

178

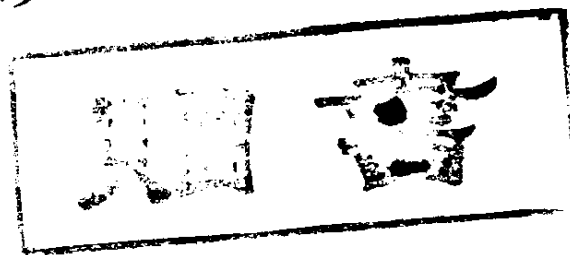
J72
Y87

赠

深圳
大学
图书馆

衣

衣

A0993046

二〇〇五年

秋

(京) 新登字140号

中国舞蹈意象论

袁 禾著

*

文化艺术出版社出版

(北京前海西街17号)

新华书店北京发行所经销

华昌印刷厂印刷

*

开本850×1168毫米1/32印张10.125 字数220,000 插页10

1994年5月北京第1版 1994年5月北京第1次印刷

印数 0,001—2,000册

ISBN 7-5039-1292-8/J·412

定价: 19.00元

意象艺术研究系列论著

主 编 孙宜生

副主编 钟正山（马来西亚）

罗艺峰

编 委（按姓氏笔画）：

江 溶 刘宝仲 邢永川 孙宜生 孙振庭

李德仁 范 角 周韶华 罗艺峰 赵 农

钟正山（马来西亚） 钟明善 张锦秋

管执中（台湾） 魏维贤（新加坡）

意象艺术研究序言

中国艺术浑朴博大，源远流长，百年来在西方艺术文化的冲击下，荡涤着因循守旧的尘垢，激发着探索更新的生命力。八十年代以来一些学者与艺术家，在共鸣与互补中，提出了意象艺术的理论与实践的研讨，弘扬重体悟、求神韵、潜意造象、随象写意的传统艺术精神，在与西方艺术文化的交汇中，探讨新的中国艺术系统，促使中国艺术由浑沌神秘向明晰有序转化。这个关于中国如何走自己的路的大课题，促成着一个学者与艺术家群体持续不断地奋进，并取得了可观的成果。

意象艺术研究容各家之长，学者与艺术家从不同的角度、以不同的观念与体悟，破译传统艺术之迷，进行新的实验与建构，另有质疑者的批评是难得的动力，体现着在争鸣中进取的风度。

研究传统意象艺术，需要相应的典籍训释与艺术的精神考古，以探明意象艺术的原系统。新的意象艺术探讨，既需要思维的突破和观念的更新，也需要艺术实践的体悟和创造，但共同的原则是从“读经解经”模式中走出来，又不陷入技术至上的操作，在理论与实践的互为因果、互相验证中，形成充满生机的新机制。

西方艺术重验证，中国艺术重体悟，意象艺术研究采取体悟与验证相结合的方法，在体悟中领会传统意象的浑沌性与神秘性，在验证中促使神秘向明晰转化。明晰是有限的，神秘是无限的，在神

• 4 •

秘与明晰之间、有限与无限之间运用辩证动态的逻辑方法,研讨中国意象艺术的多元变化与发展趋向。

意象艺术研究,逐步形成了系统研究的规模,一九八八年列为国家艺术科研项目,全国艺术科学规划领导小组在审议报告中指出:“该研究课题针对了中国传统艺术美学理论的薄弱环节,进行了突破性研究,从意象的角度抓住了中国艺术发展的核心,不仅能充实我国艺术体系的健全,有利于教学实践的进行,更将促进美术创作、美术科学实验的发展”,“必将得到美学界美术教育界的支持”。

意象艺术研究,在海内外学者艺术家的参与下,科研选题已经由绘画、雕塑、工艺、建筑、书法等造型艺术,涉及到音乐、戏剧、舞蹈、文学等方面,各门艺术又以不同的形态与色彩,互为补充,不断扩展其境界与容量。并在“《易经》与艺术”、“禅定与艺术”的专题研讨中,探讨中国艺术的深层规律;在科技与艺术、气功与艺术中,开拓新天地。意象艺术研究在各门类艺术理论、创作及美学方面的成果,我们将陆续以论文汇编、系列专著与画册或其它可能的形式出版。我们的研究虽历数载,参与者亦不少,但面对传统艺术及其理论的博大精深、中国艺术精神的浑朴玄奥,仍显稚嫩,仍待深化,仍要系统。鉴于此,我们不仅将本着“生也有涯,知也无涯”的古训继续努力,亦企望海内外学者与读者教正。

意象艺术研究编委会

1991年5月28日于西安

自序

舞蹈作为所有艺术门类中最古老的艺术,本身就包孕着最久远、最神秘的内在意蕴,那直接由人体的伸缩、旋动、扭拧、腾跃所造成的情感表现的直截了当和强烈冲击力,达到他种艺术难望其项背的程度。中国美学大师宗白华先生说:“‘舞’是中国一切艺术境界的典型”、“是宇宙创化过程的象征”。^①因此,对中国舞蹈艺术的研究,其意义就决非舞蹈本身,它涉及文艺学、美学、艺术史等广泛的领域,对其他艺术门类之史、论研究也有直接的启示作用。但不无遗憾的是,就舞蹈史论研究而言,这一极端重要的领域偏偏是最为薄弱的,不仅研究人员相对较少,就研究的深度与广度论之,在几乎所有姊妹艺术中也算基础较差的。尤其是舞蹈史研究的传统方法,往往是偏重对史料自身的收集与罗列,而对史料的思辨式的逻辑分析和立足历史高度作哲理规律的把握则十分不够。近年来,随着改革开放和思想的活跃,试图重新认识舞蹈的历史,建构新的舞蹈史论框架者亦有之,但由于或者对艺术传统之总体系缺乏了解,或者对那无所不在、极具深刻影响力的传统哲学未入其津,或者对传统艺术精神之精髓未能把握,或者仅仅执著于舞蹈本身,故这种努力至今收效甚微。

---

^① 《美学散步·中国艺术境界之诞生》，上海人民出版社1981年5月版。

本书则力求从传统文化之深层机制入手,找到中国舞蹈赖以立足的坚实基础和那条能贯穿始终的传统艺术精神之主线。而中国传统艺术精神的内涵是什么呢?它似乎是包罗万象的:儒学之庄重,老庄之超脱,禅佛之空灵,民间之诙谐,文士之儒雅,太极、阴阳之神秘,……但诸种无不深刻地影响着中国各门类艺术的重要因素都不是其精神的核心,中国传统艺术精神的核心应该是:在中国文化的本根(从原始采集到农耕劳作)上滋生出的带着强烈的儒道(汉以后又融进了释)哲理意味的情感意识——这当然亦是中国艺术之本质。

早在近三千年前,“诗言志”的命题就在中国最早的典籍《尚书》中被记载。这个被朱自清称为中国诗论的“开山纲领”

(《诗言志辨》)的重要命题,从一开始就规定出中国艺术的内在本质——“在心为志,发言为诗,情动于中而形于言”(《毛诗序》)。由于中国艺术情感表现的内涵无时无刻不受着儒道释三家各有偏重的影响,故而又规定出中国艺术情感特定的“情感品质”。正是因为这种哲理性情感的制约,使中国艺术以创造具有深刻内蕴的、融合主客观、融合情意形的“意象”为其最大特征。亦如叶朗先生所说:“在中国古典美学看来,诗歌的本体是审美意象”。^①其实,不仅是诗,就整个中国艺术而言,“意象”皆为其本体。宗白华先生曾精辟地指出,“因心造境”、“虚而为实”、“蹈虚揖影”就包容着“中国绘画的整个精粹”^②,即此之谓。

中国舞蹈的一切因素,无论是一招一式,还是动律、结构,莫不受到中国艺术之本质与本体的制约。笔者在1986年纪念明代朱载堉诞辰450周年的全国学术会议上就提供过关于朱载堉的拟古《六

---

① 叶朗《中国美学史大纲》,上海人民出版社1985年11月版。

② 宗白华《美学散步》,上海人民出版社1981年5月版。

代小舞谱》与传统哲学关系的文章。后从87年起发表的一些文章中,亦进一步论述过中国舞蹈动律形态与中国哲学观、美学观、宇宙观的内在联系,以及舞蹈之“气韵”、“气象”等问题。对此,“中华人体文化研究”泰斗、中国艺术研究院舞蹈研究所研究员刘峻骧先生早有注意,他曾指出这种“从哲学发生机制探讨中国传统舞蹈的韵律始源”,使“青年学者袁禾在探索中国戏曲舞蹈∞形动律的美学渊源时,……得到了如此可贵的收获”,并预言,“如果能从东方人体文化总体上把握,……那么她的研究就会有更大的突破”^①。而本书,正是试图立足于中国艺术之本质,从意象论角度,对中国舞蹈文化体系作一总体的把握。

本书紧紧抓注意与象之间的辩证关系,力求较深入地发掘那影响情感品质、决定“意”之内蕴而深埋在中国文化土壤中的民族艺术传统的原始基因,并将其放在与传统舞蹈构成的诸般因素的制约或相互作用中展开论述。笔者认为,作为远古朴素的思维方式之总结形态的《周易》及其与之相关的太极、阴阳、道、气等观念不仅影响着几乎整个古代社会生活的方方面面,而且直接制约着中国人的思想情感和审美态度、审美标准,决定性地影响着舞蹈意象的生成及其他多种因素。由此出发,本书从舞蹈意象的物质载体——动作姿态入手,分九章对有关问题进行了逐一论述。

本书努力采取高屋建瓴、宏观俯瞰的方式去观照整个中国舞蹈艺术。因此,作哲学及大文化背景的阐述就是十分必要的。这种论证方式,很容易因哲理玄学那本身高度的抽象性而使行文艰涩玄深。为了避免这种现象,本书十分注意把可意会而难言传之

---

① 刘峻骧《子午阴阳求圆占中》,载《中华舞史研究》1991年1、2期合刊。

哲理意蕴与的确受之制约的舞蹈形象作具体入微的分析,大至断代研究,小至一招一式,甚至道具、服饰,统统置于意与象的辩证关系中论述,有时还附以插图,力求尽广大而致精微,避免浮华文风,以求学术研究之准确与严谨。

总而言之,比较目前国内舞蹈理论及史学研究,本书有下列突破:

一、率先从深度与广度上系统、全面地探求中国舞蹈的意象机制,构建中国舞蹈的系统框架。

二、在此基础上,提出了“中国舞蹈运动形态本象”的命题,阐发了以《周易》为代表的传统文化意识对中国舞蹈的深刻影响以及舞蹈动律与太极意象的关系。论述了中国舞蹈“划圆”动律的实质归根结蒂是一种“气象”——气之循环往复、无始无终的运动意象以及舞蹈者“心气”的精神意象。指出中国舞蹈的“圆”——“转”是在传统哲理影响下中国舞蹈的一种最基础也是最本质的运动规律,是对宇宙本体和舞蹈之“道”的妙悟。它既显示了中国舞蹈之特性所在,又暗含着人体生命运动之奥秘,同时还是民族文化心理积淀派生出的审美理想之标志。

三、在论证中国舞蹈情感表现的本质性特征的基础上,从情感与形式的矛盾运动角度,分析了中国舞蹈意象的历史性演进,明确指出:一部中国舞蹈史就是情感与形式矛盾运动的历史。并且,不仅具体分析了情感品质从远古图腾、先秦理性、魏晋玄学等思想意识影响下,情感品质的具体演变,同时还提出了一系列全新的见解,如:中国古代舞蹈的功能指向和“达欢”、“载道”、“象和”三种境界;肯定了长期以来不被舞蹈史学界所重视的魏晋南北朝舞蹈和宋代“队舞”在中国舞蹈史上的重要价值;指出从意象美学角度看,明清戏曲舞蹈之集大成及其特殊的发展意义。

四、将中国舞蹈的美学特征总结为“迴”的形态，“流”的过程，“韵”的内核。并对中国舞蹈的意象境界及其审美风范形成的根源进行了较为深入的剖析。

五、论述了中国舞蹈的运动形态、中国艺术“线的艺术”性质、中国的龙崇拜意识、太极图等精神现象与中国文化之根——原始生活中产生的原始思维、原始宗教以及农耕文化的内在联系。

六、对中国舞蹈进行了古今中外以及艺术门类之间的比较研究。例如：在阐述中国舞蹈动律产生的文化背景的同时，针对与之具有径庭之别的西方芭蕾，论证了其外开、矛盾以及某些违背生理规律的动态特征如何形成于西方文化基础。另外，文中之涉及到哲学、美学等内容，涉及到文学的诗文词赋和绘画、音乐、书法、武术、戏曲等领域，除了比较研究的需要外，还意在力图打破就舞论舞的狭窄固有模式，创造一种纵横捭阖、自由活泼的新鲜文风。

本书作为首次从中国古典美学及意象角度对中国舞蹈艺术作全新的系统探索之作，尽管自己不无求全之想和艰辛努力，然囿于学力与经验，舛错难免，诚恳以待方家提出宝贵意见。

作 者

一九九三年七月

于北京舞蹈学院

INTRODUCTION

An outstanding Chinese Scholar studying philosophy and aesthetic says: "Dance is a paragon of all Chinese artistic realms," and "a symbol of the process of creating a universe."* The significance of studying Chinese dance art would not have been limited to dance itself, but in China, a traditional methodology of researching Chinese dance, its history and theory, lays specific stress on collecting materials and setting out data. There is a lack of cognitive and logical analyses in this aspect, actually, much less of philosophically handling which stands on a higher historical level and sets up a new dimension. Distinguishing from such a traditional research method as gives a few eyes on social contexts and ideological sphere, and digging into a deeper structure of the traditional Chinese culture, this book makes a real effort to view Chinese dance art and looks for a solid material base on which Chinese dance art stands and a kind of artistic soul in which Chinese dance art exists. The author thinks that Chinese art spirit is a sort of sensation which obviously shows some philosophical traits with style of Confucian, Taoism, and Buddhism. All traits, though with different cognitive influence, are a kind of essence of

Chinese art. Thus, the noumenon of Chinese arts is an ideomotor image melt with the subjective and objective, sensation, ideology, and figures.

Being compared to the recent state of studies on Chinese dance, theory and history, this book brings about the following approach.

1) The author systematically gets across the structure of ideomotor image of Chinese dance and forms its systematical frame, in order to let it survive in the system of traditional culture and arts.

2) The writer puts forward a new proposition identity of movements of Chinese dances and accounts for the influence of traditional cultural contexts, representative of Yi, and relevance between dynamics of Chinese dances and cognitive process, termed by the author ideomotor images of Taiji model. Then, the writer reasons that the nature of circling movement of Chinese dances is eventually a kind of Qi (spirit atmosphere) which cyclically and endlessly moves and the spirit ideomotor image of the state of dancers' mind. The author considers circling and turning of Chinese traditional dances influenced by Chinese traditional philosophy to be the most essential movement method showing dancers' understanding of universal noumenon and the soul of dance implying the mysterious of movement of human life which is traits of Chinese dance and the symbol of the aesthetic value coming from the

assemblage of national culture and psychology.

3) While comparing to the western ballet, the author discusses the cultural gene of ballet which forms its movement characteristics.

4) After pondering over the development of the ideomotor image of Chinese dances, the writer points out that the history of Chinese dance just seems a kind of history of sensation and form which have contradictorily been moving, and puts forward a set of new views such as functional orientation of ancient Chinese dances, three realms — dancing for enjoyment, dancing with ideological expression, and dancing for symbolizing harmony. The writer also makes it clear that the dance during the period of the Wei-Jin and Southern-northern states and the alignment dance of the Song dynasty, which, in fact, have been given less consideration by scholars researching the history of Chinese dances, are of great importance in the history of Chinese dance. With the same eyes, in perspective of aesthetic and ideomotor image, the writer stresses the significance of the traditional opera dance during the period of the Ming and Qing dynasty, for those dances assembled and melt with the all great tradition of previous dances.

5) Then the author sums up the aesthetic traits of Chinese dances as the figures of turing, process of flowing, and the core of inner spirit atmosphere.

6) In this book, after spending adequate pages to

debate the basic forms of moving of Chinese dances, nature of the art of lines in Chinese arts, ideology of dragon worship, model of Tiaji, etc., the author sets forth the inner relationship between them and the root of Chinese culture which comes from primitive life (such as totemism, ancestor worship and agricultural civilization) and down generations by generations.

7) While breaking free from the previous model, which talks about dance itself, and widely involving with philosophy, aesthetic, literature, fine arts, music, calligraphy, traditional old operas, martial arts, etc., the author sets up a new writing style.

* Zou, Baihua. Aesthetic Thoughts, Shanghai: People's Press, 1981, pp.67-9.

CONTENT

INTRODUCTION

CHAPTER I The material Noumenon of Dance

- 1 Dynamic Ideomotor Image
- 2 Dynamics and Images

CHAPTER II Identity of Movements of Chinese Dances

- 1 Relevance Between Dynamics of Chinese Dances and Ideomotor Images of Taiji
- 2 Dynamic Mold and the Taiji Model
- 3 Dance Form and Principles of the Yi Model

CHAPTER III Manifestation of Chinese Dances

- 1 The Intangible and Tangible of Chinese Dances
- 2 Imagination of Forming Dynamic Ideomotor Image

CHAPTER IV Sensational Essense of Chinese Dance Art

- 1 Traits of Dynamic Ideomotor Image of Chinese Dances
- 2 Sensational and Essential Disciplines in Dynamic Ideomotor Image of Chinese Dances

CHAPTER V Development of Ideomotor Image of Chinese Dance

- 1 Form Characteristics of Ideomotor Image of Ancient Chinese Dance
- 2 The Life-style of Primitive Chinese Dances
- 3 The Secular Over the Orthodox During the Period of Spring-autumn and war-states
- 4 Primitive Spirits of Dances of the Han Dynasty
- 5 Trends of Pure Dances During the Period of Wei-Jin and Southern-northern States
- 6 Creation of Artistic Conception of Dances of the Tang Dynasty
- 7 Disciplines of Alignment Dances of the Song Dynasty
- 8 Characteristics of a Role Classification During the Period of Ming and Qing Dynasty
- 9 A Comparason to the Development of the western Dances

CHAPTER VI Functional Orientation of Ancient Chinese Dances

- 1 The First Realm, Dancing for Enjoyment
- 2 The Second Realm, Dancing with Ideological Expression
- 3 The Third Realm, Dancing for Symbolizing Harmony
  - 1) Dancing in Orders and Integrating Human Beings with the Heaven
  - 2) Coupling Yin and Yang, Hardness and Softness