

中国汉唐古典舞

卷一

孫穎文輯

北京舞蹈學院漢唐古典舞教研室 編

北京舞蹈学院汉唐古典舞教研室 编

中国汉唐古典舞

卷
一

生活·读书·新知 三联书店

Copyright © 2015 by SDX Joint Publishing Company.

All Rights Reserved.

本作品版权由生活·读书·新知三联书店所有。

未经许可，不得翻印。

图书在版编目(CIP)数据

中国汉唐古典舞 / 孙颖著; 北京舞蹈学院汉唐古典舞教研室编. — 北京: 生活·读书·新知三联书店, 2015.12

ISBN 978-7-108-05228-5

I. ①中… II. ①孙… ②北… 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 (2015) 第 007973 号

总序（一）

王传亮

2009年12月3日凌晨，孙颖先生驾鹤西去……中国舞蹈界的一颗巨星陨落了……

先生去世后，留下了大量珍贵的研究资料和学术成果，《中国汉唐古典舞》这部作品集便是这些资料最为全面的整合，也是先生毕生艺术理念和艺术精神最为集中的体现。

为此书序，责任重大，故而，我心情有几分复杂：始而忐忑犹豫，继而释然放怀，作为一位舞蹈高等教育的管理者，作为学习哲学和历史出身的我，对舞蹈多是从人文导向和审美取向的角度进行思考的，而孙颖先生身上带有的浓浓的中国传统文化感，让我自然而然地感到亲近，也因此我和孙颖先生非常投机，沟通交流非常顺畅，我很尊重敬佩他。

孙颖先生是北京舞蹈学院创校元老，经过近半个世纪的思考探求，孙颖先生创立了汉唐古典舞，形成了自己对中国古典舞当代建构的独特思路。他创建了汉唐古典舞的表演和训练体系，创作了一批家喻户晓、雅俗共赏、深入人心的中国古典舞经典剧目。他的作品总是打通古今，心物契合，每个作品都背倚了深厚的文化内涵，如《相和歌》，长袖纷飞，击鼓为节，其词采撷于《诗经·子衿》，融诗、乐、舞一体，尽显汉魏古意。同样地，孙颖先生也培养了一批从事汉唐古典舞

的后来者，他满怀信念带着一群年轻的老师和学生一起跑，锲而不舍地越过了一道道沟、一条条坎，走出了汉唐古典舞的一个大世界……

我和先生是同事也是忘年交的朋友，先生本人及其汉唐古典舞的发展建设，确与我有一些渊源和情愫。

文化孕育舞蹈，孙颖先生正是将中国古典舞作为一项文化工程，致力于从根脉中、历史中、传统文化中找寻中国古典舞的真身，坚持在民族传统文化母体内部，创建汉唐古典舞艺术体系，使其成为传统文化传承发展的一个载体。他甚至将“文化”理念融入到班级命名这样具体的工作中，时刻让师生凝聚于一个共有的文化氛围。他先后把汉唐古典舞班级命名为“蒲公英班”“芷兰班”“芳草班”“雪莲班”“青竹班”。先生去世后，我继续为“汉唐班”命名，于是有了后来的“墨梅班”“青莲班”，这也是某种文化的传承。

先生好小酌，小酌之后，作诗写字，四五成行，或自我解嘲，或豪情壮志，或浪漫逍遥，或优雅诙谐……无不透着古代文人豪爽与不羁的气象。有人说他有点“清高”，有点“狂”，这是因为他对古典舞有着常人无法企及的热情，有敢于否定的思维，有强大的内在冲动和追求；他置名利于身外，怀有一颗心存高远的心，所以他敢说也敢做。

“道始于情”。他是为了所爱的事业而心存“大爱”的人，称得上是中国舞蹈界的“大家”。然而，这个“大家”实在是“大器晚成”：60岁时作品《踏歌》一举成名，73岁才有了自己的第一批学生。这样一位阅历丰富、谈笑风生，在艺术上充满了民间关怀和自信的老人，却曾在北大荒经历了二十余年的劳改生涯。他并没有虚度这段炼狱的时光，更没有将自己局限在个人情感恩怨中，而是不断地充实和修炼自己，学习中国传统文化，研究古代舞蹈史，继续自己的追求。这也为舞蹈人树立了榜样。2007年北京舞蹈学院“党建评估”大会上，他富于激情的发言令在场师生激动不已：“我热爱这个国家，热爱这个学

校，更热爱自己从事的舞蹈教育事业，我愿意为所从事的事业鞠躬尽瘁，死而后已。”时至今日，我还一直保留着先生去逝前几天写给我的信：“关于病情，请领导放心，勿为之忧并敬谢关怀。学科建设诸事不会因此而中辍，自会安排，也请领导放心。”字里行间流露出的坚韧与大爱，正是成就一番事业的牢固基础。他把自己的一生都奉献给了这个事业。

2006年，北京舞蹈学院提出坚持“文化引领”，以中国传统文化精髓滋养中国舞蹈艺术的发展。孙颖先生最为深刻地体会了这一理念，最大程度地落实了“文化建设”。2010年，学院的校训丰富为“遵道崇德，天地人和，文舞相融，德艺双馨”“天行健，君子以自强不息；地势坤，君子以厚德载物”。“天”“地”最终落在“人”与“和”上：人有度，君子以知时守节；和为贵，君子以成人之美。在孙颖先生的身上，恰有着这样的君子之道。

作此序，是代表北京舞蹈学院希望汉唐古典舞教研室的师生们，不仅仅在专业上继承和发展孙颖先生的成果，更要在做人上向他学习，做一个真实正直、坚韧不拔、品德高尚，有专业激情的人。北京舞蹈学院一直提倡建设“充满善意有爱心和慈悲情怀”的情感环境和“多样性、包容性、开放性”共生的学术生态环境，为各学科的发展提供广阔的平台，让各方面精英都能在这个和谐的学术情感生态环境中，达致“各美其美、美美与共、美人之美、成人之美”。希望舞蹈教育界的专家、学者给予汉唐古典舞更多的支持和帮助，伸出温暖之手，来浇灌舞蹈艺术百花园中“汉唐古典舞”这朵艳丽的花朵，让它盛开得更加灿烂！

先生走了，但他的精神、境界、事业在今后必将会得到传播与发展。祝福先生！祝福汉唐古典舞！

2015年6月

总序（二）

周志强

孙颖是我国著名的舞蹈艺术家，也是成绩斐然的思想家和教育家，堪称当代中国舞蹈艺术大师。他不仅在中国古典舞艺术类型和教学体系的创建、古典舞艺术形态的多元发展，以及当代中国舞蹈的文化资源开发等方面作出了突出的贡献，还创作了包括《踏歌》《楚腰》和《铜雀伎》在内的大量优秀古典舞作品，并在此基础上创建和发展了“汉唐古典舞”。

孙颖对于汉唐古典舞的开掘，并不仅仅限于汉代和唐代舞蹈的范围，而是以“汉唐”作为经典性中国艺术美学文化的象征，思考中国经典性艺术美学传统视野下中国古典舞艺术的重建问题，并延伸到对全球化时代中国古典艺术与中国形象的文化认同问题的思考。孙颖生前留下了大量对于舞蹈艺术和中国文化形象问题的分析论著和研究文献，其对舞蹈艺术韵律的考古研究，为艺术考古学开拓了崭新的研究思路。尤其值得注意的是，孙颖将古典舞艺术美学的学术研究、古典舞蹈的艺术创作和古典舞艺术人才的培养结合在一起，形成了对古典舞学科的新规划和新设计，其艺术思想和教学思想不仅是中国古典舞艺术的宝贵财富，也是 21 世纪面向全球提升中国文化影响力和感染力的重要思想资源。

当然，孙颖一生的成就，最重要的还是他创作了意义深沉、影响

深远的一系列古典舞作品。一方面，孙颖作品蕴含了创作者个人的情感思绪，无论是金刚怒目还是柔情百转，也无论是汉唐风韵还是民国情调，孙颖作品丰富多姿的同时，又总是带着孙颖的艺术个性的印记，是其自我情志的流露和表达；另一方面，孙颖的艺术个性，又深深植根于中华美学精神，其作品以各类鲜活生动的形象，体现出中华民族共有精神家园的普遍性意义。

中国古典舞的创作一直面临一个“文化认同”问题，即从材料角度整理总结并创作一个“古代性”的作品不难，从文化精神角度创作一个“古典性”的作品，让不同族群认同这个作品的“中华性”，才是真正的难题。也正是从这个角度上说，孙颖的意义，不仅仅体现在其作品的艺术魅力方面，更体现在其创作道路所指向的现代社会语境中重建或者说重构中华艺术美学精神方面。

简言之，正是孙颖，为当前中国古典舞突破困境、继承创新并多元发展开创了道路，也为新世纪之后中国古典舞学科的未来建设提供了有效的途径。

事实上，孙颖的作品、艺术理论和教学思想已经得到了艺术学、美学和文学学科领域的学者专家的普遍认同。在2007年召开的中国古典舞美学高峰论坛上，孙颖先生的作品受到与会学者的认可和赞誉，其对中国古典舞学科的发展超越早期的戏曲化、程式化和符号化困境的学术思考，引发了广泛的讨论。而孙颖开创的独树一帜的汉唐舞蹈艺术考掘体系和教学体系，也日益成为建构大古典舞艺术的思想基础和学科原则。

目前，古典舞学科的发展面临新的挑战 and 机遇，如何解决古典舞艺术的多元化和经典性的问题，构成了古典舞自我提升过程中绕不开的核心问题。在这个意义上说，整理、挖掘和出版孙颖生前的艺术作品和思想遗产，不仅仅具有宝贵的资料文献的保存价值，更具有推动

舞蹈艺术学科发展和革新的理论价值。可以说，只有全面呈现孙颖平生思考、人生经历、教学思想和作品风貌，才能充分认识古典舞一代大师的艺术精神和理论内涵，才能真正推动中国古典舞艺术的发展乃至变革。

当然，对于孙颖的阐释和理解，不能仅仅限定在古典舞领域，而应该扩展到艺术学、美学领域。从更为广阔的文化视野来看，今天中国如何面对传统、如何继承和发扬中华美学精神，以及如何在一个资本全球化时代构建富有中国文化魅力的艺术形态等问题，都是今天我们面临的核心问题。而孙颖的艺术创作和美学思想，正是对这些问题的一种很好的回答。由此，不妨说，《中国汉唐古典舞》这套孙颖的作品集的出版正当其时，意义深远。

2015年4月

目 录

总序（一） 王传亮 / 1

总序（二） 周志强 / 5

十论中国古典舞

试论中国古典舞 / 3

再论中国古典舞 / 25

三论中国古典舞 / 40

四论中国古典舞 / 64

五论中国古典舞 / 73

六论中国古典舞 / 87

七论中国古典舞 / 96

八论中国古典舞 / 104

九论中国古典舞 / 110

十论中国古典舞 / 128

中国古典舞的文化定位

天足与小脚时代的分歧 / 147

说古论今 / 154

关于古典舞的几个认识问题 / 163

中国特色社会主义和民族舞蹈艺术的文化定位 / 167

中国的舞蹈艺术向何处走 / 183

继往开来 自主创新 / 187

舞蹈创作谈

评《凤鸣岐山》 / 203

简评《原野》的金子形象 / 211

观舞剧《屈原》随想 / 217

从《奔月》的服饰看民族化 / 222

论神话舞剧的生活真实与艺术真实 / 225

舞剧《卓瓦桑姆》观感 / 240

乱谈编导与编导的“乱弹” / 244

谈舞剧《铜雀伎》的民族风格 / 263

怎样品评古典舞创作剧目 / 265

我的创作观 / 268

十论中国古典舞

试论中国古典舞^{*}

本文想就两个问题发表一点见解：一、戏曲舞蹈怎么发展？二、从哪些范围去整理研究中国古典舞？实际是一个问题，即怎么形成中国古典舞蹈的艺术体系。

一、问题

所谓古典舞，我认为主要是指历史上为贵族服务的宫廷舞蹈；被宗教利用成为一种祭祀形式的宗教舞蹈；以及曾经走上商业舞台，在专业化、职业化条件下发展起来的古代舞蹈形式。它们虽然是古代民间舞蹈的加工、发展，但与有节令、地域和物质条件限制的自娱性民间舞蹈有所不同，具有吸收融会不同民族、地区以及域外舞蹈的优越条件，并且是在贵族文化、宗教意识或者是在广泛的、不限于一个地区的欣赏趣味影响下发展、提高，形式比较完整、严密，表演技巧也高于民间的水平和成就，对历史上的舞蹈文化有一定的概括性和代表性。

^{*} 原载于《舞蹈论丛》1981年第3期。

戏曲舞蹈是城市经济发达起来、表演艺术商品化的产物，是由职业艺人发展、创造的古典戏剧中的一部分古典舞。这一部分古典舞我们比较熟悉，三十年来学习、整理、研究、发展，做了不少工作，也有卓著的成绩：开设了戏曲舞蹈训练科目，创作了《宝莲灯》《盗仙草》《小刀会》等一些戏曲舞蹈形式的古典舞剧。中国古典舞蹈的继承和发展，主要是从戏曲舞蹈开展起来的。不过，在实践中遇到一个问题：怎么区别于戏曲？人物造型、表演方法、舞蹈语言的结构形式、打斗技术的运用等，如果和戏曲一样或者差不多，只是去掉唱、念，似乎没有单搞一套“哑巴”戏曲的必要；如果区别于戏曲，就必然要发展、变化，可怎么发展，如何变化，颇有些为难，不像戏曲又顾虑是否离开了传统。特别是近几年来，尽管大家一致认为“戏曲舞蹈是宝贵的遗产，要研究，要继承”，可是一落实到实践上，不与芭蕾结合，似乎就没有什么出路。有一种意见认为：学习戏曲舞蹈就是继承、发展它的规律，动作、姿态好像没有多大用场了。学规律当然不错，掌握规律才能得其精髓，然而，规律也还是要通过一定的动作、姿态，也就是一定的形式加以体现的。还有一种见解认为按“纵横线”那样学习戏曲舞蹈学不到“真东西”，应该唱、念一起成段学戏。当然，这样学习是无可非议的，问题是学成后与戏曲舞蹈的区别在哪里？是否就能解决戏曲舞蹈怎么发展、怎么变的问题？戏曲舞蹈要发展、要变，大概没有异议，但怎么变、往哪儿变是一个问题。

近几年，《丝路花雨》《敦煌彩塑》《伎乐天》相继问世，并基本上被承认，这是戏曲舞蹈之外又一种中国古典舞。这就又出来一个问题：戏曲舞蹈和敦煌舞蹈同是古典舞，如果把戏曲舞蹈与敦煌舞蹈连接、糅合起来，是统一到戏曲舞蹈，还是统一于敦煌舞蹈？究竟哪一种更具有代表性？还有没有其他的形式和风格？也许会有这样的看法：“戏曲就是戏曲，敦煌舞就是敦煌舞，各自发展好了，何必连接糅合？”让历史

上不同时代的古典舞蹈各自成章分别发展，明、清是一种，隋、唐是一种，或者将来还有隋、唐以远各时期的古典舞，不过眼前的问题是戏曲舞蹈的发展本身已有些进退维谷，究竟怎样才能既不洋化，又不脱离传统，形成一套足以体现中国舞蹈的历史成就和审美传统的艺术体系呢？我觉得这是问题的症结，需要提到日程上来讨论。

二、唐、宋宫廷乐舞的衰落

宋、元以前我国表演艺术的主流是歌舞，之后为戏曲取代。多年来有一种模糊见解，认为戏曲兴起之后歌舞之所以衰落，是因为已被戏曲综合、吸收。并大致形成两种意见：一派认为把戏曲舞蹈继承下来便掌握了中国古典舞蹈；另一派则否定戏曲舞蹈，认为中国不存在古典舞蹈。

实际上，戏曲兴起之后，民间舞蹈并没有衰落，衰落的主要是宫廷乐舞。我国的宫廷乐舞在唐代曾经辉煌一时，元、明以后销声匿迹了，是不是因被戏曲吸收所以不再独立传世了呢？这关系到我们怎样评估戏曲舞蹈，所以有必要弄清楚宫廷乐舞衰落的原因。

宫廷乐舞的衰落有很多因素：唐代有安史之乱和唐末的藩镇割据，接着又是政权似走马灯一样更迭变换的五代十国。宋统一了中原，未几又陷入宋辽之争，形成宋金南北分治的局面。几百年间兵燹战祸不绝于时，社会动荡不安，对经济、文化造成了严重的破坏。宫廷乐舞依附于宫廷、贵族，皇家一旦无力经营专门的乐舞机构（南宋正式取消教坊），乐舞伎人便失去了乐舞专业的从业保障，自然也就失去了保存发展乐舞技艺的条件，这是宫廷乐舞因此而衰落的一个重要原因；但并不是都因为战乱。譬如已经僵化的雅舞大体上还是代代相传，就

