

中國舞蹈審美

蕭君玲 著

文史哲學集成
文史哲出版社印行

J701
20091

蕭君玲 著

文史哲學集成

中國舞蹈審美

文史哲出版社印行

國家圖書館出版品預行編目資料

中國舞蹈審美/ 蕭君玲著. -- 初版. -- 臺北市：文史哲，民 96
頁：公分. (文史哲學集成；524)
ISBN 978-957-549-707-1 (平裝)

1. 舞蹈 — 中國

976

96004946

文史哲學集成

524

中國舞蹈審美

著者：蕭君玲
出版者：文史哲出版社

<http://www.lapen.com.tw>

登記證字號：行政院新聞局版臺業字五三三七號

發行人：彭正雄

發行所：文史哲出版社

印刷者：文史哲出版社

臺北市羅斯福路一段七十二巷四號

郵政劃撥帳號：一六一八〇一七五

電話 886-2-23511028 · 傳真 886-2-23965656

實價新臺幣三〇〇元

中華民國九十六年（2007）三月初版

中華民國九十七年（2008）五月初版二刷

著財權所有・侵權者必究

ISBN 978-957-549-707-1

作者簡介

蕭君玲

現任：

臺北市立體育學院舞蹈系助理教授

臺北民族舞團 藝術指導

學歷：

中國文化大學舞蹈研究所

中國文化大學舞蹈系

台南家政專科學校音樂科舞蹈組

獲獎紀錄：

2004 年獲中華民國舞蹈學會頒發舞蹈教育
績優—飛鳳獎

2003 年以作品《香讚》參加文化建設委員
會主辦的「舞躍大地」舞蹈創作比賽
獲得最高榮譽—『福爾摩莎首獎』

1991 年參加南非羅德堡國際舞蹈比賽
獲傳統雙人組冠軍

主要作品：

2008 年 台北體育學院舞蹈系年度公演—「殘月·長嘯」。

2007 年 台北體育學院舞蹈系年度公演—「天喚」。

2006 年 台北民族舞團年度製作「拈花舞劇」—編作第三幕「幻境」。

2006 年 台北體育學院舞蹈系年度公演—「倚羅吟」。

2005 年 台北民族舞團年度製作「牡丹紅」—編作「蛇紫·嫣紅」。

2005 年 擔任復興劇團年度公演「射天」舞蹈編排。

2004 年 擔任國光劇團大型崑劇「梁山伯與祝英台」舞蹈編排。

2004 年 台北體育學院舞蹈系年度公演—「落櫻」。擔任日本「杜之脈」『花之祭典』台灣首演之編舞—作品「美麗的福爾摩莎」。

2003 年 台北體育學院年度公演，編創作品「香讚」。

2003 年 台北民族舞團年度公演，編創作品「淨」。

2002 年 台南女子技術學院畢業公演—編創作品「歡歌」。

2002 年 華岡藝術學校舞蹈科年度公演—編創作品「曇」。

2001 年 台北縣中小學舞蹈班教學成果展—「武攝」。獲台灣區舞蹈比賽優等獎。

2001 年 應僑委會邀請擔任「華光訪問團」歐洲團舞蹈編導，編創作品「華彩序曲」、「古韻傳情」、「蓮想」。

1993~2000 年編創作品「伎樂天」、「劍氣」、「歸」、「花雨·花語」、「袖舞」、「迴流」、「蓮想」、「極樂淨土」、「千手千眼觀彼世間音」、「燃燈之歌」、「花開見佛」、「煙盒舞」、「幻化」、「悟」。

論文：

碩士論文：藏傳佛教舞蹈-寧瑪派金剛舞之探討

期刊論文：

2007 年 12 月，《中國舞蹈身體符號之能指與所指研究》，大專體育學刊，第九卷第四期。（共同作者：鄭仕一）

2006 年 11 月，《李漁戲曲美學在民族舞蹈編創上的應用》，北體學報，第十四期。（共同作者：鄭仕一）

2006 年 09 月，《民族舞蹈創作的藝術本性—在遮蔽與無蔽之間》，大專體育學刊，第八卷第三期。（共同作者：鄭仕一）

2005 年 12 月，《中國傳統身體文化之身體樣態的境界內涵—以 Derrida 解構理論分析》，大專體育學刊，第七卷第四期。（共同作者：鄭仕一）

2005 年 10 月，《臺灣傳統舞蹈之身體樣態的現象學分析》，大專體育，第 80 期。（共同作者：鄭仕一）

2005 年 8 月，《從梅洛龐蒂“身體知覺”探討舞蹈藝術》，大專體育，第 79 期。（共同作者：鄭仕一）

2005 年 6 月，《昆曲表演藝術之舞台設計與舞蹈美學探討—以青春版《牡丹亭》台北首演為例》，中國崑曲論壇，蘇州大學出版社。

2005 年 3 月，《舞蹈藝術創作之現象學詮釋》，大專體育學刊，第七卷第一期。（共同作者：鄭仕一）

2004 年 3 月，《敦煌舞蹈教學原則暨教學計畫範例設計》，美育雙月刊，138 期。（共同作者：鄭仕一）

2004 年 1 月，《道法自然之變動規律在中國舞蹈教學之應用》，中華體育季刊，第十八卷第一期。（共同作者：鄭仕一）

2003 年 1 月，《一位高中舞蹈科教師之教學研究》，美育雙月刊，第 131 期。（共同作者：鄭仕一）

2002 年 9 月，《金剛怒目眾神起舞—西藏高原上的寺院舞蹈》，傳統藝術，22 期。

2001 年 9 月，《建構主義在水袖舞蹈教學運用初探》，美育雙月刊，第 123 期。（共同作者：鄭仕一）

中國舞蹈審美

目 錄

作者簡介	
舞蹈作品集錦.....	I
第一章 緒論	
第一節 研究背景.....	1
第二節 研究內容.....	7
第三節 研究方法、研究目的、研究限制.....	8
第四節 名詞解釋.....	10
第二章 中國舞蹈審美意境與內涵	
第一節 引言.....	13
第二節 中國舞蹈的審美內涵.....	23
第三節 中國舞蹈藝術之意境.....	51
第四節 本章結語.....	66
第三章 中國舞蹈的身體表現	
第一節 引言.....	69

II 目錄

第二節 部分與整體 (parts and wholes)	73
第三節 多重與同一 (identity and mainfold)	86
第四節 顯現與不顯現 (presence and absence)	96
第五節 藝術想像與懸擱.....	104
第六節 本章結語.....	111
 第四章 中國舞蹈審美意象	
第一節 引言.....	115
第二節 「意」與「象」.....	125
第三節 「集體無意識」—原型與象徵.....	138
第四節 本章結語.....	148
 第五章 結論與建議	
第一節 結論.....	152
第二節 建議.....	165
參考文獻.....	166

第一章 緒論

第一節 研究背景

一、舞蹈審美意象

「舞蹈的媒介，是稍縱即逝的流動人體，舞者與觀眾之間的相遇常常是一種轉瞬之間的印象」。¹最後保留的是一個綜合的總體意象。所以「意象」是舞蹈審美研究的重要核心之一。而舞蹈亦是一種動態性的藝術，它不似繪畫、雕刻般的靜止不動，它是透過人體連續的姿態與動作，表現對生命與文化的情感與審美。但「就其表現內容來講，舞蹈是虛幻的」。²「舞蹈的姿勢是生命的運動。舞蹈是一種完整的、獨立的藝術，就是創造和組織一個由各種虛幻的力量構成的王國」。³而身體會自然的記憶當時的文化情感與審美意象，這是一個民族與文化生命延續的積澱，中國舞蹈的審美意象範疇就築基在這一延續與積澱的沃土上。所以探討審美意象必涉及到民族、文化與社會環境的交互作用。

舞蹈藝術還有另一個特性，是以抒情性為其本質特徵。「舞蹈這種時空綜合性的藝術，長於抒情，拙於敘事，是有很大虛擬性的表現藝術」，

¹ 劉建、孫龍奎，《宗教與舞蹈》（北京：民族出版社，1998），17。

² 劉建、孫龍奎，《宗教與舞蹈》（北京：民族出版社，1998），22。

³ 蘇珊·朗格（Suanne. K. Langer）著，《情感與形式（Feeling and form）》（劉大基、傅志強、周發祥譯）（北京：中國社會科學出版社，1986），213。

¹因為舞蹈使用的不是語言而是身體，但抒發內在情感，表現心靈意識，卻是舞蹈藝術的特性之一。內在的心靈意識創造出虛幻的藝術世界，它必須依靠強大的想像力才得以完成，而意象是創造這虛幻想像的重要因子，不論任何種類的舞蹈藝術，都是不能缺乏它。探討這想像的意象是非常困難的。因在整個創造過程中，意象是會不斷轉動變化的，甚至有些意象尚未明確化時，是以一種更深層且模糊的「心像」呈現，這是理性思維較薄弱時，直覺增強所產生的心像，它亦涉及到潛意識層面。

關於中國「審美意象」的文化範疇無不受其儒家、道家、釋家三家等思想的引領，故藝術的內涵也就自然而然地蘊藏著這三家的思想精華。所以中國舞蹈藝術擁有悠久的歷史根源，講究「虛實相生」、「氣韻生動」、「形神合一」與「中和」的表現，又特別重視「忘」、「妙」、「悟」，然而這些藝術境界的追求，都紮實且深耕在中國舞蹈的藝術內涵中。

「意境」亦是探討中國舞蹈審美意象的另一重要論點，「中國藝術是再現的，但它再現的並不是個別的場景、事物、現象，而是再現宇宙自然的普遍規律……是模擬自然又再現自然，在這模擬又再現中強調寓情于景，從而創造出意境。」²尤其中國舞蹈更講究意境的形塑，經過長時間的文化積澱與歷史進程，逐漸形成一深厚的理論。如老莊思想中「言外之意」的意境，這有如在中國舞蹈表現中，隱藏在肢體外形中的另一層中要因素，也因為這一層含意，才形塑出中國舞蹈的意境內涵。

《莊子·外物》云：荃者所以在魚，得魚而忘荃；蹄者所以在兔，得兔而忘蹄；言者所以在意，得意而忘言。³

¹ 胡經之，《文藝美學》（北京：北京大學出版社，2003），343。

² 李澤厚，《華夏美學》（天津：天津社會科學院出版社，2003），50。

³ 《莊子》（台北：智揚出版社，1993），448。

本文意境論是運用王國維的《人間詞話》進行論述與探討，它對於意境的論域寬廣，觀點歧異，見解深刻。在中國現代文論上佔有一定的重要性。其「境界說」更是當中重要的核心理論。舞蹈藝術創作是情感的想像性表現，它是一種內在精神以一種有形體可感的方式呈現。上述關於中國舞蹈藝術內涵、思想範疇以及「境界說」的論述衍生，都將在本文的第二章進行探討，並以筆者多年的實務經驗來深刻討論舞蹈藝術的各種境界層次。

舞蹈家袁禾提出：「舞蹈是以人體為物質材料，以動作姿態為語言，在時間的流程中以占有空間的形式來表達思想和情感的符號，簡單地說，舞蹈是一種人體文化，一種情感符號」。¹舞蹈以身體動作姿態來代替言語的功能，進行內在思想情感的表達，本質上它並不如語音中心的言語來得明確清楚。舞蹈動作常指涉一種感覺、一個方向或一個範圍，因此本質上是曖昧不清的。但是舞蹈卻常能使人動心喜樂，古文云：「樂者，心之動也。聲音。樂之象也」，²就舞蹈而言，則是「舞者，心之動也。身體，舞之象也」。意指：身體是舞蹈的表現手段與形象塑造，因此，論述中國舞蹈審美意象，就不能不涉及身體文化。

二、舞蹈身體文化的表現藝術

「最近幾年，身體文化研究，不止是國際學界競相投入，國內文化界，亦不遑多讓。尤其，自身體社會學興起以來，使得對身體的分析或詮釋，不僅止於醫學或哲學，其他如社會學、政治學、人類學、文學、宗教學、史學、符號學等不同學術領域的多元觀點，多角思維的研究典

¹ 袁禾，《中國舞蹈意象論》（北京：文化藝術出版社，1994），8。

² 于民、孫通海，《中國古典美學學要》（安徽：安徽教育出版社，2002），173。

範，已隱然成形」。¹舞蹈身體文化與社會文化的變動是息息相關的，包括當時的文化意識、審美意識、藝術發展、政治思想等，都真切地影響著舞蹈身體文化的轉變。

舞蹈是一種動態的表現藝術，是身體、動作、意識不斷變動、相互作用又融合的現象。但舞蹈的身體，包括動作姿勢與心靈意識是不同於日常生活中的自然反應動作，生活中的動作是對實物情境自然反應的訊號；而舞蹈裡的動作、意識的表現是在虛構的創造下形成的。「舞蹈藝術創作者藉由此形式，自由地、完整地表達他自己內在的情感」。²我們可說舞蹈是由一連串的動作、姿勢與意識透過身體的表現。但不能說所有的動作、姿勢都是舞蹈，前者是虛擬的身體表現與日常生活的真實表現應該區分開來。並破除對身體的僵化思維，身體不僅是肌肉、神經、骨骼、血液的生物學或生理學解釋，亦不是較重視意識功能的心理學詮釋，它是無法切割的整體。

就舞蹈而言，動作無法脫離身體而存在，身體無法脫離心靈而存在，每一時刻都是環環相扣的整體。不論那一種類的舞蹈，都是以身體、動作、意識的融合表現為主體，這是舞蹈的同一性，也是將日常生活虛擬的表現在舞台上的多重呈現之一。中國舞蹈身體表現的另一特點，就是情感化的身體，以不顯現的心靈情感主導顯現的身體動作，由虛幻想像引至心靈情感，再引到身體動作的表現。基於上述，舞蹈的身體表現是不同於一般日常生活所論述的身體活動，在本文第三章裡筆者以「部分與整體」、「多重與同一」、「顯現與不顯現」等不同視角切入，探討舞蹈的身體表現，再輔以筆者實際的舞蹈創作經驗與觀點相互論述，試圖

¹ 許義雄，〈臺灣身體運動文化之建構—就臺灣身體文化談起〉，《臺灣身體文化研究網站》，<http://www.bodyculture.org.tw/others/article01.htm>。

² 鄭仕一、蕭君玲、鄭幸洵，〈舞蹈藝術創作之現象學詮釋〉，《大專體育學刊》，7.1（2005.3）：13-23。

解析中國舞蹈身體表現的現象。

舞蹈隨著歷史文化的進展，舊有的舞蹈形式、內容及精神象徵朝向文化內層而深化，進入了文化積澱的核心層，每一次的深化都如一道道的跡象，成了文化深層的印記。這些跡象是隱藏於深層內在的，而且不斷地被新的文化覆蓋，這就是歷史、文化不斷發展，而其根源不斷向內「隱跡」¹的現象。「身體作為話語符號，是在歷史、社會、文化中被建構起來的」。²所以不論是中國舞蹈或是西方舞蹈都是文化積澱下的藝術成果，舞蹈既是藝術亦為文化產物，它隨著歷史流變而不斷轉化。如荷蘭的現代舞發展關鍵人物漢斯·凡·瑪農（Hans van manen）他亦認為傳統反應人們與歷史過往的連結，我們無法置外於傳統，必須藉由傳統藝術汲取豐富的養分。³

中國舞蹈藝術既與傳統歷史、文化有關，並以身體作為表現的媒介，同時又不能與動作、意識分割開來。動作無法脫離身體而存在，身體無法脫離心靈而存在，每一時刻都是環環相扣的整體。那麼對於這一心靈化身體，必須做到整體思維的探究。心靈意識引動著身體而舞，而身體的舞動則是蘊涵著強大的心靈能量，這是由內而外的引動。而這一心靈意識包含著可感的意識層與不可感的潛意識層，某些來自於理性思維的判斷，某些來自於感性思維的引動，更有一大部分來自於主體自身不可感知的能量場，它可能來自於個體的無意識，更可能來自於因種族、社會、文化的歷史積澱，所形成的集體無意識。在本文第四章裡將對這隱匿且複雜身體的文化現象，進行深入的探討。

因筆者有多年的教學、表演、創作的經驗，所以在本文的每一章節

¹ 「隱跡」意指舊有文化在歷史上留下的跡象，被新的文化跡象覆蓋而成為一種穩匿的狀態，但依舊發生作用的現象。

² 周與沉，《身體：思想與修行》（北京：中國社會科學出版社，2005），12。

³ 《巴伐利亞國家芭蕾舞團一節目冊》（國立中正文化中心，2006）：15。

中，多次運用自身的實務經驗，包括作品實例與理解認知，進行實務與理論的交互運用與印證。對於中國舞蹈的傳承與創新問題，更是深切思考，要創作一個舞蹈作品往往要面面俱到，不論是舞蹈的構思，音樂配置與空間畫面的設計、燈光、服裝、道具與舞台配置，甚至多媒體的應用與跨界的多元整合等，均得有協調、適當的設計與安排。而在當今的舞台藝術上，已經大量運用、融合各種燈光、佈景、道具等，形塑出創作者虛幻想像的藝術世界，有些舞蹈演出甚至直接將演出地點移至戶外，例如廢墟、倉庫、市郊園林、某古建築物的大廳、樓梯間、窗口、陽台等，只要符合創作者心理想像的環境皆可。如此真實環境更強烈地表現了創作者的情境思維。如此複雜多面向，是包含傳統與創新的綜合體，使舞蹈不僅是一種文化，更成爲一種藝術。若中國舞蹈的創作必須在傳統的根基上，問題是傳統的根基是什麼？是動作元素？還是文化的意涵？還是敘事性的歷史故事表現？這是值得我們深思的問題。中國舞蹈在歷史時間的進程上，它並不會停止發展，可以說每一次的生發都是傳統的再現，它既不可能完全和傳統一模一樣，亦不可能完全地創新發展，這是文化發展的必然現象。

綜合本文對於中國舞蹈審美研究，筆者運用中、西方的理論基礎，並以身體爲核心，以意識爲縱軸，以動作爲橫軸，交互論證、相互詮釋，並不斷地以實證的舞蹈教學、表演、創作的經驗作爲例證，同時亦不忽略歷史思想的積澱作用，與當代意識思潮的轉化，在此基礎展開對於中國舞蹈藝術審美的理論與推衍。

第二節 研究內容

中國舞蹈的身體是一種動作與心靈意識交互相映、滲透的現象，既是以「身體」作為表現的媒介，藉由「肢體動作」的形象來表現，亦要觀照「心靈意識」的引動。在本文研究中將「身體表現」包括「動作」、「意識」為首要的研究內容，即使某些西方現代舞標榜著無任何情感的單純肢體探索，但這一純動作探討也是有心靈意識的，它需要極高的專注力（集中意識）來完成作品中的每一純粹的肢體動作，不可能有一種舞蹈的身體表現是脫離意識作用而單獨存在的，只能說這一意識作用力所產生的肢體情緒是外放的或是內斂的。

研究對象是以中國舞蹈審美的主體，包括了舞蹈作品，編舞者、舞者、製作群（服裝設計、燈光設計、舞台設計、道具設計）、欣賞者（觀眾）等不同的主體為主。舞蹈作品不同於一般藝術作品，從作品表現的視角來看，前三者包括編舞者、舞者、製作群等，他們是相當重要的「審美主體」，作品的完美呈現這三個主體是缺一不可的，但這三者又是獨立不同的個體，其審美角度或許有些差異。所以對於舞蹈作品的創作過程及作品呈現而言，編舞者、舞者、製作群等他們又是互為審美的對象。

關於本文研究對象裡各種不同主體的研究，從不同視角切入，創作者與舞者之間的關係，是一種審美關係，互為主、客體的關係。舞者以編舞者的引導、描述、示範並結合自身的想像為審美對象，編舞者以舞者的能力及自身的虛幻想像為審美對象。這一審美關係是複雜多變的，甚至有些作品在表演時會以觀眾為互動對象，將觀眾在欣賞作品時與之互動的反應視為作品的表現內容之一。基於上述，本文研究內容將從舞蹈身體，動作、意識，以及編舞者、舞者、製作群及觀眾等不同的視角切入進行探討。

第三節 研究方法、研究目的、研究限制

一、研究方法

本文採用質性分析的研究方法，以中國舞蹈審美為主要研究核心，並以中國哲學、美學的理論及西方現象學、榮格心理學為主，以中國舞蹈身體表現為研究對象，深切地探究中國舞蹈之美。蒐集相關之著作、論文、期刊等文獻資料作為背景理論的支撐，並依蒐集的資料歸納、分析，進而與自身及其他國內中國舞創作作品做理論與實務的交互應證。在中國美學方面將針對中國舞蹈的審美內涵與意境作一深入的探索，探究關於「虛實相生、氣韻生動、形神合一」的特點；另外，探討「意境」的部分，主要以王國維的《境界說》輔與其他美學論述來探究中國舞蹈之「寫境與造境」、「有我之境與無我之境」及「隔與不隔」之區別。

本研究採跨領域的多元視角，應用各種理論來詮釋及分析中國舞蹈藝術複雜的審美活動。研究中應用了西方現象學理論來解析中國舞蹈審美意象的本質，以羅伯·索科羅斯基（Robert Sokolowski）的論點「部分與整體」、「多重與同一」、「顯現與不顯現」，以及榮格心理學「原型」、「原型心像」、「集體無意識」的論點，試圖探尋中國舞蹈的歷史身體印跡與複雜的審美活動。

本研究大致分為理論與實證兩個方面，將以上述領域的理論來論證推衍，同時亦不忽略在具體實務上的探求。在此部分將收集近年來台灣中國舞蹈藝術作品作為例證，以求得理論與實踐上的周全，舞蹈審美活動既是一種心理學的研究，亦是一種生理學的剖析，心理的種種反應都奠基在生理基礎上。因此，採二者兼具的立場來探索中國舞蹈的審美意

象的內涵，跨領域的運用各種理論來詮釋分析複雜的舞蹈審美意象。

二、研究目的

本研究目的朝著理論的深化推衍，試圖結合舞蹈的實證經驗，以期理論與實證的融合，完成下列研究之目的。

- (一) 探究中國舞蹈審美內涵的特點。
- (二) 以王國維境界美學探究中國舞蹈的審美意境。
- (三) 運用現象學理論探究中國舞蹈身體表現之「片段」與「環節」、「多重」呈現與「同一」呈現、「顯現」與「不顯現」之間的相互關係。
- (四) 探討中國舞蹈審美意象的本質。
- (五) 探究中國舞蹈文化積澱下的「集體無意識」現象。

三、研究限制

本研究以「中國舞蹈」為主要研究對象，所指之「中國舞蹈」是以在中華文化發展下具有中華文化特色的舞蹈為主要範圍。在理論上，以具有中華文化的文學、美學為基礎，但因無法涉及全部的思想，僅以虛實、氣韻、形神，以及王國維的意境論等來探討舞蹈審美。西方則以現象學理論「片段與環節」、「多重與同一」、「顯現與不顯現」以及榮格「原型」、「集體無意識」等理論為研究基礎。

因時間與能力的限制，本文並無法涉及中國美學、現象學及榮格心理學的全部理論。在舞蹈藝術創作的實證經驗上，除了筆者自身表演、教學、創作經驗之外，亦以台灣知名舞團作品以及國內優秀中國舞蹈創

作者的作品爲範例，以期蒐集更豐富、更具代表性的實證觀點，做爲結合本研究所推衍的理論。

第四節 名詞解釋

一、中國舞蹈

本研究之中國舞蹈意指在中華民族文化沃土上所形成的舞蹈。根據大紀元文化網所記載：中國舞蹈起源於文字記載以前，從中國西部青海省大通縣孫家寨出土的舞蹈紋彩陶盆觀察，早在紀元前四千年的新石器時代仰韶文化，先民已創造附有樂器伴奏、動作相合、連臂踏歌的集體舞蹈。¹

中國的第一部詩歌總集《詩經》裡有許多篇錄了二千多年前民舞蹈和宮廷舞蹈的內容和表演方式。在其後的發展中，中國舞蹈經歷了秦漢時代的宮廷女樂大發展和民間舞蹈大興盛、唐王朝的樂藝術高峰、宋代的典雅化走向、元代的融入戲曲和明清戲曲舞蹈表演之成熟，積累了極其優秀的舞蹈文化傳統。²

中國舞蹈的型式，在紀元前一千年的商周時期，曾區分爲「文舞」與「武舞」兩類。「文舞」的舞者手執旄羽，象徵

¹ 大紀元文化網（2005，12月15日）：中國舞蹈簡述。資料引自 <http://www.epochtimes.com/b5/1/9/5/c5141.htm>。

² 大紀元文化網（2005，12月15日）：中國舞蹈藝術。資料引自 <http://www.epochtimes.com/b5/2/2/19/c7542.htm>。