

MeiXueYuZhongGuoGuDianWu

GaoFengLunTanLunWenJi

· 美学与中国古典舞高峰论坛论文集 ·

现代与传统的对话

周志强 满运喜 主编

南开大学出版社

Meixueyuzhongguogudidianwu
Gaofengluntanlunwenji

· 美学与中国古典舞高峰论坛论文集 ·

现代与传统的对话

周志强 满运喜 主编

安徽大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

现代与传统的对话:美学与中国古典舞高峰论坛论文集 /
周志强,满运喜主编. —天津:南开大学出版社,2012.10
ISBN 978-7-310-04026-1

I. ①现… II. ①周… ②满… III. ①古典舞蹈—
舞蹈美学—中国—文集 IV. ①J722.4—53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 218283 号

版权所有 侵权必究

南开大学出版社出版发行

出版人:孙克强

地址:天津市南开区卫津路 94 号 邮政编码:300071

营销部电话:(022)23508339 23500755

营销部传真:(022)23508542 邮购部电话:(022)23502200

*

天津市蓟县宏图印务有限公司印刷

全国各地新华书店经销

*

2012 年 10 月第 1 版 2012 年 10 月第 1 次印刷
230×155 毫米 16 开本 31.125 印张 4 插页 373 千字

定价:66.00 元

如遇图书印装质量问题,请与本社营销部联系调换,电话:(022)23507125

前 言

为了展现中国舞蹈的艺术魅力和学院的文化追求,学院专门为美学大会精心准备了一场舞蹈演出,演出汇集了由我院培养的国内顶尖舞者表演的经

典剧目。我们将演出命名为“大美不言、国舞集萃——永恒的中国舞蹈艺术之美”,“以舞释美”,通过中国传统文化积淀下的舞蹈艺术形式,来体现东方美学和中国美学的精髓,展示中国舞蹈的魅力与风采。我们用舞蹈这一独特的语言形式在世界美学大会上展示中国艺术之美,在舞蹈实践与美学理论的交互中,在实践性与思辨性的统一中,表达和体现中国美学的特点。为此,我借用了《庄子》中的“天地有大美而不言”。“天地有大美”,存于自然,合于自然,无须言说。中国舞蹈的美也在“不言中”。舞蹈正是通过人的外在肢体表达意义的内涵,通过一种外在的形式表现内在的“形而上”的意蕴。“意象”是中国传统美学的重要范畴之一,艺术的美在“意象”。舞蹈艺术的美就是通过具象的、形体的律动来表现和传达意

蕴和境界。“舞者不言，直指人心”说的就是这个意思。“不言”是一种境界，用人的肢体这种“不言”的语言来表达美、展示美、阐发美，既是舞蹈艺术的特长，也是舞蹈艺术的基本内容。

第十八届世界美学大会“舞蹈美学与舞蹈教育”分会场也取得了丰硕的成果。可以说，这次会议是舞蹈文化的一次高端头脑风暴，盛况空前，代表了国际舞蹈界的最高水平。通过这次会议，中华舞蹈文化在国际美学界得到了充分的展示，国际美学界也对中华舞蹈文化有了深入的了解，中外舞蹈界共同谋求舞蹈文化的大发展大繁荣有了一个新的历史起点。同时也向世界展示出中国舞蹈是有着深厚文化根基的艺术，北京舞蹈学院是以中国坚实的文化基础作为依托的。

国际美学协会把第十八届世界美学大会的主题确定为“美学的多样性”，深刻地抓住了美学的真谛，可谓立意高远，意味深长。个性在美学中是至上的，没有个性，就没有美。审美的发生、美学的存在和发展就意味着不同个性的存在、多样性的不断丰富。中国传统文化追求的“和而不同”，就是在高扬个性和多样性的根基之上，追求和谐。整个美学的发展史，实质上就是追求审美多样性的历史，这也正是中国传统文化所谓的“万物并育不相害，道并行不相悖”，从而推动着人类审美活动乃至整个人类文化的枝叶繁盛，持续发展。

北京舞蹈学院经过半个多世纪的发展，在党和国家的支持下，在历代舞院人的共同努力下，取得了非常辉煌的业绩，直到今天仍在不断地探索和建设。近年来，学院组织了对各学科专业建设和培养方案的论证，中国古典舞系也和各学科一样进行了各种专题讨论，梳理出了一系列看法，提出了“一体多元”的发展思路，很有成效。在充分尊重前人和专家成果的基础上，我以为，我们的中国古典舞，古典之中又有着“古典”与“经典”之分，从学理上说，“古

典”更纯正一些，“经典”可以更宽泛一些。“身韵”、“水袖”和“剑舞”等主要是从戏曲、武术等中汲取了重要素材，而戏曲、武术本身就是中国传统文化的重要组成部分，当然也还汲取了其他文化的营养；在敦煌文化基础之上形成的敦煌舞蹈，已经初步在教学中形成了自己独特的风格；而汉唐古典舞则从中国传统文化中挖掘古代舞蹈的形式、审美依据，形成了汉唐风格的古典舞。这三种舞蹈艺术形态追根溯源是同“根”同“种”的，总体上说它们都源于中国传统文化，都是以中国传统文化的审美取向为依据的，也都是以中国传统文化的精华作为自己的“根”和“种”的，而它们追求的最高境界也是相通的，最终表达的都是中华民族文化的艺术之美。

中国古典舞系应该有这样一个平台，它要能够包容所有不同风格的古典舞蹈，为所有古典舞蹈的艺术教学和研究服好务，努力营造出“和而不同”的、允许“多样性”存在的学术氛围，让各路专家都有发挥自己特长的空间，“各美其美，美人之美，美美与共”。这样中国古典舞的教育和研究本身就已经像“百家争鸣”那样辉煌了。相反，在我们的学术氛围里不能形成“诸子百家”，最后发展成“一家”的时候，我们中国古典舞教育和研究之路就越走越窄了。其次还要坚守住我们多年来所取得的各方面优秀成果，特别是一系列中国舞蹈的经典剧目，要把它继承下来，传承下去。不要怕重复，重复本身就是“道”。

要正确认识和把握中国舞蹈艺术的发展，就要跳出舞蹈看舞蹈，跳出艺术看艺术。对于一个事物的把握，只有跳出事物本身来看，才能真正看清它的边界，才能全面准确地把握该事物的概念。我们就是要把北京舞蹈学院半个多世纪的辉煌成果放在五千年的中国传统文化的积淀之上，放置于整个世界文化历史长河之中，找到我们的文化的根脉，真正做到民族文化自觉。我们在看待中国古典舞学科的发展时也要基于中国传统文化的发展，从宏观的角

现代与传统的对话

度去看中国古典舞蹈。站在一定高度之上采用不同的思维方式、审美取向、认识方法去看中国的舞蹈,观察其整个发展过程,才能更好地认清它的发展脉络,找出它的发展方向。

中国古典舞有着光荣的历史和辉煌的成就,相信它在中国传统文化精髓的感召下,在大家的共同努力下,必将拥有更加灿烂美好的未来!

祝福中国古典舞!

北京舞蹈学院党委书记

王传亮

目 录

前言 001

第一编 对话:美学视野中的古典与古典舞 001

领悟古典诗词的艺术魅力 叶嘉莹 周志强 003

静悄悄的美学革命 孙 颖 周志强 018

走向“身韵美学” 李正一 周志强 033

第二编 舞与文的沟通 049

加强古典舞学科建设的重要性 王国宾 051

从“论题的性质”与“论说的意义”谈中国古典舞 于 平 057

谈诗词与古典舞的联系 叶嘉莹 061

从古代舞蹈论看舞蹈艺术的特性 王向峰 066

古典美学与文艺学概念和古代生活的关系 黄卓越 071

舞蹈之“兴”与生命激活 袁济喜 076

中国古代审美意识的历史演变 李春青 083

以躯体语言挽留正在消逝的神秘的美丽 胡继华 087

大地之子 山水恋情:谈古典精神 薛富兴 089

身体表现力的发展与舞蹈美学兴起的契机 杨 岚 093

中国古典舞学科建设之我见 李正一 103

立足文化,弘扬民族自主的中国古典舞之美 孙 颖 113

传统如何继续 王 伟 119

中国古典舞的寻根之旅 王克芬 137

关于中国古典舞学科现状的认识与思考 邓一江 142

- 中国古典舞学科建设的一点看法 罗 斌 147
- 对中国古典舞训练的认识 赵国政 150
- 历史地看待中国古典舞 江 东 154
- 对古典舞建设的看法和建议 熊家泰 159
- 漫话中国古典舞 隆荫培 165
- 对学院派古典舞教学体系的看法 肖苏华 177
- 古典舞的排他性及其题材外延的扩充 潘志涛 181
- 中国古典舞结合课与科学定位的具体看法 陈铭奇 185
- 中国舞蹈文化建设格局变化与学科建设战略调整 刘青弋 190
- 对古典舞当代问题的修正意见 张 强 198
- 苏轼“自然”论文艺创作观及对中国古典舞的启示 肖 寒 202
- 从舞种建设到学科建设 于 平 214
- 简论民族舞蹈审美意识的传承和变异 王克芬 225
- 试论中国古典舞蹈 孙 颖 232
- 关于中国古典舞的基本范畴与概念丛 刘青弋 254
- 敦煌舞的特色和审美特征 高金荣 282
- 论中国古典舞身韵的形、神、劲、律 唐满城 286
- 柔化历史想象的肢体律动 韩 军 王宏波 292
- 试论当代中国古典舞的审美文化特征 金 浩 300
- 中国汉唐古典舞“半月”形态构成之研究 田 湑 307

第三编 古典舞的现代阐释 319

- 从舞蹈的发展历程看当今中国古典舞的未来之路 王岳川 321
- 中国文化与中国艺术精神 彭吉象 324
- 舞蹈艺术的“抽象”与“移情” 陈旭光 332
- 东方与西方美学古典范畴内涵的现代阐释 邱紫华 338
- 你跳什么舞,你为什么跳舞 刘宗迪 342
- 现代性视野中的中国古典舞研究 张 法 345

对当代中国形象的一点思考与孙颖先生的中国古典舞

杨 光 348

现代性认同与古典意蕴创生 李 梦 351

孙颖舞蹈古典意蕴的三个层面 刘鑫琼 366

从作品《逼上梁山》看中国古典舞的创作 马春靓 386

当代中国古典舞的审美传承与精神追求 满运喜 391

中、日、韩舞蹈美学基础比较 苏 娅 409

含蓄与隐喻:中西舞蹈审美表达的异趣 许 锐 426

第四编 感悟与评论 431

超然逸出,清空曼妙 汤旭梅 433

俗世狂欢:东方舞蹈的美学精神 闫桢桢 442

从文化认同到奇俗异观:新民俗舞蹈及其他 周志强 468

附录 美学与舞蹈的对话 477

**第一编 对话：美学视野中的
古典与古典舞**

领悟古典诗词的艺术魅力

——叶嘉莹教授访谈

访谈人：周志强

记录整理：朱珊

地点：南开大学文学院

时间：2009年

问：在教学中，我们发现，现代大学生对于古典文化、传统文化、传统语言的领会能力明显下降。而很多老师在教授古代文章和古典诗词时，使用一种中学式的教法，不能真正把古代的文章和诗词之美传达给学生。叶先生，您是蜚声国际的诗词研究的专家，对教学中如何呈现和领会古典辞章的魅力，能不能给我们指一条路，提供一些建议？

叶（南开大学中华古典文化研究所所长，加拿大不列颠哥伦比亚大学终身教授，中国社会科学院文学所名誉研究员）：从您刚才的问题来说，您的意思是说现在一般同学学古典文学，不容易体会真正的古典文学的好处何在，是不是？

问：对。当然，老师的教法也有问题。

叶：也许是老师教的时候，没有把古典文学真正的好处教出来。

中国诗词独有兴发感动的生命

叶：前些时候我去南京，有很多人问过我这个问题，而且提问的层次还很不同。有一个江苏电视台的幼儿节目，制作人员跑来问我，怎么样教幼稚园小朋友读中国的古诗。这是很低的层次，从小朋友说起。晚上吃饭的时候，东南大学办讲座，除了我，还约了杨振宁、许倬云等一些名人。吃饭的时候，杨振宁先生也问了我一些问题。他问道，中国文章都讲要有“气”，这“气”是什么东西？诗跟词有什么不同呢？东南大学这个讲座是由华英文化教育基金会主办的，这个基金会是由台湾余纪中先生捐资设立的。当时余先生的女儿也在座，她说中国古代诗歌都讲究吟诵，中国诗词是不是都可以用来吟？我就把我回答的这些问题，从回答幼稚园的教学，到回答这些最高级的院士、博士的问题，综合在一起说一下。

我觉得，如果从文学这方面来说，最重要的，是能够把作品之中的生命表现出来。这不是说它的死板的思想或者感情等一些很具体的理论或是情事；而是说，也许你写的是同样的主题，内容差不多，可是这篇作品有生命，那篇作品就没有生命。那这些生命是从哪里来的呢？

我们中国传统的诗歌跟西方的诗歌，从传统的源流说起来就是不一样的。因为西洋讲到诗歌的起源，他们是史诗，还有戏剧，epic 和 drama。史诗跟戏剧是，有一个故事，有一个情节，有一个客观的什么东西。然后他们重视的是怎样把它叙写、表现出来。所以，西方很重视表达的方式、手法、技巧。比如说到形象，他们有直喻、隐喻、象征、拟人等很多英文不同的名词。我们中国没有这么多名词，不是说我们就没有他们那么多的技巧和表达的方法，我们都是有的，只是我们没有在理论上这么清楚。他们重视技巧，所

以他们说得很清楚。不管表现什么,我们重视的是作品之中的一种“兴发感动”的生命。我的学生常常笑,说叶老师总是一讲课就讲到兴发感动的生命。可是这个东西正是我们中国文学的传统跟西方文学的最大差别。

我们中国的诗歌总是讲“情动于中而形于言”,是你内心的情意有所感动,然后用语言把它表现出来。而且说,诗是言志的,诗言志,就是说你内心的情志的活动,把它能够叙述表达出来。所以我们中国也讲诗歌的产生和由来,像《诗品序》说:“气之动物,物之感人,故摇荡性情,形诸舞咏。”这里所说的“气”,和杨振宁先生问我文章的“气”,不是同一个“气”。所以我们中国这个语言很抽象、笼统,不像西方那么科学、那么理论化。我们中国什么都用“气”来说,宇宙有阴阳之气,冬至冷到极点了就阳生,夏至热到极点了就阴生。所以钟嵘《诗品》就说阴阳二气的运行。“气之动物”——它就感动了万物。所以,春天草木萌生,秋天草木就凋零了。而草木的萌生或是凋零,我们人看到了,就使我们感动了。所以陆机就说:“悲落叶于劲秋,喜柔条于芳春。”强劲的冷风吹来的时候,落叶就飘零了,人就悲哀了;等到春天的时候,冬天冻得很坚硬的草木都变得柔和了,所以是“柔条”,草木的木叶都绿了、都开花了。所以你看到木叶凋零就悲哀,看到草木的萌发就欣喜。这是人对宇宙万物生命的一种共鸣,这也是人作诗的一个动力。所以,“气之动物,物之感人,故摇荡性情……”你就“悲落叶于劲秋,喜柔条于芳春。”有悲有喜,所以你就写得出诗来。可是,如果说一个人对于无知的草木都能发出共鸣的感动来,那么对于我们人间的喜怒哀乐、悲欢生死等一切,不是更加感动么?所以《诗品序》后边也说了大段有关人世的话,如“嘉会寄诗以亲,离群托诗以怨”,人间的事也使我们感动!

从语言中领略诗词之美

叶：一首好诗——还不是说你悲哀了就是好诗，也不是说你欢喜了就是好诗，都不是的。诗是什么？情动于中，还要形于言。还要用言语把它表现出来。如果你说你十分感动，我不觉得感动，你尽管感动；不是你说你怎么样感动，而是如何用你的语言文字把你的感动传达出来，而同时使得读者虽然与你有着千百年的隔绝，仍然能感受到你的那种感动。这样的作品才是好的作品。所以杜甫说“摇落深知宋玉悲”，宋玉是战国时的人，杜甫是唐代的人，但是他说：我读到了宋玉的文章，我就体会了宋玉所说的“草木摇落而变衰”的悲哀。辛弃疾写过一首词，他说：“老来曾识渊明，梦中一见参差是。”他说我年轻的时候不懂陶渊明的诗的好处，我年老了真的懂陶渊明诗的好处，我真的认识他了，好像亲眼见到他了，我好像梦中看到他，那个就是陶渊明，我真的感动了。所以文章或是诗歌是要给人感动的。

我们《易经》上还说“修辞立其诚”，就是说写文章或诗歌最根本的是要真诚。你一定要有一种内心真诚的兴发感动的生命。只有生命是不够的，还要“形于言”，要用你的语言、文字适当地、恰当地把这种兴发感动表现出来，使得千百年以后的人同样受到这种感动。

那天谈话的时候，采访小孩子读书，她问：“你小时候怎么读书的呢？”我说我小的时候，从不太认字的时候，就先学像唱歌一样地背唐诗。小孩子理解的能力还没有开发出来，所以就盲目地像是唱歌一样地唱；你就让他唱、让他背，没有关系，等他理解的能力发展了的时候，他自然就能把他背的东西有所体会和了解了。我没有上过幼稚园，我就在家里像唱歌一样地随便唱那些诗。然后我正式地开门读书就读的是《论语》。

对《论语》，我当时的老师也没有仔细地讲。因为当时给小孩

子讲那些圣贤的大道理，他们也不见得能完全地懂得。所以主要就是背诵，背诵得很熟。虽然是背诵，但也有一种直接的感动。比如说《论语》的开头是：“学而时习之，不亦说乎？有朋自远方来，不亦乐乎？”这个我们懂得，是说你常常读书、常常温习，你的体会很深，你就很快乐。这个很容易懂得。可是有些东西不容易懂得。

比如《论语》有一句是“朝闻道，夕死可矣”。那么这个“道”是什么东西呢？我当时小，六七岁，谁懂得“道”是什么意思呢？但是它给我很大的震动，不明白，但是感动。我就觉得天下之中有个什么东西叫做道。道是什么？为什么说早上懂得了这个道，晚上死了都没关系了呢？你就可以死了，你这一辈子就没有白活。我觉得这“道”真是太奇妙了。我当然不懂，可是我就背下来了。后来我不管是做事，是做人，都想到它。跟同学也讨论过。比如说我们对人，你对人怎么样？你觉得你是好意，可别人未必是了解的，也会发生一些误会。或者与人之间、人我之间，怎么样处事，怎么样待人？这些，我都从《论语》那里学习了很多。

《论语》里还有一句“躬自厚，而薄责于人。”我有一天听到电视中有人讲，还讲得不大正确。我以为是这样的意思，“躬”就是自己，我们说反躬自省，“躬”，自己，要厚——这个厚、薄，对应一个主要的动词，是责备——就是要求得很严格的意思。躬自厚，自己要求自己，要要求得多；而对别人的要求，要少。躬自厚，而薄责于人。

《论语》上还常常说：“不患人之不己知，患不知人也。”人家不了解你，你不用为这个发愁，你所应该烦恼的是你不能够了解别人。《论语》上所讲的都是自己反躬自省，从自己做起，所以说“不患人之不己知，患不知人也”。现在的青年有一个浮躁的现象，就是很不择手段地想要出名。我觉得这是个误区。他急于出名，或者是追求自己的得失，甚至不择手段。我觉得圣贤所告诉我们的，