

การบรรยายฝึาเกี่ยวกับการสอนท่าเต้นคลาสสิกของประเทศจีน ณ มหาวิทยาลัยพายัพเทียน

หลี่หงจื่อ

(27 กรกฎาคม 2019)

อะไรคือระบำคลาสสิกจีน พุดจากแก่นแท้ “วิธีทางกาย (เชินฝ่า¹)” ของระบำคลาสสิกจีน ตั้งแต่สมัยโบราณส่วนมากมาจากอู๋ซู่² เป็นเทคนิคที่เทพถ่ายทอดที่ใช้ “หนึ่ง ‘อู๋’³ ใช้ 2 แบบ (‘บู๊’ กับ ‘ระบำ’)” ในขณะที่การสื่อความรู้สึกผ่านทางร่างกาย (เชินยวี่น⁴) ส่วนใหญ่มาจาก “การเคลื่อนไหวทางกาย (เชินต้วน⁵)” ของละครจิว ยุคแรก “ระบำคลาสสิกจีน” เรียกว่า “ระบำละครจิว (ซุ่นวูอู๋เต่า⁶)”

ทำไมมีคนพุดว่าระบำคลาสสิกจีนเป็นระบำชนิดใหม่ที่สร้างสรรค์โดยสถาบันสอนเต้นรำปักกิ่ง ที่จริงระบำของสถาบันสอนเต้นรำปักกิ่ง เชินฝ่าก็คือมาจากอู๋ซู่กับละครจิว เพื่อให้เหมาะสมกับการเรียนการสอนในแบบของสถาบัน ได้นำเอาส่วนหนึ่งของระบำบัลเลต์ที่เป็นรูปแบบการฝึกฝนขั้นพื้นฐานในระดับเริ่มต้นมาใช้ เพื่อให้มองดูยิ่งเหมือนกับระบำที่เป็นแนวคิดของสมัยใหม่ แต่เทคนิคหาคะเมนติลังกามาจากศิลปะกายกรรมชนิดต่าง ๆ ของวัฒนธรรมจีนที่สืบทอดมาหลายพันปี พุดให้ชัดสถาบันสอนเต้นรำปักกิ่งไม่ได้สร้างสรรค์ระบำคลาสสิกจีนขึ้นมา สถาบันสอนเต้นรำปักกิ่งได้สร้างชื่อเรียก “ระบำคลาสสิกจีน” โดยเปลี่ยนชื่อ “ระบำละครจิวจีน” ที่มีอยู่เดิมเป็น “ระบำคลาสสิกจีน”

สถาบันสอนเต้นรำปักกิ่งเองก็ยอมรับ เชินยวี่นใช้เชินต้วนในละครจิว แต่ในส่วนประกอบหลักของเชินฝ่าของระบำ จะใช้เชินฝ่าของระบำละครจิวกับอู๋ซู่เป็นส่วนใหญ่ ที่จริงละครจิวก็ยอมรับว่าเชินฝ่ามาจากอู๋ซู่ ตั้งแต่ยุคโบราณไกลมาก ๆ ละครจิวก็ได้ใช้เชินฝ่าของอู๋ซู่ดั้งเดิมของจีน ดังนั้นก็พุดได้ว่าระบำคลาสสิกจีนเป็นสิ่งที่คงอยู่มานานแล้ว ไม่ใช่สถาบันสอนเต้นรำปักกิ่งคิดค้นขึ้นมา

แล้วทำไมสถาบันสอนเต้นรำปักกิ่งพุดว่าระบำคลาสสิกคือระบำแบบใหม่ชนิดหนึ่งที่มันสร้างขึ้นล่ะ แน่นอน นอกจากมันเปลี่ยน “ระบำละครจิว” เป็น “ระบำคลาสสิกจีน” แล้ว ยังได้กำหนดวิธีการเรียนการสอนชุดหนึ่งของระบำคลาสสิกจีน “ระบำคลาสสิกจีน” ชื่อนี้คือมันเปลี่ยน เพราะสถาบันสอนเต้นรำปักกิ่งในระยะแรกก็เรียกระบำคลาสสิกจีนเป็น “ระบำละครจิว” ได้รวมรูปแบบการเรียนการสอนของบัลเลต์ไว้ด้วย แน่นอนไม่เพียงเท่านี้ สถาบันสอนเต้นรำปักกิ่งยังได้ใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบสถาบันในระบำคลาสสิกจีน ในอดีตการเรียนศิลปะจีนล้วนใช้รูปแบบดั้งเดิมในการเรียนการสอน

คือรูปแบบการเรียนการสอนที่อาจารย์ของคณะจึงนำพาลูกศิษย์ บ้างก็สอนลูกศิษย์หลายคนในเวลาเดียวกัน กระทั่งหลายสิบคนในคณะจึง แต่ว่าระบาคลาศติกของจีนเข้าสู่สถาบันศิลปะที่สอนรูปแบบของ “ระบาคลาศติกจีน” บางทีในเวลานั้นคือสถาบันสอนเต๋นร่าปักกิ่งเป็นแห่งแรกที่ริเริ่ม นักศึกษาหนุ่มสาวของพวกเขาต่อมาไม่ค่อยเข้าใจสิ่งเหล่านี้ บวกกับพรรคคอมมิวนิสต์จีนทำลายประวัติศาสตร์จีนอย่างมีเป้าหมาย นักศึกษาไม่เข้าใจประวัติศาสตร์จีนแล้ว จึงพูดเป็นว่า “ระบาคลาศติกจีน” เป็นระบำใหม่ชนิดหนึ่งที่พวกมันคิดค้นขึ้นมา โดยตัวมันเองนี่คือไม่เคารพประวัติศาสตร์กับวัฒนธรรมดั้งเดิมหลายพันปีของจีน

ที่จริงในเวลาเดียวกับที่สถาบันสอนเต๋นร่าปักกิ่งก่อตั้งขึ้น ประเทศจีนแต่ละมณฑลกับคณะศิลปะแบบต่าง ๆ ในเวลาเดียวกันก็ล้วนใช้การเรียนการสอนเต๋นร่าชนิดนี้ของจีนและได้ใช้ในการแสดงแล้ว ในทศวรรษที่ 40-50 ผู้อำนวยการก้าว ของสถาบันศิลปะเพยเทียนของเรา ที่อยู่ในโรงละครศิลปะจงหนาน ก็ได้ใช้การแสดงระบำชนิดนี้แล้ว ในเวลานั้นสถาบันสอนเต๋นร่าปักกิ่งยังไม่ได้ก่อตั้งขึ้นเลย ช่วงเวลาก่อนหน้าหรือหลังจากที่สถาบันสอนเต๋นร่าปักกิ่งก่อตั้ง ก็คือพูดว่าคณะศิลปะมากมายของจีนก็ได้ใช้ระบำละครจิวแบบคลาศติกจีนชนิดนี้ในการแสดงแล้ว

ทุกคนทราบ ในการเรียนการสอนของระบาคลาศติกในสถาบันสอนเต๋นร่าปักกิ่ง ชื่อทางเทคนิคของการเต๋นร่า ข้อกำหนด ชื่อของเซินฝ่าและเซินยวินที่ใช้ ทั้งหมดก็เอามาจากละครจิว และเอามาใช้เหมือนกันทุกประการ “ซง⁷ เจ้า⁸” “หัน⁹ เกียน¹⁰” “หนึ่ง¹¹ ซิง¹² หยวน¹³ ลวี¹⁴” ซ่องทางวงกลม 3 แบบ ผิงหยวน¹⁵ ลีหยวน¹⁶ ปาจื่อหยวน¹⁷ โส่ว¹⁸ เอียน¹⁹ เซิน²⁰ ฝ่า²¹ ปู้²² เลียงเซียง²³ อะไรเออ จิง²⁴ ซี้²⁵ เสิน²⁶ ฯลฯ สิ่งต่าง ๆ มากมาย สำคัญที่สุดทั้งหมดของการเต๋นร่า จะไปทางขวาก็ไปทางซ้ายก่อน จะขึ้นข้างบนให้ลงข้างล่างก่อน จะไปข้างหลังให้ไปข้างหน้าก่อน จะไปข้างหน้าให้ไปข้างหลังก่อน ต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนเอามาจากละครจิวเหมือนกันทุกประการ ก็คือพูดว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่มันสร้าง คือเดิมระบาคลาศติกจีนก็มีอยู่แล้ว ตั้งแต่สถาบันสอนเต๋นร่าปักกิ่งเปลี่ยนชื่อ “ระบาคลาศติกจิว” ของจีนเป็น “ระบาคลาศติกจีน” คณะศิลปะของแต่ละมณฑลของจีน จากท้องถิ่นถึงกองทัพ จากงานอดิเรกถึงงานเพื่ออาชีพ ตลอดจนสถาบันอาชีวจนถึงวิทยาลัย และสถาบันต่าง ๆ ล้วนเรียกระบำนี้นี้เป็น “ระบาคลาศติกจีน” ยกเว้นโรงเรียนละครจิวกับโรงละครจิว

เช่นนั้นพูดขึ้นมาก็พูดถึงเสินยวินและมหาวิทยาลัยเพยเทียน เสินยวินและมหาวิทยาลัยเพยเทียน ไม่ได้ใช้ระบาคลาศติกจีนหรือ ที่จริงเสินยวินและมหาวิทยาลัยเพยเทียน ระยะเวลาคือใช้ยวินลวี²⁷ นั้นใน

การเรียนการสอนระดับคลาสสิกของสถาบันสอนเต้นรำปักกิ่ง ในการเรียนการสอนเช่นฝายของระบำในสถาบันสอนเต้นรำปักกิ่งได้กำหนดยวันลวี่ที่คงที่ แต่องค์ประกอบเหล่านี้โดยตัวมันเองก็มีอยู่นานแล้ว เสินยวันเพียงแต่ใช้ยวันลวี่ในการเรียนการสอนของมัน เข้าใจความหมายที่ข้าพเจ้าพูดใช่ไหม (ทุกคนพยักหน้า) เสินยวันและมหาวิทยาลัยเพยเทียนเพียงแต่ใช้ยวันลวี่ของสถาบันสอนเต้นรำปักกิ่ง

เนื่องจากระดับคลาสสิกจีน ปัจจุบันในประเทศจีนหนึ่งมณฑลหนึ่งแบบ แม้แต่มหาวิทยาลัยหลายแห่งในปักกิ่งก็ไม่ใช้ยวันลวี่ของสถาบันสอนเต้นรำปักกิ่ง ยิ่งกว่านั้นยังมีท่าที่ปฏิเสธอย่างเปิดเผยทั่วประเทศไม่มีคณะศิลปะใดที่ใช้ระบำของสถาบันสอนเต้นรำปักกิ่งในการฝึกซ้อมหรือในการแสดง เพราะแต่ละคนต่างเห็นว่าของตัวเองคือระดับคลาสสิกจีนที่ดีที่สุด ที่แปลกก็คือแม้แต่คณะระบำหนุ่มสาวของสถาบันสอนเต้นรำปักกิ่งก็ทำให้ระดับคลาสสิกจีนของตนมีหน้าตาแตกต่างจากเดิมอย่างสิ้นเชิง ได้ผสมกับที่เรียกว่าระบำสมัยใหม่แบบจีน นี่เป็นการเสียดสีที่ใหญ่ที่สุดต่อสถาบันสอนเต้นรำปักกิ่งจริงๆ ตัวเองก็ไม่เคารพตัวเอง จะให้คนอื่นเคารพคุณอย่างไร ยิ่งกว่านั้น ยังนำเอาสิ่งอะไรที่เรียกว่าของฮั่นและถังปลอมมาเป็นการเรียนการสอนระดับคลาสสิก ที่จริงล้วนเป็นท่าทางของจิ้งจอก มีกลิ่นอายปีศาจอยู่มาก รู้สึกเสียดายแทนสถาบันสูงสุดของระดับคลาสสิกจีนจริงๆ

แรกเริ่มที่ก่อตั้งมหาวิทยาลัยเพยเทียน ในการเรียนการสอนต้องเรียนยวันลวี่ของมัน จึงจำเป็นต้องนำการประกอบของระบำบางชนิดมาเพื่อศึกษา ที่จริงก็สามารถใช้ยวันลวี่ของสถาบันชนชาติจีน ก็สามารถใช้ของท้องถิ่น ยวันลวี่ของระบำของมณฑลใดมณฑลหนึ่ง ก็สามารถใช้ยวันลวี่ของระบำละครจิวโดยตรง เพราะอาจารย์ที่สถาบันศิลปะเพยเทียนในเวลานั้นส่วนใหญ่สำเร็จจากสถาบันสอนเต้นรำปักกิ่ง จึงได้ใช้ยวันลวี่ของเหล่าอาจารย์โดยอัตโนมัติ แต่ยวันลวี่ชนิดนี้โดยตัวมันเองก็ถูกต้องอยู่แล้ว สอดคล้องกับข้อกำหนดของเสินยวัน เพราะฉะนั้นในการเรียนการสอนจึงได้ใช้ยวันลวี่ของสถาบันสอนเต้นรำปักกิ่ง

พูดถึงยวันลวี่นี้ จากมุมมองของการบำเพ็ญ วัฒนธรรมจีนคือเทพถ่ายทอด ก็คือเทพดูแล เพราะฉะนั้นเมื่อปีที่สถาบันสอนเต้นรำปักกิ่งเริ่มทำการเรียนการสอนระดับคลาสสิกนี้ ชีวิตระดับสูงก็รู้มาตั้งนานแล้วว่าเสินยวันจะใช้ในอนาคต ฉะนั้นเบื้องหลังระบำนี้ ก็ต้องมีเทพช่วยเหลืออยู่แน่นอน เสินยวันใช้ระบำชนิดนี้มาช่วยคนไม่ใช่เรื่องเล็กน้อย วัฒนธรรมของมนุษยชาติคือชำระรอยแต่ละรอบ มันสอดคล้องหรือไม่กับที่เทพพระยะแรกสุดก่อนประวัติศาสตร์สถาปนาวัฒนธรรมเพื่อมนุษย์ เพราะฉะนั้นก่อนที่เสินยวันจะใช้ ก็จำเป็นต้องเอาสิ่งที่จะใช้ออกมา เพื่อให้เสินยวันใช้ในการช่วยเหลือสรรพชีวิต

มองจากจุดนี้ ช่วงแรกคนที่ปูพื้นฐานการเรียนการสอนระบำคลาสสิกจีนของสถาบันสอนเต้นรำปักกิ่งได้ทำเรื่องที่ดีเรื่องหนึ่งจริง ๆ

เสียนยวินและมหาวิทยาลัยเฟยเทียนพัฒนามาถึงวันนี้ ทุกคนดู มหาวิทยาลัยเฟยเทียนและคณะกรรมการแสดงเสียนยวินกับข้อกำหนดเซ็นฝ่าของสถาบันสอนเต้นรำปักกิ่งโดยหลักไม่เหมือนกันแล้ว เสียนยวินกับมหาวิทยาลัยเฟยเทียนในการแสวงหาการเรียนการสอนระบำคลาสสิกกับสถาบันสอนเต้นรำปักกิ่งไม่ใช่แนวคิดชนิดเดียวกันอย่างสิ้นเชิง ที่กล่าวถึงก่อนต้องการเดินบนเส้นทางดั้งเดิม ค้นหาเขตแดนที่สูงที่สุดของระบำชนิดนี้และสิ่งสุดยอดของวัฒนธรรมที่เทพถ่ายทอดกลับคืนมา แต่ที่กล่าวถึงทีหลังตามความตกต่ำของสังคม ในการตามความทันสมัยและตามกระแสได้แปรเปลี่ยนสิ่งคลาสสิกดั้งเดิม ปัจจุบันยังเอาระบำสมัยใหม่แบบจีน ระบำยุคปัจจุบัน และราชวงศ์ฮั่นและถังปลอม ที่เรียกว่า ระบำฮั่นและถัง ที่จริงคือท่าเคลื่อนไหวที่ถูกสุนัขจิ้งจอกใช้ให้ทำออกมาจริง ๆ และเพิ่มเข้าไปในคณะกรรมการเรียนการสอนระบำคลาสสิกและการแสดง คำพูดนี้พวกเขาไม่ยากฟังอย่างแน่นอน เพราะแต่ละต้องผลประโยชน์และความรู้สึกของพวกเขา แต่ถ้าเรียนแล้วก็จะถูกสุนัขจิ้งจอกสิงร่าง ไม่ใช่ไม่เห็นสิ่งที่ทำลายคนแล้วไม่สนใจ สิ่งเหล่านี้ได้เข้าไปในมหาวิทยาลัยของมนุษยชาติอย่างเปิดเผย แม้จะน่าเศร้า แต่ก็เพราะยุคสมัยทำให้เป็นเช่นนี้

สถาบันสอนเต้นรำปักกิ่งก็ดี มหาวิทยาลัยเฟยเทียนและเสียนยวินก็ดี ดูจากปัจจุบัน องค์ประกอบพื้นฐานของระบำคลาสสิกจีนในการเต้นรำทั้งหมดเหมือนกัน เพียงแต่ข้อกำหนดเซ็นฝ่าต่างกัน ทิศทางการเดินต่างกัน ยวินลวี่ก็เปลี่ยนแปลงเมื่อเซ็นฝ่ายืดยาว ในตอนแรกมหาวิทยาลัยเฟยเทียนและเสียนยวินเพียงใช้ยวินลวี่ของมันเท่านั้น แต่ยวินลวี่นี้ของเสียนยวินในวันนี้กับของสถาบันสอนเต้นรำปักกิ่งก็ไม่เหมือนกันแล้ว ในความเป็นจริงค่อย ๆ ทิ้งห่างไกลมากแล้ว

ทุกคนทราบ เสียนยวินได้เดินมาถึงข้อกำหนดสูงสุดของเซ็นฝ่าของการเต้นรำแล้ว เทคนิคของเซ็นฝ่าชนิดนี้ไม่เพียงระบำคลาสสิกจีนที่ตัวเองกำลังค้นคว้าอยู่ ระบำแต่ละชนิดและศิลปะทางร่างกายล้วนมีการค้นหาอยู่ คือตั้งแต่โบราณถึงปัจจุบัน ผู้คนล้วนกำลังค้นหาอยู่ตลอดมา มีคนพูด เทคนิคการเต้นรำที่ไม่มีใครเป็น นี้ได้เดินมาถึงจุดสูงสุดของการเต้นรำที่มีอยู่ทั้งหมดแล้ว เรียกว่า “ลำตัวนำแขน” และ “สะโพกนำขา” ได้ยืดยาวจนถึงปัจจุบันนี้ การฝึกฝนเทคนิคของระบำชนิดใด ๆ ล้วนทำไม่ได้ แม้แต่ระบำบัลเลต์และยิมนาสติกลีลาที่ล้วนกำลังใคร่ครวญ กำลังค้นหาสิ่งเหล่านี้อยู่ เพียงได้ยิน ไม่มีใครสอนได้ ใครก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไร ปัจจุบันคืออย่างนี้ ใครก็ไม่รู้ว่าสิ่งนี้ใช้อย่างไร แต่ทุกคนล้วน

ทราบ “ลำตัวนำแขน” และ “สะโพกนำขา” นี่ก็คืออาจารย์ถ่ายทอดออกมา ปัจจุบันเดินยืงกับมหาวิทยาลัยเพยเทียน และอาจารย์และนักเรียนของสถาบันศิลปะเพยเทียนล้วนกำลังศึกษาอยู่ ล้วนกำลังทำอยู่ ที่ทำได้ดีที่สุดในคือห้องเรียน 07 และห้องเรียน 17 ในการเรียนการสอน การฝึกซ้อมของนักเรียนได้ทำให้ระบำคลาสสิกจีนของเดินยืงไม่ใช่รูปแบบของสถาบันสอนเต้นรำปักกิ่งแล้ว รูปแบบของระบำโดยหลักเป็นของเดินยืงเอง เป็นยืงลวีของตัวเองแล้ว เช่นนั้นในความเป็นจริง นี้กับของสถาบันสอนเต้นรำปักกิ่งไม่ใช่เรื่องเดียวกันแล้ว คุณดูว่ามันคือการประกอบของระบำที่เหมือนกัน หลายวันก่อนได้คู่วิดิตทัศน์การประกอบของระบำของสถาบันสอนเต้นรำปักกิ่ง พวกคุณใช้เงินฝ่าของเดินยืงทำการประกอบระบำนั้นออกมา นั่นก็แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง กล่าวคือเดินยืงในระยะแรกเพียงใช้ยืงลวีของมัน แล้วค่อย ๆ เดินหนทางของตนเอง ปัจจุบันเนื่องจากการยืดยาวของการเคลื่อนไหวของร่างกายยืงลวีได้พัฒนาขึ้นมาเป็นของตัวเองแล้ว ทุกท่านจะต้องเข้าใจปัญหานี้ให้ชัดเจน

ที่จริงระบำคลาสสิกจีน โดยตัวเอง มันเป็นผลึกทางวัฒนธรรมหลายพันปีที่ “คลาสสิก” จริง ๆ แม้แต่สถาบันสอนเต้นรำปักกิ่งเองก็เรียกสิ่งนี้เป็นระบำคลาสสิก มันก็ไม่มีทางออกห่างจาก “คลาสสิก” อักษร 2 ตัวนั้น ทำไมจึงเรียกมันว่าระบำคลาสสิก ระบำชนิดใหม่ของสมัยใหม่ทำไมเรียกเป็นระบำคลาสสิกล่ะ นี่ไม่ขัดแย้งหรือ เพราะมันได้บุกเบิกรูปแบบการเรียนการสอนสมัยใหม่เช่นนี้ แต่สิ่งที่เป็นคลาสสิกคือมีอยู่เดิม องค์ประกอบคือมีอยู่เดิม เป็นแนวคิดนี้ใช้ใหม่ (ทุกคนพยักหน้า)

ที่ผ่านมาข้าพเจ้าบอกทุกคน ข้าพเจ้าพูดว่าเทพถ่ายทอดวัฒนธรรม ประเทศจีนเป็นสถานที่พิเศษเป็นวัฒนธรรมที่แสดงออกมาภายใต้การดูแลของเทพทั้งหมด คนทั้งหมดทั่วโลกไม่ว่าคนชนิดใด ล้วนเป็นคนในรัชสมัยหนึ่งในประเทศจีน ล้วนกลับชาติมาเกิดในประเทศจีน 200 ปี แล้วกลับชาติไปเกิดในพื้นที่อื่น 5,000 ปีนี้ ก็ผ่านมาอย่างนี้ ดังนั้นวัฒนธรรมนี้ พูดให้ชัดคือ คนทั่วทั้งโลกล้วนเคยผ่านมา ดังนั้นทั่วทั้งโลกไม่ว่าจะเป็นชนชาติใด เมื่อดูรายการประเพณีดั้งเดิมที่เดินยืงแสดง โดยเฉพาะเมื่อพวกเขาเห็นการแสดงออกทางวัฒนธรรมในการแสดงระบำคลาสสิกจีน ก็รู้สึกเหมือนเคยรู้จัก ที่แสดงออกมามีคุณค่าทางสากลของมนุษยชาติที่มีมาแต่โบราณ ความคิดทางวัฒนธรรมดั้งเดิม และรูปแบบการดำรงชีวิต พวกเขาทั้งหมดล้วนเข้าใจ เป็นเพราะในความทรงจำของผู้คนเคยมีวัฒนธรรมแบบนี้ ฉะนั้นเมื่อเดินยืงกำลังช่วยเหลือสรรพชีวิตนั้น พวกเขาสามารถเข้าใจ สามารถรับการช่วยเหลือได้ ดังนั้นคุณใช้สิ่งของของชนชาติใดชนชาติหนึ่งล้วนจะไม่มีผลกระทบใหญ่อย่างนี้ ในการเข้าใจก็จะยากลำบาก

พูดจากอีกด้านหนึ่ง ระเบิดคลาสสิกจีนในยุคแรก เมื่อเทพยุคก่อนประวัติศาสตร์ถ่ายทอด วัฒนธรรมแก่มนุษย์ ก็รู้ว่าในช่วงกลางของการเผยแพร่ คนจะสืบทอดระเบิดคลาสสิกจีนนี้ผิดเพี้ยนไป ทุกคนรู้ คนพูดถึงการพัฒนาต้องสร้างสิ่งที่แปลกใหม่ ในการพัฒนาจะต้องไม่เหมือนกับคนอื่น หรือคิด จะทำให้ดียิ่งกว่า ที่จริงความคิดเหล่านี้ล้วนกำลังเปลี่ยนแปลงประเพณีดั้งเดิม คุณจะเปลี่ยนแปลง อย่างไม่ดีเหมือนเดิมที่เทพถ่ายทอด ที่คุณรู้สึกชั่วขณะ รู้สึกว่าแปลกใหม่มาก ดีมาก น่าสนใจมาก แต่ไม่มีความนัย และไม่สามารถได้รับการปกป้องจากเทพอีกต่อไป กล่าวคือ ในตอนแรกที่เทพถ่ายทอด ระเบิดคลาสสิกจีน ก็ตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้แล้ว จึงไม่ถ่ายทอดระเบิดคลาสสิกโดยตรงอย่างสมบูรณ์ ถ่ายทอดส่วนหนึ่งในวัง ถ่ายทอดส่วนหนึ่งในหมู่ประชาชน ถ่ายทอดส่วนหนึ่งในละครจิว แต่เงินฝ่าที่ แท้จริงนี้เก็บรักษาไว้ในอู่ซู่

ทุกคนทราบ อู่ซู่นี้ในประวัติศาสตร์เข้มงวดมาก ในอดีตเรียนอู่ซู่คือต่อสู้ฆ่าฟัน จะใช้ใน สนามรบ ถ้าคุณใช้มันตามอำเภอใจ ก็จะถูกฆ่าตาย ดังนั้นจึงไม่กล้าใช้ตามอำเภอใจ ก็สามารถรักษาเงิน ฝ่านั้นไม่ให้เปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้นะ ชุดการเคลื่อนไหวของอู่ซู่หลายพันปีมานี้ เงินฝ่า นั้นก็สืบทอดอยู่ในอู่ซู่มาโดยตลอด เมื่อถึงยุคปัจจุบัน วิทยุณชั้วร้ายของพรรคคอมมิวนิสต์จีนคือมา เพื่อประทุร้ายคนจีน ทำลายประเพณีดั้งเดิมของจีน อู่ซู่เป็นวัฒนธรรมดั้งเดิม มันเห็นแล้วก็จะทำลาย ดังนั้นจึงให้คนสร้างอู่ซู่ใหม่ขึ้นมา และเอาอู่ซู่ดั้งเดิมของจีนทั้งหมดทิ้งไป บางทีผู้บำเพ็ญเหล่านั้นใน ภูเขา พวกเขายังมี แน่นอน สิ่งที่เป็นแก่นแท้ล้วนอยู่ที่พวกเขาตรงนั้น แต่สิ่งที่ถ่ายทอดอยู่ในสังคมได้ถูก พรรคคอมมิวนิสต์จีนทำลายแล้ว ทั้งหมดใช้อู่ซู่ใหม่แทนที่แล้ว กล่าวได้ว่าในช่วงหลายพันปีในอดีต อู่ซู่แบบดั้งเดิมคงรักษาเงินฝ่าไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในแวดวงวัฒนธรรมจีน ศิลปะคือการเสริมซึ่งกันและกันให้สมบูรณ์ มันสามารถใช้เป็น แบบอย่างซึ่งกันและกัน ตัวอย่างเช่น รูปแบบศิลปะมากมายล้วนใช้เทคนิคหกคะเมนตีลังกาเป็น แบบอย่าง รูปแบบศิลปะมากมายก็ใช้เงินฝ่าของอู่ซู่เป็นแบบอย่าง ไซ่ใหม่ ในส่วนของเงินยวี่นที่ ถ่ายทอดอยู่ในละครจิว มันก็สำคัญอย่างยิ่ง เพราะคุณต้องแสดงสิ่งที่เป็นความหมายข้างในออกมา ก็จะ เผยคุณค่านั้นออกมา เหมือนบัลเลต์ที่ตรงไปตรงมาอย่างนั้น คือไม่กำหนดให้แสดงความหมายข้างใน ออกมา ดังนั้นระเบิดคลาสสิกจีนจึงจำเป็นต้องมีเงินยวี่นส่วนนั้น สามารถแสดงอารมณ์ความรู้สึกในใจ ของคุณ สามารถแสดงสิ่งที่คุณต้องการจะแสดงออกมาได้ ก็เหมือนตัวละครที่เขียนขึ้นมาในละครระบำ เกลินยวี่น มันสามารถเกิดบทบาทเช่นนี้ มีสิ่งนี้แล้ว มันสามารถเขียนตัวละครได้ มีสิ่งนี้แล้ว มันสามารถ

เขียนบทละครได้ มีสิ่งนี้แล้ว เติบวันจึงสามารถมีเกร็ดของละครระบำมาใช้ช่วยคนได้ จากมุมมองนี้ ก็
จะเห็นคุณค่าชนิดนี้กับความหมายของวัฒนธรรมที่เทพถ่ายทอด

วัฒนธรรมที่เทพถ่ายทอดมีจุดเด่นข้อหนึ่ง ต้องคำนึงถึงความสมดุลของอินหยางของมนุษย์ ของ
สิ่งหนึ่งต้องใช้ทั้งบวกและลบ เช่นนั้นอวู่ซู่ไม่สามารถใช้เป็นอวู่ซู่เพียงเป็นอวู่ซู่อย่างเดียว เช่นนั้นก็ต้อง
“หนึ่ง ‘อวู่’ ใช้ 2 แบบ (‘ปู้’ กับ ‘ระบำ’)” เสียงเหมือนตัวอักษรไม่เหมือน แม้กระทั่ง ‘อวู่’ ใช้หลาย
แบบ เทพทำอะไรอะไรจะไม่ทำแค่หนึ่งเดียว คือเพื่อไปทำอะไรเดียว ทุกครั้งเมื่อในโลกมีสิ่งหนึ่งปรากฏ
มันจะเชื่อมต่อกับความสัมพันธ์ในแต่ละมิติ ต้องตระหนักว่านี่จะเกิดผลอะไรในแต่ละมิติ ในมิติชั้นสูง
และต่ำจะเกิดผลอะไร ในมิติแนวตั้งมิติแนวนอนล้วนจะเกิดผลอะไร สิ่งที่ปรากฏล้วนต้องเป็นด้านบวก
ในแต่ละมิติ และสามารถประสานความสัมพันธ์ให้ดี คุณจึงจะสามารถยืนอยู่ในโลกนี้ได้ มิฉะนั้นสิ่งนั้น
ของคุณจะตั้งขึ้นมาไม่ได้ จะไม่ถูกยอมรับ และจะไม่ถูกเผยแพร่ ต้องเทพยอมรับ ดังนั้นสิ่งที่เทพ
ถ่ายทอดไม่ใช่เพียงถ่ายทอดสิ่งนี้อย่างเดียว ไม่สนใจอย่างอื่น เขาต้องประสานความสัมพันธ์ข้างในแวด
วงชีวิตที่ใหญ่หึมาให้ราบรื่น ฉะนั้นสิ่งนี้ง่ายไหม มันไม่ง่ายเลย

บางเวลาการตกเถียงในวงการศิลปะก็น่าสนใจเช่นกัน วงการละครจึงพูดว่าสถาบันสอนเต้นรำ
ปักกิ่งคุณสร้างระบำคลาสสิกอะไรล่ะ สิ่งนั้นเป็นละครจิวของพวกเรา ล้วนเป็นของมันจริง ๆ โดยเฉพาะ
เฉินยวี่นทั้งหมดเป็นของมัน เช่นนั้นพวกทำอวู่ซู่ก็พูดอีกว่าระบำในละครจิวของคุณล้วนอยู่ในอวู่
ซู่ของเรา ใช่ เกือบทั้งหมดใช่ แม้แต่สิ่งที่เป็นเฉินยวี่นก็พัฒนาออกมาจากข้างในเฉินฝำของอวู่ซู่ ล้วน
เป็นเช่นนี้ เช่นนั้นผลของการสืบหาต้นตอ ก็พูดไปถึงในอวู่ซู่แล้วจริง ๆ ทำไมพอเริ่มต้นข้าพเจ้าก็พูดว่า
“หนึ่ง ‘อวู่’ ใช้ 2 แบบ (‘ปู้’ กับ ‘ระบำ’)” สืบหาต้นตอเปิดเผยถึงที่สุด สืบหาถึงสุดท้าย คือ “หนึ่ง ‘อวู่’
ใช้ 2 แบบ (‘ปู้’ กับ ‘ระบำ’)” ใช้แบบปู้ นั่นก็คือระบำ ใช้แบบปู้ นั่นก็คือใช้ทำสงคราม หนึ่งปู้หนึ่งปู้
หนึ่งบวกหนึ่งลบ วัฒนธรรมหนา วัฒนธรรมของมนุษย์ก็เป็นเช่นนี้ คุณมีสิ่งหนึ่งถ่ายทอดออกมา ใน
สังคมมนุษย์ย่อมเป็นสองด้าน คุณถ่ายทอดเพียงแต่ความดีไม่ได้ มันยังจำเป็นต้องมีสิ่งชั่วร้ายด้านนั้น
คุณถ่ายทอดความชั่วร้าย เช่นนั้นก็ไม่ได้ คุณจำเป็นต้องมีสิ่งที่ดี เพราะสิ่งของในโลกมนุษย์คือมีความ
สมดุลของความดีและความชั่ว และความสมดุลของอินหยาง สิ่งนี้ก็เป็นมาอย่างนี้ นี่ก็คือวัฒนธรรมของ
มนุษย์

เช่นนั้น พรกรรมารคอมมิวนิสต์จีนทำไมใคร ๆ ก็ต่อต้านมันจากสวรรค์ถึงโลก เพราะเทพไม่
ยอมรับมัน ไม่ใช่ความดีและไม่ใช่ความชั่วที่เทพอนุญาต มันเป็นสิ่งที่เบี่ยงเบนและชั่วร้ายอย่างแท้จริง

ที่ไม่เข้าสู่กระแส ในจักรวาลไม่มีตำแหน่งของมัน เพียงแต่ปรากฏออกมาในช่วงระยะเวลาปลายเมื่อกรรมของมนุษย์ใหญ่หลวง แสดงออกมาได้อย่างไร แข็งแกร่งอย่างไร ก็ไม่มีประโยชน์ เทพใช้มันสลายกรรมให้แก่คนที่มิกรรมใหญ่หลวง ใช้เสร็จแล้วก็ทำลายมัน แต่เทพถ่ายทอดหลักการของฝ่าชั้นสูงในหมู่คนใช้มาช่วยคน นั่นก็ไม่เหมือนกัน ไม่ถูกจำกัดและบังคับด้วยหลักการของชั้นมนุษย์ โดยสรุป อาจารย์พูดอย่างกระชับและเรียบง่าย แต่ข้าพเจ้าว่าข้าพเจ้าพูดได้ถูกต้องแม่นยำมาก ก็คือเป็นมาอย่างนี้ ทุกคนฟังเข้าใจไหม (ทุกคนพยักหน้า)

(ผู้ที่ทำงานสอน และนักเรียนเดินร่ำทั้งหมดของโรงเรียนพูดพร้อมเพรียงกัน : ขอบคุณท่านอาจารย์!)

¹ เซินฝ่า (身法 shēnfǎ) – วิธีทางกาย รวมถึงท่าและแนวทางเคลื่อนไหวของระบำคลาสสิกจีน

² อาวุธ (武术 wǔshù) – ศิลปะการต่อสู้

³ อาวุธ (武, 舞) – อาวุธ (武) คำย่อของ 'อาวุธ (武术 wǔshù)' และ อาวุธ (舞) คำย่อของ 'อาวุธ (舞蹈 wǔdǎo)'

⁴ เซินย่น (身韻 shēnyùn) – การสื่อความรู้สึกผ่านท่าร่างกาย โดยรวมหมายถึงการแสดงออกของความงามข้างใน หรือความรู้สึกของระบำคลาสสิกจีน อย่างสัมพันธ์กับชื่อของลีนย่น (身韻 shēnyùn)

⁵ เซินต้วน – การเคลื่อนไหวทางกาย

⁶ ี่งอวี่ (戲曲 xìqǔ) – ละครรำ รวมถึงการแสดงทางศิลปะต่าง ๆ รูปแบบหนึ่งที่คุ้นเคยกันในปัจจุบันทางตะวันตกคือ โอเปร่าบิกกิ้ง

⁷ ชง (衝 chōng) – โน้มลำตัวส่วนบนเฉียงไปข้างหน้า

⁸ ี่งอวี่ (靠 kào) – โน้มลำตัวส่วนบนเฉียงไปข้างหลัง

⁹ ี่งอวี่ (含 hán) – งอลำตัวส่วนบน พร้อมกับก้มศีรษะลง

¹⁰ ี่งอวี่ (腆 tiǎn) – แอนออก

¹¹ ี่งอวี่ (擰 níng) – การบิด เป็นหนึ่งในชุดข้อกำหนดของการเคลื่อนไหวให้ดูสวยงามน่าดูยิ่งขึ้น

¹² ี่งอวี่ (傾 qīng) – การโน้ม เป็นหนึ่งในชุดข้อกำหนดของการเคลื่อนไหวให้ดูสวยงามน่าดูยิ่งขึ้น

¹³ ี่งอวี่ (圓 yuán) – วงกลม เป็นหนึ่งในชุดข้อกำหนดของการเคลื่อนไหวให้ดูสวยงามน่าดูยิ่งขึ้น

¹⁴ ี่งอวี่ (曲 qū) – โค้ง เป็นหนึ่งในชุดข้อกำหนดของการเคลื่อนไหวให้ดูสวยงามน่าดูยิ่งขึ้น

¹⁵ ี่งอวี่ (平圓 píngyuán) – แนวทางการเคลื่อนไหวเป็นวงกลมในแนวนอน เป็นหนึ่งในแนวทางการเคลื่อนไหวรูปวงกลม 3 แบบ

¹⁶ ี่งอวี่ (立圓 lìyuán) – แนวทางการเคลื่อนไหวเป็นวงกลมในแนวตั้ง เป็นหนึ่งในแนวทางการเคลื่อนไหวรูปวงกลม 3 แบบ

¹⁷ ี่งอวี่ (八字圓 bāzìyuán) – แนวทางการเคลื่อนไหวเป็นวงกลมรูปเลข 8 เป็นหนึ่งในแนวทางการเคลื่อนไหวรูปวงกลม 3 แบบ

¹⁸ ี่งอวี่ (手 shǒu) – ความเชี่ยวชาญด้านศิลปะของการเคลื่อนไหว

¹⁹ ี่งอวี่ (眼 yǎn) – ความเชี่ยวชาญด้านศิลปะของการแสดงสายตา

²⁰ ี่งอวี่ (身 shēn) – ความเชี่ยวชาญด้านศิลปะของการตั้งท่า

²¹ ี่งอวี่ (法 fǎ) – ความเชี่ยวชาญด้านศิลปะของวิธี

²² ี่งอวี่ (步 bù) – ความเชี่ยวชาญด้านศิลปะของการก้าวเท้า

²³ ี่งอวี่ (亮相 liàngxiàng) – การเปลี่ยนท่าอย่างฉับพลัน

²⁴ ี่งอวี่ (精 jīng) – กำลังวังชา

²⁵ ี่งอวี่ (氣 qì) – พลังงาน

²⁶ ี่งอวี่ (神 shén) – จิตใจ

²⁷ ี่งอวี่ (韻律 yùnlǜ) – ท่วงทำนอง จังหวะ และอารมณ์ ที่ใช้ในการเต้นรำ