爲甚麼全世界都在看神韻？

文/曉春

每當神韻藝術團來到一座城市，往往會出現一種引人注目的景象：演出尚未開始，票房便已升溫；許多觀眾提前數月訂票，也有人年復一年走進劇院，只為再次觀看同一藝術團的新一季演出。對從未接觸過神韻的人而言，這種熱度自然令人好奇：神韻究竟是甚麼？她為何能吸引來自不同國家、不同年齡與不同文化背景的觀眾？

▲ 2025年12月30日，神韻在美國休斯敦的演出爆滿。（圖片來源：大紀元）

神韻究竟是甚麼？

從紐約到東京，從巴黎到悉尼，談論神韻的人中，有藝術家、企業家、學者，也有普通家庭與年輕觀眾。有人被舞蹈吸引，有人爲音樂而來，也有人在演出中重新思考人生。如果您最近在日本的媒體上看到神韻巡演的消息，心中也許同樣浮現疑問：這究竟是一場怎樣的演出，爲甚麼她能在世界各地持續引起關注？

要理解神韻，不能只從舞臺效果談起。她所呈現的，是一個更深的問題：中華傳統文化究竟是甚麼？當人們談論中國時，常想到瓷器、茶葉、電子商務與現代科技；然而在漫長的歷史中，中國還有另一個名字——古人稱之爲「神州」。這個名稱所指向的，不只是一片土地，更是一系列關於天地、生命、道德與人的神傳文化。

當人們談論中國時在談論甚麼？

數千年來，中華文明在不同朝代中延續、更新，也留下了豐富的哲學、宗教、文學、音樂、舞蹈、建築與工藝。從黃帝、孔子、老子，到佛家文化傳入中國；從《詩經》《道德經》，到敦煌壁畫、宮廷樂舞與故宮建築，傳統文化的核心從來不只是技巧或形式，更包含一種精神秩序。

古人講究天人合一、敬天知命，也相信善惡有報、忠義仁勇與修身養德。這些觀念塑造了人們對家庭、社會與責任的理解，也讓藝術不僅用來娛樂，更承擔教化、記憶與傳遞價值的功能。舞蹈中的一個身法、音樂中的一段旋律、繪畫中的一處留白，都可能承載一個時代的審美與精神追求。

然而，經過近代以來的劇烈變遷，許多傳統藝術逐漸失傳，一些古老價值也淡出日常生活。今天，很多人熟悉中國的現代面貌，卻未必有機會親身感受傳統文化原本的樣子；甚至許多華人，也從未看過一場以五千年文明爲主題、並以大型舞臺藝術完整呈現的演出。神韻正是在這樣的背景下誕生的。

一個始於紐約的故事

神韻的故事並不是從北京、上海或西安開始，而是從美國紐約州哈德遜河谷展開。那裡群山環繞、景色清幽，在遠離都市喧囂的山谷之間，坐落著一處富有東方韻味的建築群：飛簷斗拱、亭臺樓閣、曲徑回廊與自然景觀彼此映照。這裡就是龍泉寺，也是許多華裔藝術家匯聚、研習與創作的地方。

二十多年前，一批來自世界各地的舞蹈家、音樂家、作曲家與舞臺設計者相繼來到這裡。他們有不同的人生經歷，卻懷抱共同願望：恢復並弘揚眞正的中華傳統文化。他們認爲，五千年文明不只是中國人的歷史，也是一份值得與世界分享的人類文化遺產。

這些藝術家同時關注中國大陸的現實處境，希望透過藝術，使更多人理解信仰自由、人權與堅守善念的意義。在藝術總監 D.F. 的帶領下，神韻藝術團於二〇〇六年開始正式巡演，逐步發展成具有國際規模的中國古典舞與音樂藝術團體。她從創立之初便提出清楚的使命：復興五千年中華傳統文化。

這項使命並不只是把古代服飾、傳說與音樂搬上舞臺，更重要的是重現傳統文化中的精神內涵。對神韻而言，藝術家的修養、作品傳遞的價值，以及觀眾在劇場中感受到的心靈觸動，都是演出不可分割的一部分。也正因如此，她所追求的不僅是技巧上的精準，更是一種由內而外的美。

神韻究竟在演甚麼？

很多第一次聽到神韻的人會問：「她是一場舞蹈秀嗎？」答案是肯定的，卻又不僅如此。有人說神韻像音樂會，有人說像舞劇，有人把她形容爲一幅展開的歷史長卷，也有人覺得那是一場穿越時空的旅行。這些說法都觸及了神韻的一部分。

當劇院燈光熄滅、舞臺大幕拉開，觀眾看到的是一個個篇幅精煉而主題完整的節目。內容涵蓋上古神話、歷史傳奇、民間故事、英雄人物、宮廷文化與不同民族的風情，也會呈現現代社會中關於信仰與勇氣的眞實故事。節目在古今之間穿梭，讓觀眾在短短兩個多小時內，彷彿走過中華文明漫長的歷史長河。

每一個舞蹈節目通常只有數分鐘，卻要在有限時間內交代人物、衝突、情感與結局。因此，演員必須以高度凝練的身法、表情、隊形與節奏完成敘事。即使觀眾不懂中文，也能從肢體語言與音樂中理解喜怒哀樂。這種跨越語言的表達，使神韻得以面向世界各地的觀眾。

若把整場演出視爲一本書，那麼每個節目就是其中的一個篇章：有的莊嚴，有的幽默；有的氣勢磅礴，有的細膩含蓄；有的回望古代，有的直面當下。不同篇章共同構成一幅關於中國歷史、文化與精神世界的全景。因此，有人把神韻稱作「用藝術寫成的中國歷史書」。

神韻為甚麼與眾不同？

世界上並不缺少大型舞臺演出。百老匯音樂劇、歌劇、芭蕾與古典音樂會都有成熟傳統；神韻之所以能形成鮮明辨識度，在於她把中國古典舞、現場中西合璧樂團、服飾色彩與動態天幕結合爲一個整體，並以傳統文化爲貫穿全場的主題。

中國古典舞：以身體講述故事

神韻最核心的藝術形式是中國古典舞。它不同於一般所說的民族民間舞，擁有較完整的訓練體系，包括身法、身韻與技巧。歷代宮廷舞蹈、戲曲動作、武術與傳統審美，都在其發展過程中留下痕跡。它既能展現柔美、端莊與含蓄，也能表現剛健、豪邁與力量。

中國古典舞的魅力，不只在於高難度翻騰、跳躍或旋轉，更在於演員如何透過眼神、呼吸、手勢與身體的延伸表達人物內心。同樣一個轉身，可以是欣喜，也可以是遲疑；同樣一次揮袖，可以表現離別、召喚或決斷。技巧只有融入情節與情感，才眞正成爲藝術語言。

現場樂團：讓東西方聲音彼此對話

在許多舞臺製作採用錄音伴奏的今天，神韻仍堅持由現場樂團演奏。更特別的是，她把西方交響樂團的編制與二胡、琵琶等中國傳統樂器放在同一音樂結構中。弦樂與管樂提供宏闊的和聲基礎，中國樂器則帶來獨特的音色與韻味，兩者並非簡單並列，而是透過配器彼此呼應。

現場音樂也使每場演出保持呼吸與生命力。指揮、樂團與舞臺上的演員必須高度配合：一個節奏的推進、一處情緒的轉折，都需要精準同步。觀眾不僅看見舞蹈，也能感受到音樂從樂池升起、包圍整個劇場的震動。對不少人而言，樂團本身便足以構成一次完整而難忘的藝術體驗。

動態天幕：延伸舞臺的時空

動態天幕是神韻最具代表性的舞臺特色之一。演員可以從現實舞臺「進入」背景畫面，又從動畫中的天空、宮殿或山川「返回」舞臺。這種銜接把有限的劇場空間延伸爲廣闊世界，使天宮、海洋、古城與草原都能迅速呈現在觀眾眼前。

天幕並不是獨立炫技，而是服務於敘事。當人物遠行、升空或跨越場景時，影像與眞人表演共同完成動作，讓故事變得直觀而富有想像力。現實與動畫之間的精準配合，往往令第一次觀看的觀眾發出驚歎，也使傳統題材獲得當代舞臺語言。

每年全新製作：熟悉的使命　不同的旅程

許多知名演出會長期保留固定劇目，神韻則堅持每一季推出新的舞蹈、音樂、服飾與故事。這意味著編舞、作曲、排練、服裝與影像設計必須持續更新，也讓連續多年入場的觀眾，每次都能看到不同內容。

神韻始終圍繞復興傳統文化的使命，只是不斷從浩瀚的歷史與傳說中選取新的篇章。觀眾熟悉的是整體精神與藝術品質，期待的則是下一季將會遇見哪些人物、時代與故事。這種「每年重逢、每次不同」的特點，也成爲許多人再次走進劇院的重要原因。

為甚麼那麼多人會被感動？

神韻最特別的地方，也許不只在技術，而在作品傳遞的內容。觀察許多觀眾的回饋，會發現他們談論的不一定是某個動作有多難、某件服裝有多華麗，反而常提到善良、勇氣、希望、信念與感動。這些詞看似簡單，卻是現代生活中許多人最渴望的東西。

在神韻的故事中，觀眾會看見正義與邪惡的較量、人物在困境中的選擇，以及眞誠與善念所展現的力量。這些主題既根植於傳統文化，又超越特定時代與地域。無論觀眾來自哪個國家、使用哪種語言，都能理解守護家人、堅持信念、反抗迫害與追求光明的情感。

有人看完後感到心情平靜，有人重新看見希望，也有人說自己久違地被純粹的美所打動。

當然，每位觀眾的感受不會完全相同。有人更重視舞蹈技巧，有人偏愛服裝與色彩，有人對歷史故事印象深刻，也有人被現代題材觸動。正是這種多層次的觀看方式，使神韻既可以被視爲一場藝術演出，也可以成爲一次關於文化與內心的思考。

為甚麼神韻值得日本的華人觀看？

對生活在日本的華人而言，神韻或許還多了一層意義。離開故土、進入另一種語言與社會環境後，人們常會重新思考自己的文化根源：甚麼是中華文化？甚麼是傳統價值？哪些東西只是熟悉的生活習慣，哪些又是跨越數千年延續下來的文明精神？

神韻所呈現的，正是一種可以被觀看、聆聽與感受的文化記憶。那些古代人物、神話故事、服飾紋樣與音樂旋律，可能喚起童年讀過的故事，也可能打開一扇從未接觸過的門。對成長於海外的年輕一代而言，舞臺藝術更提供了一種不依賴厚重典籍、卻能直觀接近傳統文化的方式。

日本本身擁有珍視古典藝術、禮儀與傳統技藝的文化環境，因此當地觀眾往往也能從神韻中感受到對傳承與工藝的重視。對在日華人而言，與日本朋友或家人一同觀看，還可能成爲一次跨文化交流：不必先解釋龐雜歷史，只需從音樂、舞蹈與故事出發，便能分享自己文化中關於美、善與勇氣的想像。

傳統文化並不專屬於某一地區或某一代人。它在不同時代中被重新理解，也在遷徙與交流中獲得新的生命。神韻所提供的，未必是對中華文明的唯一詮釋，卻是一個鮮明而完整的入口，讓觀眾重新看見一種在現代生活之外、更悠久也更深厚的文化傳統。

一場不能只用文字描述的演出

閱讀關於神韻的介紹，就像閱讀一份旅行指南：可以知道目的地在哪裡，也可以大致了解沿途風景，卻終究無法代替眞正的旅程。文字可以描述服裝的色彩、舞蹈的力度與音樂的層次，照片也能記錄某個精彩瞬間，但它們都難以完整重現劇場中的空間、聲響與情緒。

當音樂在樂池中響起，當舞臺燈光照亮鮮明的服飾，當跨越千年的故事在眼前展開，觀眾所接收的不只是視覺資訊，而是一連串由聲音、動作、色彩、節奏與想像共同形成的感受。那種震撼或平靜，也許只能在現場、在全神貫注的兩個多小時中眞正體會。

這或許正是神韻能持續吸引世界各地觀眾的原因。她不僅是一場舞蹈演出，也不僅是一場音樂會；她把歷史、神話、道德、信仰與當代生命經驗放在同一舞臺上，邀請觀眾展開一段關於文化與心靈的旅程。

對從未看過神韻的人而言，不妨先保留自己的判斷與好奇，親自走進劇院觀看。因爲眞正重要的答案，往往不在宣傳文字或他人的評價裡，而在大幕拉開之後，每一位觀眾內心所產生的感受之中。

JCK（日中韓）國際法律事務所
中国人刑事、民事案件专门业务、律师协会所属辩护律师　猪久保 博成
● 24 小時警察局、入管局面會送物、代理辦案
● 法庭辯護、與受害人和解、辦理保釋及入管局的假釋手續
● 代辦結婚、離婚、小孩的親權認定手續
● 受理各種買賣契約、不動產糾紛及財產調查等
● 代辦大使館、外務省及各區役所的各種認證及所需文件
● 解決各種糾紛、家庭暴力、財產繼承
全日本代理出張可
● 承接各種法律、刑事犯罪、風俗法相談
● 受理交通事故的傷害保險及賠償
TEL：03-5541-9310（中國語） 03-5541-9017（日本話） FAX：03-3555-7233 地址：東京都中央区新富1-15-14 攜帶：080-3359-9359