

太极文化

与东亚舞蹈文化

向开明·著

民族出版社

延边大学“211工程”资助出版项目

太极文化 与东亚舞蹈文化

向开明 著

民族出版社

图书在版编目(CIP)数据

太极文化与东亚舞蹈文化 / 向开明著. —北京: 民族出版社, 2006. 8

ISBN 7-105-07802-2

I. 太... II. 向... III. ①太极拳-文化 ②民族舞蹈-研究-东亚 IV.① G852.11 ② J732.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第090164号

民族出版社出版发行

(北京市和平里北街14号 邮编 100013)

<http://www.e56.com.cn>

北京市迪鑫印刷厂印刷

各地新华书店经销

2006年8月第1版 2006年10月北京第2次印刷

开本: 880毫米×1230毫米 1/32 印张: 12.625

字数: 300千字 定价: 32.00元

该书如有印装质量问题,请与本社发行部联系退换。

(总编室电话: 64212794; 发行部电话: 64211734)

作者简介

向开明，男，1956年生，中共党员，吉林省蛟河人。毕业于延边大学艺术学院舞蹈系。先后曾在上海舞蹈学校、美国杨伯翰大学研修。

现任延边大学艺术学院党委书记，教授；舞蹈硕士生导师，延边大学“251”学科带头人；州政协委员，延边舞蹈家协会副主席。历任延边大学艺术学院舞蹈系主任、延边大学艺术学院副院长等职。

曾主持完成【全国艺术科学“十五”规划课题】《太极文化与东亚舞蹈文化》；【吉林省高等教育教学研究课题】《朝鲜族舞蹈课程体系及教学内容改革》成果荣获吉林省教学成果特等奖、国家教学成果二等奖；《中国朝鲜族艺术教育研究》等多项课题。

先后主编和发表《延边50年文艺作品选》舞蹈卷等著作；《太极“气韵”与朝鲜（韩）传统舞蹈文化“韵律”》等论文30余篇；创作了40多个舞蹈作品。其中《鹤舞》、《圆的旋律》、《叶落归根》在全国艺术院校“桃李杯”大赛中获“教学剧目创作奖”、“园丁奖”；《长白瀑布》在第三届全国舞蹈比赛中获“表演二等奖”、“编导三等奖”；《农乐锣鼓》在首届全国锣鼓擂台赛中获“优胜奖”。

1996年获延边朝鲜族自治州“八五”劳动模范称号，并受到国家教育部、文化部表彰。

序

—— 传承中的思考

我翻阅了开明著作《太极文化与东亚舞蹈文化》，尤其对气韵的论述很感兴趣。书中谈到气韵的多元性、国际性、民族性，多角度、多层面地综述了古代太极文化对舞蹈的影响及东亚中、日、朝、韩舞蹈的特色与共性规律，并全面阐述了气韵观在舞蹈中的影响与运用。这不单是技术应用，而且涉足于民族理念与信仰，还指出了生态在舞蹈传承中的个性与对中、日、朝、韩近邻国家间的相互影响和传承。文中作者将舞蹈的气韵观及其在东亚之间的共性与个性作为切入点，分章分节地加以了论证比较。

书中强调舞蹈气韵的内求方法，准确地描述了以气带动，以韵生情，情动相依，使舞者保持在运动中科学地改善舞者体力的消耗和在运动中以气来充实动力的过程。文章通过对中、日、朝、韩舞蹈的相互比较，详细展现了舞蹈的原理、功理、道理上的哲学思想，并由此联想东亚舞蹈在气韵方面的把握与风格的形成，同时又注意联系生态环境给舞蹈动作所带来的影响及其差异。所以在书中四大章节强调太极文化的源流对东亚所产生的太极影响。

中、日、朝、韩之间的文化艺术是在相互影响、相互汲

取、交流、借鉴中发展和创新的，并形成了自己民族独特的舞蹈风采。当然，不只是中、日、朝、韩在文化交流中互为影响，还包括印度、缅甸、越南、尼泊尔、阿富汗、巴基斯坦、菲律宾、马来西亚等国家。翻开古代历史就可发现东方文化的渊源是相互学习依存的，且都不同程度地受到宗教艺术带来的影响。

开明在从事舞蹈艺术的 20 多年工作实践中，敏锐地捕捉并注意研究中国朝鲜族舞蹈的教学、编导及理论，取得了可喜的成就，并树立了舞蹈艺术的民族观。在这本著作中，作者从东亚中、日、朝、韩舞蹈文化间的相互关联表现在舞蹈韵律中的共性与个性，进行了颇为有益的探究。书中举例很多，仅从中国周易太极而言，作者通过潜心学习与研究，在观念形态上表述了历史文化的渊源与演变，其中汉文化对周边国家的影响是有据可考的。如日本至今还保留着《兰陵王破阵乐》音乐和舞蹈；韩国至今保留着击鼓节奏，乐器古筝、尺八之韵律，其古典舞蹈仍然保持着长短韵风，鼓点节奏丰富独特，从服饰上尚可看到汉唐遗风。从舞蹈艺术的发展来看，我们的舞蹈理念应该以历史唯物主义辩证法的观点来探讨其太极文化传承与发扬。我认为作者对太极观念的开掘是在继承中去借鉴和发展古代先人留下的文化遗产，并给以科学的定论，真正做到了古为今用，但绝不是复古搞迷信。这作为一种社会科学具有十分的学术研究价值和美学思考价值。太极文化学是古老文化遗存，我们若能从中汲取有用之处，并认真加以研究，对舞蹈艺术的继承发展将会大有借鉴之处。

我认为这本书不只是构建了以人为本、以史为鉴的理论体系，同时还用鲜明的例证来阐述了东亚舞蹈风韵特点，丰

富和积累我国的文化财富，为研究韵律学提供了一个基础讲座。因此，我为这本书做序以供读者参考。

中国舞蹈家协会名誉主席

贾作光

2005年2月8日 于北京

内容提要

“太极”文化作为中国传统文化《易学》的分支，具有独特的思维方式和理论体系。透过“太极”思维，《易学》将“一般知识学”或“科学”、“哲学”的崭新面貌，与现代各个学科展开会通。从“民俗学”、“气韵观”、“力学”的角度窥视和探索“太极文化”，它具有独特的思想观和气韵方式，而这种思想观及气韵方式与东亚舞蹈艺术的形成与发展有着极其深刻的内在联系。

透过太极文化，我们了解到太极“气韵”和形成过程，始终贯穿于中国传统文化的思想。而阴阳、八卦之说，又是中国古典身韵建立其体系之思想观之一，特别是韩国，直至今现在韩国的国旗仍用的是阴阳太极图和八卦图案。从“宗教学”、“文学”包括“美术、音乐学”方面已有众多的研究和论述，而从“舞蹈学”的角度去认识太极文化还只是些单一方面的简论，更涉及不到与东亚舞蹈文化的系统性、综合性研究。

历史上存在着一个极其广袤的汉文化圈，此文化圈的一个显著特征是对汉文化的学习和认同。东亚舞蹈艺术，既有其共性，又有其各自不同的差异，特别是各个不同历史发展时期，相应起着一定的变化外，同时又派生出新的舞蹈艺术文化观和艺术形式。当今世界，丰富的东方舞蹈艺术给西方带

来了强大的震撼和影响，许多学者、专家也以不同的侧面和视觉研究、学习、了解东方舞蹈艺术的特征及其内涵，他们看到了东方舞蹈艺术将在世界形成新的格局中所占有的地位。这一契机对东方舞蹈艺术在世界上有其更为广阔的天地，有利于建立与西方相抗衡的东方舞蹈艺术体系。

此研究在理论上，从太极文化与东方舞蹈文化关联入手，提供了不同国家、不同民族舞蹈文化的共性及个性特征，以超国界、超地域进行舞蹈艺术研究的新视点，予以东方舞蹈文化一个客观、真实的新的定义和面貌。研究的主要内容如下：

本课题的主要内容共分四章十四节，即：太极文化的源流；东亚舞蹈文化的特点；太极文化对东亚舞蹈文化的影响；太极“气韵”与东亚舞蹈韵律的关联四大部分。其内容：以研究、探索太极文化与东亚舞蹈文化以及“太极”独特“气韵观”为切入点，从“文化学”、“艺术学”、“生理学”、“力学”、“民俗学”、“历史学”等角度，分析太极文化及太极“气韵观”与中国、日本、朝鲜（韩）舞蹈文化“韵律”之关联及其影响。提出民族舞蹈艺术的发展，应尊重历史、继承传统、崇尚科学、广取养分，在充分体现民族性、传统性、时代性中不断完善壮大。

第一章中，主要考察了太极文化的源流。从《太极图说》解义、太极文化的思维模式以及道教与传统文化几个方面对太极文化产生的历史和文化基础进行了论述。第二章中，着重对东亚舞蹈文化的特点进行了考察和论述。包括中国舞蹈文化的历史及其特征；朝鲜民族舞蹈文化的历史及其特征；日本舞蹈文化的历史及其特征三个方面。而第三章、第四章则是本课题研究的重点内容。在第三章里，着重考察了太极文化对东亚传统舞蹈文化的影响。以第一部分的太极文化与中国传

统文化的历史基础和文化基础为引论，第二部分考察和论述了太极文化对中国舞蹈文化的影响。包括巫术、神仙思想对中国舞蹈文化的影响；阴阳五行观对中国舞蹈文化的影响；儒家思想对中国舞蹈文化的影响；太极文化与中国少数民族舞蹈文化四个部分的内容。第三部分则从太极文化对朝鲜传统舞蹈文化的影响，包括汉文字、文学对朝鲜的影响；太极文化与朝鲜宗教文化；太极文化对朝鲜传统舞蹈文化的影响三个方面进行了考察和论述。第四部分则从太极文化对日本舞蹈文化的影响，包括儒家典籍对日本神道的影响；阴阳观对日本的影响；道教观对日本的影响；儒学思想与日本的“和”文化；汉文与日本文学；太极文化与日本舞蹈文化六个方面进行了考察和论述。而在第四章中，着重考察和论述了太极“气韵”与东亚舞蹈文化及其“韵律”之关联。这一章中，以对宇宙气韵与“气韵”概念的形成作为引论，考察和论述了太极气韵与中国古典舞；太极气韵与朝鲜民族舞蹈韵律；太极气韵与日本舞蹈韵律相互间的关联。而在最后的结论中，把“太极文化”与在东亚舞蹈文化发展中的影响规律及其特征予以概括。

研究成果的重要观点是：追根溯源，在历史上存在着一个极其广袤的中华文明圈，此文明圈的一个显著特征是对汉文化的学习和认同。汉文化圈包括中国、日本、朝鲜（韩国）等。在太极文化影响下的音乐、舞蹈、绘画、医学以及建筑等，都带有强烈的中国传统文化特色。

世界上之所以有不同的民族、不同类型的文化，这同创造文化的社会群体所处的环境（包括自然环境和社会环境）和所经历的道路不同有关。一个民族的性格也同一个人一样，孩童时期形成的特性将影响其整个发展过程。原始的民族心理素

质，经过古代社会一旦形成，便成为各民族文化发展历史各个阶段抉择取舍的价值坐标，从而影响形成不同类型的文化。

“太极”独特的“气韵观”中，“气”论占据了古代社会大部分意识领域，影响着中国乃至东亚舞蹈艺术表现风格的形式及体系的建立；“韵”的审美价值的确立对舞蹈美学思想产生了直接的影响，构成了舞蹈艺术之理念“气韵观”。

通过比较研究我们发现，朝鲜民族舞蹈文化在其形成过程中，曾受到了来自中国太极文化的影响，在一般的场合，太极、八卦几乎成了标志。直至现在，韩国的国旗仍用的是太极图和八卦图案，可见太极文化在朝鲜（韩国）中影响之深远。

太极“气韵”与朝鲜民族舞蹈文化及其律动方式有着深刻的内在联系，主要表现在：宗教文化观相通，“气韵”观相同，韵律方法相近等几方面。

而中国和日本是一衣带水的邻邦，也同属东亚汉文化圈的范畴。由于历史的渊源，在传统上有诸多相似之处，给人以“同文同种”的印象，尤其是在文化和思想信仰诸方面。

太极文化包含着太极“气韵”的概念及其运用，它与日本舞蹈文化及其律动方式也有着深刻的内在联系，主要也表现在：宗教文化观相连，“气韵”观相通，韵律方法相近。

太极文化对东亚舞蹈文化的影响是深远的。由于它的影响，使得东亚舞蹈的“气韵观”和特色，具有东亚人的性格，是东亚人的文化，是东亚人的审美观念，是东亚人的视觉方式，是东亚人的舞蹈观。即使东亚在21世纪成为世界经济的中心，站到现代化的前沿，东亚舞蹈仍然不会混同于西方舞蹈，因为灌注的历史仍然是太极文化影响下的东方神韵和东方精神。

关键词：太极文化；东亚舞蹈文化。

绪 论

太极文化作为传统文化《周易》的分支，具有独特的思维方式和理论体系。透过太极思维，《易学》将“一般知识学”或“科学”、“哲学”的崭新面貌与现代各个学科展开会通。从舞蹈文化的“气韵”观及“史学”、“文学”、“艺术学”、“生理学”、“力学”、“比较学”的角度，窥视和探索太极文化，它具有独特的文化体系和气韵方式，而这一文化和气韵方式，与东亚传统舞蹈文化及其动律方式有着极其深刻的内在联系。本文从浅探太极文化的源流为切入点，从太极“气韵”概念及形成特点分析，引入东亚传统舞蹈文化的历史和律动之特征，进而步入太极“气韵”与东亚传统舞蹈文化和“韵律”之关联研究。从历史延续、变革进程中的各自不同或相同的发展脉络，提出如何尊重历史、继承传统、崇尚科学、广取养分，在充分体现民族性、传统性、时代性中不断完善壮大。同时，对建立和发展具有东亚舞蹈文化相同，或各自不同舞蹈体系的分析和研究，提供类比和参考之作用。

当我们问到什么是中国传统文化时，很多人会不假思索地回答：儒家思想。然而，在中华传统文化的发展过程中，还存在着除儒家思想体系之外的其他许多学派思想体系，如：道家、法家、阴阳家、墨家以及后来传入的印度佛教等。这些学派在中国传统文化的发展中都起着一定的作用。儒家并未独占

中华传统文化的全部阵地，中华传统文化并非单一的儒家文化。即使儒家思想本身，在其发展进程中，自战国时期起，也早已失去了它的原始单纯性，而不断地融入了其他学派的不同思想成分。汉代的独尊儒术，其实已经是严重地阴阳五行化了的儒家思想；魏晋时期的儒家则渗透了大量的老庄为代表的道家思想；隋唐儒家思想受到了佛教理论的严重挑战和影响；宋明理学则更是在排斥佛、老的同时，大量吸收佛、老理论以补充儒学的一种思想体系。因而，我们对中华传统文化进行深入考察时，绝不可忽视在中华文化发展过程中或多或少起过作用的各种思想、学派之间的对立和渗透，排斥和融合。

中国的原始儒学以伦理、政治学说为中心，像孔子所讲的“道”，主要指“人道”。子贡说：“夫子之言性与天道，不可得而闻也。”（《论语·公冶长》）这表明孔子尚未把外在自然的，内在人性心灵的形而上学思考作为其主要问题。不过，到了战国时代后期，便形成了超越感觉与经验的，贯穿自然、社会、人生的儒家世界观。形成于战国后期的《易传》说：“形而上者谓之道，形而下者谓之器。”“一阴一阳之谓道”（《易·系辞上》），这里所说的“道”是超越感觉与经验的，是指何为万事万物根本规律的“道”？是“阴”、“阳”，这两种相互矛盾又相互补充的力量的渗透、推移和运动。这显然是有关世界观的抽象哲学思考。不过，“阴阳”范畴又经常与日月、天地、男女、君臣等具体事物相联系，始终保留相当实在的具体现实性和经验性，并没有完全被抽象为西方哲学那种纯粹思辨的逻辑范畴，它们仍然与特定的人们的感性条件、时空、环境和生活直接或间接地相联系。

西汉董仲舒把《易传》的世界观、战国时代阴阳家的五

行宇宙论和儒家的仁、义、礼、智、信学说结合起来，讲“天地之气，合而为一，分为阴阳，判为四时，列为五行”。（《春秋繁露·五行相生》）并将“仁、义、礼、智、信”五常配五行，构成一个统一的宇宙论图式。这个宇宙论图式当然包含有非理性神秘教义，不过也包含有许多理性的、对经验知识的组织、概括和抽象。

到了宋代，程、朱等理学家们吸收与改造佛教特别是华严宗和禅宗的精巧完整的世界观和认识论以及道教的宇宙化生说，从本体论、宇宙论方面为儒家的人性论、伦理学建筑抽象的哲学基础，终于形成了中国思想史上规范最为宏大严整、分析最为细致精密的思辨哲学体系——“理学”。朱熹说：“宇宙之间，一理而已，天得之而为天，地得之而为地，而凡生于天地之间者，又各得之以为性，其张之为三纲，其纪之为五常，盖此理之流行，无所适而不在。”（《朱子文集》卷17）这里的“理”是与万物同存，但在逻辑上先于、高于、超越于万事万物的本体存在。但是，朱熹又认为“理”也有与经验事物相联系的自然规律与道德标准的意义。他说：“如阴阳五行错综不失其序，便是理。”（《朱子语类》卷1）“理则为仁义礼智。”（《朱子语类》卷1）这就是说朱熹看做本体存在的“理”并不像康德的“绝对命令”那样是不可解释、心理情感息息相通的。^①“理学”的这种理性虽未能发展为西方哲学的那种纯思辨的理性，但它毕竟具有许多思辨性的内容。

道教与太极八卦有着不解之缘。在众多的宫观里，还没迈进宫观，院子里首先看到的是拼成的太极八卦图，香炉底座也

① 王家骅：《儒家思想与日本文化》，190页，浙江人民出版社，1990。

循例绘上八卦方位。进庙有八卦门，大殿外常见八卦亭，就连整个宫观布局，也依八卦方位构想营建。道士所着有八卦衣，宫观用具，常镌太极八卦为标志……就连高坐在宝座上的太上老君，不只何年何月放下了手上的扇子，也拿起了太极图。可以说，在一般场合，太极八卦几乎成了道教的标志。

道教是产生于中国本土，在中华民族中传播和发展的宗教。其哲学思想基于老庄道家，其信仰的核心为“万象以之生，五行以之成”的“道”。这一被尊为“天地之始”、“万物之母”的“道”逐渐被神秘化和玄奥化，随后又融进了中国古代的巫术及神仙方术，形成了道教的信仰体系。

道教形成，正当东汉年间，东汉末所形成的太平道、五斗米道登上了社会大舞台的前沿。前者导演了震撼全国的黄巾大起义，后者建立了政教合一的政权，割据汉中达几十年之久。道教的产生，正是由东汉社会和文化中孵化出来的。就文化上的渊源而言，它继承了先秦道家的若干思想，而将之神学化，它采纳了战国及至秦汉流传于世的方仙术，吸取了民间巫文化的若干成分，同时，也继承、糅合了《周易》的思想，主要是汉代的《易》象数之学的理论和方法。

道教与中国传统文化有着密切的关系，成为近两千年封建文化的重要组成部分，并且直接发生着巨大而复杂的社会作用。中国封建社会的思想文化结构有几次变换：战国时百家争鸣；秦朝是法治至上；两汉由儒道竞行发展为独尊儒术；汉末佛、道兴起，思想文化主体由两家（儒家、道家）、两教（佛教、道教）构成。四者以儒为核心，形成一种共同体，这种思想格局基本上保持到清末。以地位与影响而言，儒家第一，道家第二，佛教第三，道教第四。由于道教与道家彼此纠结，其

力量往往足以与儒、佛相抗衡。儒、释、道互相斗争又互相融合，形成封建文化发展的基本过程。即所谓“以佛治心，以道治身，以儒治世”三教兼容的政策。

“太极”作为传统文化《易经》的分支，具有独特的思维方式和理论体系，它的主要精神包括阴阳、刚柔和吉凶三者的融会，而其“思想观”、“气韵观”，又对众多学科展开会通。单从艺术学角度而言，就早已为从事音乐学、美术学的专家所研究论述。美术界曾以“气韵生动”含义的形成及其深化为主线，历史地、辩证地、动态地揭示了中国画笔墨技法美学思想的来源；从宇宙自然的“本根”探讨与“气”概念的形成；从汉代“形神”论对人之本质的进一步确定，论述了中国绘画艺术理念中太极文化的思想观和“气韵”观对中国绘画艺术的影响……中国音律主要是采用五声音阶，即宫、商、角、徵、羽；十二律，即黄钟、大吕、太簇、夹钟、姑洗、仲吕、蕤宾、林钟、夷则、南吕、无射、应钟，又称律吕。关于五声和律吕的产生、演算及其相互关系都贯穿着《周易》的精神，特别是古代的韵律学说是以《周易》的阴阳五行理论为基础建立起来的。其音乐方面的论述也较多，传统《医学》，东亚古代《建筑学》都与太极思想文化观有相当大的联系，有关论述也较为普遍。而从舞蹈学角度去研究和探索太极文化，特别是从东亚范围舞蹈艺术的角度加以研究尚属起步。

舞蹈作为一种文化现象，从它的产生和发展中经历了多种多样的变化过程。从原始舞蹈的耕作、图腾^①崇拜、狩猎、巫

①“图腾”一词源于北美印地安人奥季布瓦族的方言（ototemen），意为“他的亲属”或“他的图腾标记”。原始人类相信，各民族出自各种特定的物类，大多为动物，其次为各种植物和少数无生物。

俗、战争、性爱等内容产生的各种形式的舞蹈，从民间、民俗到宫廷礼乐直至走向舞台表演艺术化，形成了一种具有特殊性质的文化形态。

中国是一个地域辽阔的国家，自然环境复杂多样，地理位置优越。优越的地理位置和自然环境使中国早在五千年前，就有了较先进的农耕文化和游牧文化，并逐渐形成了以农耕经济为基础，以汉文化为主体的中国文化。中国是拥有最悠久的历史与文明的古国之一，中国的历史与文明经历了人类文明史上罕见的从未中断的延续发展，有着鲜明的承继性。考古论证说明：至少在新石器时代，亚细亚东部的这块土地上就存在着较为成熟的原始舞蹈。通过古代的石刻、壁画、卷轴画、雕塑以及大量的文献资料，我们了解到，古代中国舞蹈经历了自己高度繁荣的时期。当然，我们今天已无法一睹远古先人们的风姿，但从朴拙的汉代画像砖石中，从斑斓的敦煌壁画中，从铺张扬厉的汉赋和瑰丽多彩的唐诗中，我们已经感悟到古代舞者节律分明的步点和他们时而飞扬、时而低徊的身姿，体味出中国舞蹈艺术的万千气象。

中国是一个历史悠久的多民族国家，56个兄弟民族在辽阔的地域生活繁衍，都拥有自己的文化传统和舞蹈形式。几千年来，各族人民在中国统一的政权之下，在政治、经济上互相密切交往，文化上互相吸收、融合、互为影响。由此也逐渐形成了既有共同特征又有本民族特色的中国民间舞蹈。从原始的狩猎、耕作、图腾崇拜、巫俗舞蹈到周代的礼乐舞蹈；从汉代的“百戏”、“女乐”到三国、两晋、南北朝时期的《清商乐》；从唐代的宫廷“燕(宴)乐”、《踏歌》、《傩舞》、《霓裳羽衣舞》到宋代的宫廷大宴、《队舞》、《杂剧》；从辽、西夏、金代继承唐代乐

