

中国古典舞学术述评

苏娅\著

北京市属高等学校“人才强教深化计划”中青年骨干人才培养计划项目资助
北京市教育科学“十二五”规划2013年度一般课题项目资助

中国文史出版社

中国古典舞学术述评

苏娅\著

中国文史出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国古典舞学术述评 / 苏娅著. — 北京: 中国文史出版社, 2014.6

ISBN 978-7-5034-4920-8

I. ①中… II. ①苏… III. ①古典舞蹈—研究—中国
IV. ①J722.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 072558 号

中国古典舞学术述评

作 者 苏 娅

责任编辑 刘 夏

书籍设计 远·顾

出版发行 中国文史出版社

网 址 www.wenshipress.com

社 址 北京市西城区太平桥大街 23 号 邮编: 100811

电 话 010-66173572 66168268 66192736 (发行部)

传 真 010-66192703

印 装 北京鹏润伟业印刷有限公司

经 销 全国新华书店

开 本 1/16

印 张 14.25

字 数 150 千字

版 次 2015 年 8 月北京第 1 版

印 次 2015 年 8 月第 1 次印刷

定 价 32.00 元

前言

《中国古典舞学术述评》是苏娅在硕士论文完成十年有余之后，回溯中国古典舞历史与自己学习研究的经历感悟，而对其学术述评进行的重新编著。我感到很欣慰，也十分赞赏苏娅的治学态度。因为中国古典舞发展到今时今日，身处多元文化共存的年代，尤其需要古典舞人不断地回望历史，并且在前进的过程中时刻省慎，敢于面对过往与缺失，规正自我，遵循古典舞文化的传统与精要。

《述评》对中国古典舞学术的观察与剖析是多方位的，从研究方法与历史脉络的梳理，到古典舞的发生与发展，再到当下古典舞教育教学方式的结构调整与前景预期，将中国古典舞理论与实践结合起来，作为一个学术整体进行系统的论述。书中除系统论述之外，还及时对自己的研究作出实际批评，指出自我不足之处与当下研究的空白之处。并且，在附录中录入自己对日本雅乐和唐代燕乐的对比研究，为戏曲提炼而来的身韵古典舞提供了新的角度与参照。这实际上是对中国古典舞研究蓝图的一种描述，能够更加清晰地给读者展现中国古典舞的研究现状。相对于原来的硕士论文，修正后的论文有更加深刻而肯切的认识。述评虽然不甚完备，然而从中可以看出作者以谦逊谨慎的态度，在这些年潜心研究与思考的心得。这份对古典舞研究的执着与耐性，着实难得。今日的古典舞人非常需要这份由刻意培养到习以为常的专注精神。中国传统文化与文化全球化浪潮的冲撞，考验着每一位当代古典舞人的心智。青年及年轻

一代的舞蹈人，在接受教育的形式与内容上，在日常生活的文化背景中，被无处不在的西式文化所影响，舞蹈人的身体动力定型也同样如此。因此做古典舞教育教学、表演与理论研究，更需要时刻铭记对中国传统文化的守护。当然，这种守护不仅仅是名义上的，更重要的是切实而脚踏实地地探索与考证，更要思考如何让这种传统焕发出当代生机，将中国传统文化在古典舞中不断深化下去，不断追问历史，感知中国古典舞文化的起点，并将这一穿越千年的审美心态投射到现代人的舞蹈与生活之中。

希望古典舞人能够通过阅读《中国古典舞学术述评》，尝试不断地回到历史之中审视自我与反省自我，增强对中国古典舞文化的认同感与共荣感，使中国古典舞经久长盛！

2015年3月

自序

“某种概念的历史并不总是，也不全是这个观念的逐步完善的历史以及它的合理性不断增加、它的抽象化渐进的历史，而是这个概念的多种多样的构成和有效范围的历史，这个概念的逐渐演变成为使用规律的历史”，语出福柯。可以得见，由于历史研究方法系统的合理性在现代历史研究中受到了质疑，人们转而关注偶然事件对固有系统造成的冲击与断裂。然而，一方面系统的理论是研究过程中因有集结成论的必要，是在描述中产生的一道语言屏障，形成了一种理想形态；另一方面，“真实”时间中的历史（过去的时间），也并非所有事件的发生都既合乎情理又有规律可循，因此在对其进行描述时是难以用一套语言与理论方式套用的。由此可见，某一历史并非简单的加减法，更没有绝对固定的等式去衡量。而本文的落脚点也正是因为受此启发，才对于我们长期践行的马克思主义“理论与实践”观点有了些进一步的认识：舞蹈理论与实践之间是否存在着某种恒定的规律以使得所有的舞蹈现象合乎某种系统理论？而理论的目的又是什么？

单从文字表面上看，的确存在着这样一个基本的循环式，即“理论源于实践，理论指导实践”的二元逻辑关系。但在这组关系中，理论是后滞的，它还是需要依靠实践生存，是在对实践的总结与教训中寻找“自我”，然后才能对实践做出相应的指导与预测，而后形成了“理论服务于实践”的观点。然而，这一论断的提出在艺术领域却需要谨慎：舞蹈理论是否服务于舞蹈实践？如果

这一“服务”与“被服务”的关系成立，那么舞蹈理论则丧失了独立价值，为着粉饰实践史的合理性而存在的同时，又何以能起到准确的指导与预测功能？因此，经再三考虑，本文的题目没有将“古典舞”与“学术”分立而论。因为理论与实践并非完全不同的两项，它们是一个完整体中不同层次的展现，即文字阐释与身体阐释，这两种媒介既相互渗透却又不可相互替代，更没有从属关系。借用众人皆知的关于舞蹈与文字的一段阐释：舞蹈“长于抒情而拙于叙事”，此话正表明了身体语言的不可替代性。但实际上，反之亦然，因为文字描述的舞蹈，如舞蹈结构、舞蹈文化、舞蹈观念史等方面，也非仅仅通过身体实践就能完全展现。总之，舞蹈理论指导与预测作用的内在动力，不完全来自对实践的总结，更重要的是舞蹈学术史的纵向力量集聚，从而使其具有了自我修复与自我矫正的自主能力，获得了与实践相等的平台，以做出科学的指导。马克思曾在《关于费尔巴哈的提纲》一文中提到一句话：“哲学家们只是用不同的方式解释世界，但问题在于改变世界。”细品读之，这大概不应该仅仅是革命家的宣言。因为其主语是“哲学家”，他们的目的并不在于如何改变世界，真正能够改变世界的应该是另一身份的人所要进行的任务。而舞蹈家们，无论是理论家还是实践家，同样负担不起“改变世界”的重任，他们只需负责用身体语言来“解释世界”（或者描述世界）便已足够。因此，如果说舞蹈事业的发展能够算得上是“改变世界”的一种，那么作为艺术家而言，我们仅仅是在挖掘

不同的身体语言与创造不同的舞蹈视觉结构，来诠释我们的生活、情感、观念，并在客观上促进了舞蹈事业的发展。但艺术家个体本身并不具备政治家那样的革命目的与革命精神。当然，“解释”并不让事物处于静止状态，它仍然能够使事物发生转变，起码在主观上改变人们对客观事实的态度与观念。因为这是上层建筑理论的内在动力，与基础建筑理论中的“物质决定论”并不相同。

基于上述，本书共分为三章：第一章“当下中国古典舞学术基本定位”；第二章“中国古典舞学术之历史认识”；第三章“中国古典舞文化结构及发展前景”。第一章的内容对于古典舞学术的定位做出了指向性分析：“基于实践的研究”与“多极化推究”，并加入了“历史研究方法”的内容。原因在于“基于实践”乃是立足“当下”，但“当下”这一时间范畴却又有着概念上的歧义，是谓它从属于一般历史时间还是古典舞发展的历史时间？一般历史时间，也就是时代的潮流，对于中国古典舞的发生发展起着决定性的作用。而舞蹈艺术在发展的同时却也遵循着作为艺术发展的自身规律，进而导致舞蹈发展的历史时间分期与分段，相比一般时间有着超前或滞后的可能，并将舞蹈研究引入矛盾之中。因此，中国古典舞就在这两种时间的差异中生发出来，即新中国成立以后在现代化开始的时代背景中，与这一舞种本身承载的历史性、文化性之间的矛盾。因而本题中的“基于实践”并非只能理解为以实践为基础，或以教学、创作、表演为目的的研究而已。这一要理的核心还是在于至今我们仍然缺少对

于中国古典舞的学术解释和文化阐释。我们需要确立在一般时间与舞蹈历史时间中，中国古典舞如何体认自我？如何能够“被识别”？进而才能确认它作为一种身体语言能够为人们所使用和接受。因此在第二、三节中分析了历史研究方法 with 多极化推究的多角度研究的可能性。第二章内容的核心在于“镜鉴历史”。由于“中国古典舞之发生”是一个宏大的主题，又鉴于书中仅有一节的容量，因此，本章占用了更多的篇幅来对中国古典舞的发展历程做出了人物谱系式的罗列与陈述。主要原因为：一是这一分布与本书主旨息息相关，即“基于实践”与“多极化推究”；二是关于古典舞发生学的研究长期以来居于其史论研究的学术之巅，然而高处不胜寒，众多古典舞的应用理论却与之难以直接衔接，进而使得舞蹈学术理论与应用理论的分割愈加增大。因此，本章在内容上做出了适当调节，在“中国古典舞学术”这个整体平台之上中和了这两种类型的理论。同时，在本书中也罗列出欧阳予倩、崔承喜、叶宁、王萍、李正一、唐满城、高金荣、孙颖八位代表人物。当然，本书仅能点到为止，历史中为中国古典舞的发生与发展做出贡献的前辈还有很多，也许还有更多的“隐者”等待我们去发掘。但中国古典舞的人物谱系也绝不会到此为止，因为后世的谱系还需要依靠中国古典舞学术的力量来延续。第三章关于中国古典舞文化结构的阐释，主要从四个方面来进行分析。首先是从中国古典舞历史形态与当下生存状态的两个树图着手，形象地呈现出中国古典舞古往今来的一条线索。继而有了二、三

节的追问，即相对于当代文化语境下的传统文化在古典舞应该何去何从，以及相对于全球化语境下的中国古典舞民族性与民族化之差异与变异。再到最后一节分析的同时，也在理论上做出了关于中国古典舞“多元一体”向“一体多元”结构转变的预测。

综上所述，本书从“基于实践的研究”和“多极化推究”两个角度深入分析了中国古典舞“理论与实践”的关系。而之所以谈到中国古典舞学术的进化，不仅是为了让理论本身完美无瑕，也更是为了不让理论成为舞蹈实践过程中“存在即是合理”的说辞。因为这一学术体系本身并非为实践而服务，也许它自身的面貌是不规整的、是层次纷杂的，但它却又有着内在的力量能够进行自我矫正与调节。因此在这一基础上，它与舞蹈实践有着相等同的地位，进而尽它应有的责任。

苏 娅

2015 年春节

目 录

前言 | 001

自序 | 003

第壹章 当下中国古典舞学术基本定位 | 001

一、中国古典舞学术研究之准线——基于实践之研究 | 003

（一）中国古典舞“从无到有”的实践 | 003

（二）中国古典舞“从一到多”的实践 | 005

二、从历届“桃李杯”获奖剧目看文化追求的变迁 | 006

三、古典舞学术历史研究方法 | 008

（一）研究舞蹈史论要确立唯物史观 | 008

（二）研究工作要尽可能全面占有“史料” | 012

（三）舞史研究的写作与结构 | 015

（四）要在研究工作的不断深入中提高“史识” | 018

四、学术研究之多极化推究 | 019

（一）代表与委托之间 | 020

- (二) 在独乐与同乐之间 | 021
- (三) 统治与利益 | 022
- (四) 古典舞生存状态及其更迭 | 023

第②章 中国古典舞学术之历史认识 | 027

一、中国古典舞之发生 | 029

- (一) 古典舞原动说之“一”、“二”、“三” | 029
- (二) 中国古典舞之定义与价值取向 | 035

二、中国古典舞发展之历史人物谱系 | 043

- (一) 中国古典舞的构成成分与功能指向 | 043
- (二) 早期欧阳予倩与中国古典舞 | 052
- (三) 崔承喜：中国古典舞的“实践与心理发生” | 055
- (四) 叶宁：芭蕾结构与古典舞技法的结合 | 067
- (五) 王萍：传统戏曲身段的“形准神似” | 069
- (六) 李正一、唐满城：中国古典舞教学体系的确立 | 076
- (七) 高金荣：古典舞范畴的“敦煌壁画式舞蹈” | 084
- (八) 孙颖：刻画拓影的“汉唐”古典舞 | 089

第③章 中国古典舞文化结构及发展前景 | 097

一、中国古典舞形态体系及对应示意图——历史形态及现状 | 099

二、对传统文化的多样追求 | 108

三、中国古典舞的文化指向与发展战略——民族性与民族化 | 111

（一）民族性与民族化的概念区分 | 112

（二）“民族性”历久弥新的时代特点 | 113

（三）民族化的魅力 | 115

（四）关于后殖民主义的文化研究 | 116

（五）唤醒主体意识 | 118

四、“一体多元”向“多元一体”转变 | 118

结束语 | 121

“中国古典舞”与“中国古典舞学术”之关系 | 121

古典舞年谱（1905—2010） | 121

附录 | 173

浅谈当代中国古典舞的发展——由他律到自律 | 175

在发展中回溯，在继承中研创——谈向传统学习之研究思路 | 180

中国古典舞身韵研究的启示 | 189

日本雅乐的本土化 | 196

后记 | 208

第壹章

当下中国古典舞学术基本定位

一、中国古典舞学术研究之准线——基于实践之研究

所谓舞蹈实践，似应解释为：教学实践，舞台实践与社会实践的整体实践。而所谓社会实践，是指舞蹈专业圈之外的舞蹈文化范畴中的普及与交流活活动。囿于所限，此处重点在于教学与舞台两者同学术研究的关系。

我们发现在教室、舞台与书本之间，或者说在教材、创作与表演之间，存在着一些问题。这些问题牵扯到各因素的关系问题，体系运行的程序问题、管理问题、认识问题、主次问题，等等。

就以程序问题为例：

理论一，舞台二，教材三。这是一种。

教材一，舞台二，理论三。这是一种。

舞台一，理论二，教材三。这又是一种。

以上的几种说法，在舞院和舞坛已经存在了较长时间，尚无定论，若依舞院的主流认识与实际状况，有倾向于以教学为主、为先、为重，别的都是为教学服务，是从课堂中提炼出来的。在教言教，倒也不为过。但是，实践中的问题并未解决，因为这三者的关系总会互相冲击，又互相掣肘，无法形成良性循环。因此，要解决这条长久以来纠缠不清的锁链，应该将之提升到理论的层面，要解决这个学院的老大难问题，那就应该将其导入学术的范畴。

（一）中国古典舞“从无到有”的实践

就中国古典舞在学术与实践这两者之间的关系而言，是实践先于理论的。就中国古典舞的舞台实践与教学实践而言，是舞台先于教学的。单就舞

台而言，1900年时是：无。

1905年至1950年，属于古典舞范畴的作品星罗棋布，并未间断。而属于同样范畴的教学与学术活动，却并不能具备实体性的意义。一句话，舞台为先，其他滞后。

在中国古典舞前五十年舞台实践的铺垫下，崔承喜以开拓者的身份，于教学与舞台两条战线上同时出击，取得了较为可观的实践经验，并以之为基础，在中国古典舞的理论研究领域中获得了某些学术性成果。与此同时，欧阳予倩在中国古典舞学科建设、舞种建设、实体建设诸方面均做出了划时代的伟大贡献。

北京舞校组建以后，以叶宁为代表的第一代中国古典舞专业教师们广开视野，有机结构，在广泛的艺术门类中进行了大量开创性的教学及舞台实践活动，取得了正反多方面的宝贵经验。而1960年的《中国古典舞教学法》即“大绿本”的问世，则标志了中国古典舞学术研究的大门被正式开启。

改革开放以后，《丝路花雨》、《铜雀伎》等一大批中国古典舞剧的成功实践，与舞蹈专业高学历教育的成果——本科生、硕士生互为呼应，共同开发出中国古典舞在实践与学术上双丰收的历史新局面，展示了中国古典舞蓬勃复兴的盛世丽影。

上述3个时段的史实证明，舞台是先行、课堂是基点、学术是指导。中国古典舞发生、发展，从无到有的实践充分证明，三者之间的关系是相辅相成、辩证统一、三位一体、缺一不可的。