识和热爱传统文化，才能真正做到传统文化的传承。

《山海经》中记载的一些神鸟翼兽蕴含了先民们与自然共生的智慧。在天空中展翅飞翔的鸟类一直是原始先民崇拜的对象，他们祈求有鸟的双翅，从而像鸟一样摆脱地面的各种艰难险阻，在空中自由翱翔；另一方面，古人寓意成双成对为吉祥。比翼鸟一只翅膀和一只眼睛，无法独自飞翔，需要两只鸟结对比翼齐飞。对立和互化体现了简朴的古代哲学观。比翼鸟，展翅天空，象征着自由、解放与挣脱，延展到人类个体，寓意着都有一双隐形的翅膀，在经历着风雨中成长。

四、《山海经》儿童系列舞台剧探索的成果和意义

2021年6月27日，《山海经》儿童系列舞台剧的第一部《比翼鸟》在北京市朝阳区文化馆9剧场完成了第10场公益演出^①。由41位8至17岁非职业学员出演，实现了儿童独立完成舞台的排演实践和自我与表现的全方位的历练。

^① 文旅中国，<https://baijiahao.baidu.com/s?id=1704162916484082589&wfr=spider&for=pc>（2024.4.10 检索）。

2020年底,第二部《山海经·杏林传说》艺术教育实践系列课程暨正式启动仪式,在北京国家大剧院台湖舞美艺术中心举行^①。《山海经·杏林传说》讲述的是,东汉时期,出生在医药世家并被父亲寄予厚望的董奉,从小生性顽皮。某年秋末,为了应对突如其来的天旱所造成的灾害,董奉和小伙伴们前往昆仑山,找寻传说中医治百病的瑶草。途中,他们克服险阻,共同成长。^②

《山海经·杏林传说》的艺术讲座由四个单元组成。北京舞蹈学院人文学院副教授李北达和中国古典舞教授邵未秋,分别讲授了《武术与舞蹈》和《走进中国古典舞袖舞》。通过老师们的亲身示范,小学员们不仅体会到了武术与舞蹈的不同的发力方式及审美意趣,还增强了对中国古典舞的审美意识。中国艺术研究院舞蹈研究所副研究员刘晓真和胡晶莹分述了《历史中的乐舞》和《舞蹈语言的设计》。追溯中国古老乐舞的历史,探索寻觅当下的踪迹,引导思考乐舞和今天的音乐舞蹈之间的关联。引导学员将生活中寻常可见的动作转换成为舞蹈语言,培养对舞蹈本体认知与欣赏的能力。

综上,《山海经》舞台剧系列已经有可以展演的成品,后续的创作也如火如荼地进行中,并吸纳了更多的学者参与其中,课程设置上也日益丰富和深入。这种对古籍中传统文化的元素进行创新发展,以舞台剧形式进行的创作和实践,使得传统与现代在剧中相遇,儿童是故事的演绎者,又是文化的学习者,又是文化的传达者,完成了润物细无声的美的教育。

五、探索《山海经》与青少年舞蹈教育之间更多的可能

准确理解《山海经》,有助于我们重构华夏上古神话体系,穿越漫长的时间洪流,回到华夏文明的源头。面对时代变迁与民俗文化传统文化日趋疏离的现实问题,要认识到当下青少年对传统文化的认知局限,探索适合他们的认知方法,而舞蹈教育不失为一条可行的路径。

(一) 深度挖掘和利用《山海经》中传统文化元素,拓展舞蹈创作选题和内容

舞蹈创作上,以中华传统文化典籍《山海经》作为素材来源,选取教育性和启发性的内容,运用传统乐舞的元素加以艺术性的舞台形式进行创作,寓教于乐,予以呈现。提升民族文化认同,体现新时代精神及民族元素,贯穿讲好适合儿童的中国文化传统故事,推动以美育人的新时代文化使命。

(二) 调研青少年的文化需求,进一步完善舞蹈课程设计

舞蹈教育的课程设置系统化、灵活化,线上线下学习与排演相结合,讲座、座谈、调研等多形式并进,引导青少年精读中国传统经典文化,学习中华乐舞文化和传统民俗,“眼见为虚,体验为实”,对中国传统艺术有更多的理解,加深热爱。如引导青少年亲自整理文献资料,梳理脉络和版本,通过笔墨纸砚线描等方式对话古籍。这种方法会有效减少青少年和古籍之间因为时间空间的距离而产生的疏离感。同时,在参与和体验的过程中,孩子们从自己的感受出发,以他们的视角去解读,能够挖掘出更多中国神话传说的魅力。

(三) 实现多领域合作,协同促进《山海经》与青少年舞蹈教育的融合

^① 文旅中国, <https://baijiahao.baidu.com/s?id=1687583669849577869&wfr=spider&for=pc> (2024.4.10 检索)。

^② 中国青年报, <https://baijiahao.baidu.com/s?id=1687593842218164453&wfr=spider&for=pc> (2024.4.22 检索)。

作为传承文化的一个新尝试,《山海经》与青少年舞蹈教育的融合,需要多领域的关注和合作协同。青少年群体的认知方式和心理发展,需要相关的教育家们提供专业辅导。青少年的舞蹈教育需要艺术家们加以针对性研究。《山海经》中的民俗学、历史学、地理学等知识,作为必要的背景,也需要学者们进行解读和普及。

北京融合艺术培训有限公司作为一个民营企业,在北京文化艺术基金的资助下,取得目前的成绩是非常不易的。也希望能够有更多的企业、高校以及艺术团体能够都参与进来,能够有更多的社会力量进行人力和物力的支持,共同助力《山海经》在青少年舞蹈教育方面的融合发展。

(四) 实现《山海经》与舞蹈教育融合的成果舞台化、社会化

舞蹈教育的成果要舞台化,多出精品,能够更广范围地传播,引起一定的社会关注。并可以研发出相关的舞蹈服饰、道具以及文创产品等,在展演过程中展示和售卖,扩大影响。

(五) 推动数字化《山海经》发展,助力青少年舞蹈教育

国家图书馆作为古籍收藏和保护的一个重要的文化基地,也一直致力于古籍的保护和开发利用,《山海经》的数字化工作也在有条不紊地推进着。新的技术和新的理念也在陆续应用于数字化中。不久的将来,《山海经》的数字化成果亦可运用到舞蹈教育中,抑或直接运用到舞台演出中。舞蹈教育者对《山海经》数字化的一些思考和尝试,亦需要沟通和借鉴,互为助力。多学科多领域的跨界合作,将会为古籍数字化工作提供更多的灵感和方向。

《山海经》这座广博深厚的历史文化宝藏,还需要我们不断地去探索和开拓汲取源源不断的精神力量,希望通过其在青少年舞蹈教育中的融合利用,薪火相传,传承文化未来可期!