

中華藝術文庫

ZHONGGUO
GUDIANWU
YU
YASHIWENHUA

中國古典舞與雅士文化

于平 / 著

176136

中華藝術文庫

中國古典舞 與雅士文化

于平 / 著

吉林教育出版社

中华艺术文库 中国古典舞与雅士文化

于 平 著

责任编辑：刘丛星

封面设计：王劲涛

出版：吉林教育出版社 850×1168毫米32开本 9.625印张 8插页 219 000字

发行：吉林省新华书店 1992年6月第1版 1992年6月第1次印刷

印数：1—1659册 定价：9.50元

印刷：长春新华印刷厂 ISBN 7-5383-1687-6/G·1481

顧問：

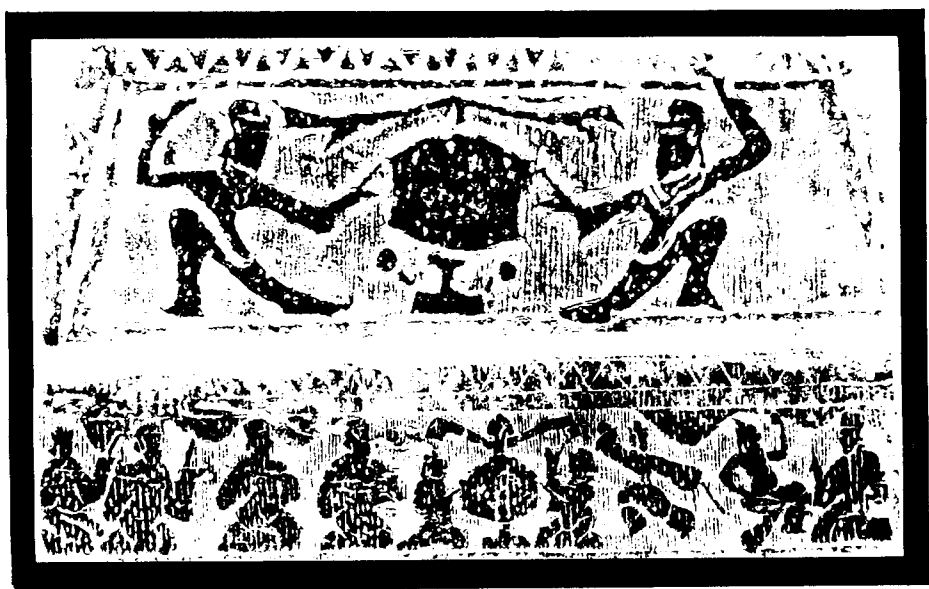
王朝聞 吳曉邦

李 凌 郭漢成

郭乃安

執行主編：

楊曉魯 路應昆

河南南阳汉画像石中的鼓舞

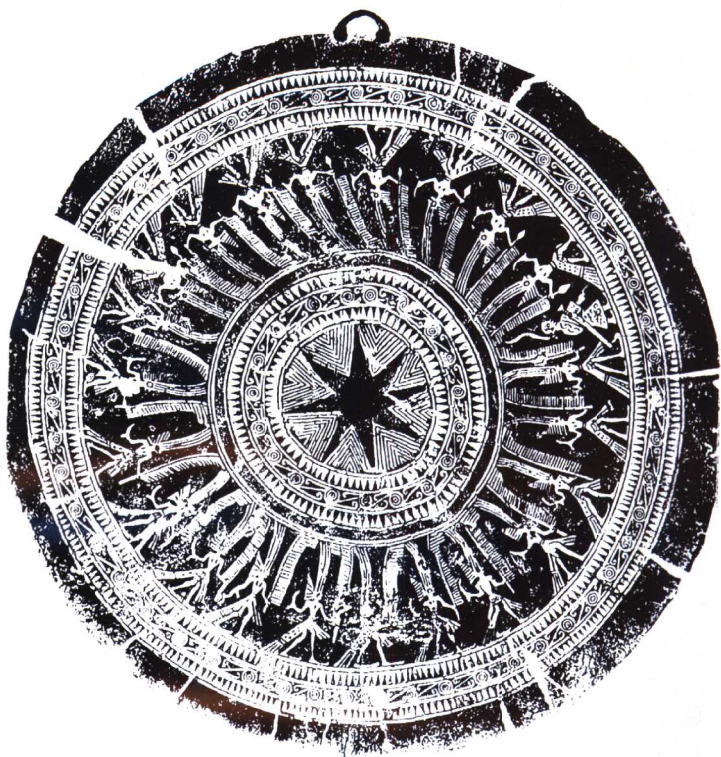
甲骨文中的“舞”
字和甲骨文中求雨之舞
的记载

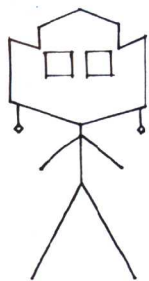
青海省大通县上孙家寨出土舞蹈纹彩陶盆

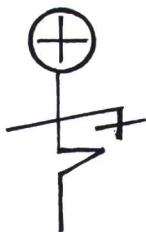
内蒙阴山岩画舞姿

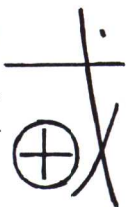
云南 晋宁石寨山古墓铜锣舞蹈纹饰

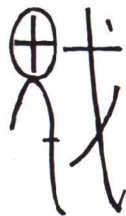
甲骨文

铜器铭文

简书

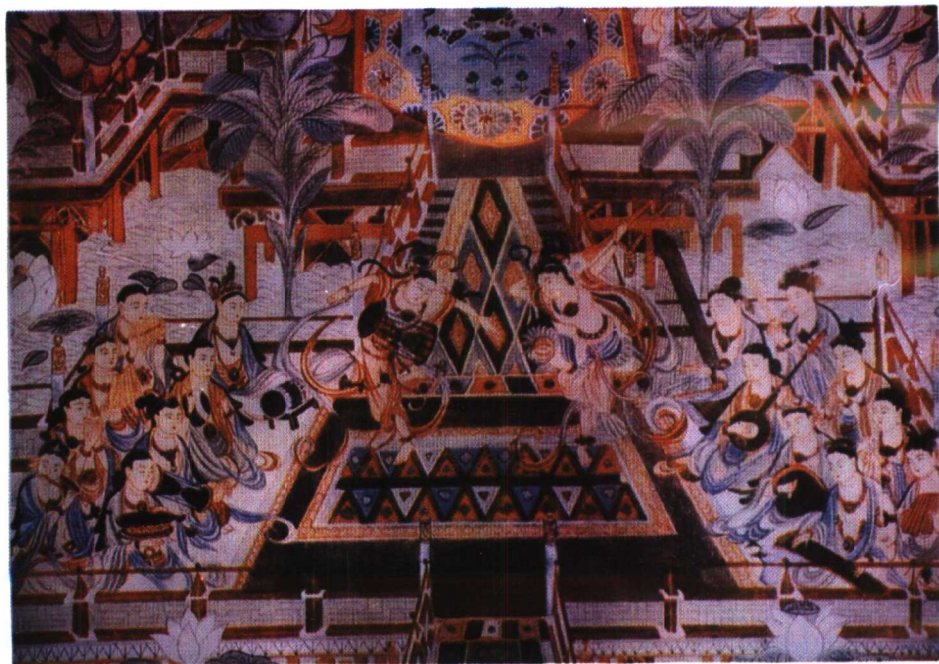

甲骨文中的
“颠头”之形

甲骨文、铭文和简书中的“鬼”

(左) 甘肃敦煌莫高窟148 窟经变中的伎乐菩萨
(右) 唐, 张旭《残千字文》(局部)

敦煌莫高窟172 窟盛唐时期《观无量寿经变》图中的乐舞表演

序《中华艺术文库》

王朝闻

四岁的小九英突然问我：爷爷，我叫你老头行不行？我说行，不过到我们家来的老头，不要也叫老头，要叫爷爷才有礼貌。他笑笑，好像对同一事物的多义性也有点理解。可有一次奶奶问他，爸爸回来了没有？他不明白是问谁，向他说明后，他说奶奶这样称呼不妥当，说他才可以叫奶奶的儿子是爸爸。我开始和他闹着玩时，说我是你爸爸的爸爸，他懂得并作了补充，说我是你的儿子的儿子。我想对艺术的个性与共性的理解，上述生活琐事所体现的关系，对于艺术创造与艺术欣赏的主体与客体的关系的理解，对艺术分类的个性即殊相与共性即共相的关系的差别的理解有益。

《中华艺术文库》的问世，要比上述琐事庄重和困难得多，它可能会引起读者对区别于异国艺术的中华艺术的特征，获得更有益和更有趣的理解。《文库》的作者们企图对中华艺术的各种艺术门类的发生和发展，各种艺术文化与其他文化的联系与区别，或某一门类艺术自身的各种构成因素作出各自的论证和探索，其宗旨是探索中华民族某一门类艺术与传统文化的内在联系。我抱着期待，期待它们有助于丰富我有关祖国艺术的知识，至少避免有在庐山而不知它的真面目的困惑感。

不仅如此，前几年曾出现盲目崇拜西方现代派艺术而轻视中国传统艺术的理论，甚至出现全盘西化论和要与中国传统文化断裂的主张。如果说形成这些妙论的原因之一在于对中华文化缺乏

理解，那么，这套《文库》的出版可能消除对中华文化的隔膜，也就是有助于避免想当然以为然的判断继续存在。从这样的意义来说，只要这些有关音乐、戏曲、美术、舞蹈、曲艺这五个门类艺术的分析和判断是符合各门艺术的形态和内涵特征的，论述的方式对一般读者也能引起雅俗共赏即觉得近似欣赏艺术自身的那种审美感受，这些著述就符合弘扬中华文化的编撰原则，而且可能提高广大读者的兴趣，突破研究工作的狭窄圈子，从而从学术活动的接受者转化为艺术知识的授予者和传播者，至少相应地改变专门家与非专门家的隔膜。

从《文库》的选题范围的五个方面看来，是按照约定俗成的艺术分类原则划分的，没有直接提出文学或其它的某些艺术类别，但是，仅就现有的选题来看，对音乐的论述恐将包括民歌和诗歌演唱中的文学因素。单就列入曲艺中的评书来说，岂不就是一种口头文学？传统绘画在取材、造型方式上与诗歌以及传统的小说（例如《水浒》）与评书演说的关系也是明显的。至于美术中的绘画，既然传统美学观提出过“画中有诗”的论点，直接论述绘画时岂不也将同时论述到文学吗？尽管绘画的造形方式与诗的语言方式各自不同，但是，承认绘画是无声的诗，对绘画特征的直接分析岂不相当于对诗的特征的间接分析？由此看来五大类中没有列入文学这一类，不等于拒绝论述，不见得是对文学的轻视，所以，我也同意先推出这五大类的选题。

单就具体书目看来，著述者都试图着重研究某一门类艺术与民族文化的某一方面关系。正如传统的《诗》或原始美术已经显示着它们与哲学、美学、心理学以至天文、地理和植物学的关系那样，每一种艺术现象与其他文化现象不能没有或明或暗的联系，既有区别又互相影响。基于这样的理解，我以为好像我开玩笑地自称是小孙子的爸爸的爸爸那样，不只同一事物的构成有多

种因素，同一艺术现象对它的接受者和研究者的感觉与理解，也不能没有多义性。在我看来，“我”既是“我”又是“非我”，这样认识“我”的判断未必一定是文字游戏或折衷主义的玄谈。只要《文库》执笔者是把他的研究对象当作非孤立绝缘的一种文化存在，并以特定的空间和时间的关系理解它的存在，构成微观性与宏观性的统一，那么，阅读这套《文库》所能获得的知识岂能一定限于艺术？这是因为：一切艺术都是主体对客观事物的反映，包括那种无歌词的器乐，它们似乎没有直接再现客观事物或是表现对客观事物的感受，它的表象仍然是主观对客观的反映。艺术如何反映与反映什么的选择，有很大的能动性。即自由区别于电视的戏曲程式的假定性或虚拟性与客观世界的关系，在物象奇诡的形态中显示着客观世界的本质；观众可能像戏曲《夫妻观灯》里的人物，视觉上的空白为心灵上的想象所充实，而虚幻创造了意象所以能感到愉快。水墨画那以墨代色所形成的墨分五彩，尽管好像对色的丰富性是作了抽象的描绘；但它可能调动观赏者的想象而信任它，引得起真实感，获得一种比观赏如实模仿的艺术形式更多的特殊美感；这样，对提高观众的审美能力有益无害。

当我想到这几年出现的片面强调艺术应当商品化倾向，更觉这部《文库》的出版不仅能产生美育的积极作用，抗拒低级趣味以至丑育的消极影响，而且可能在丰富有关艺术知识的同时，培养着广大读者认识发展着的现实的能力，不只更可能区别美丑，还能区别是非善恶；创造能够独立思考而不是盲从的知识主体，也就是更有效地作用于新文化的建设。有鉴于此，我虽说过不再写序文，但是也愿意为《文库》当个义务推销员，如今对为人作序的现象也有微词，值得写序者注意。我这些推销词是否有花言巧语，《中华艺术文库》本身才是最好的证明。

1991年1月30日

目 录

绪论 中国古典舞的文化类型与本质	1
第一章 中国古典舞的文化底蕴	9
第一节 人体运动动力定型与舞蹈原始发生	9
一 促成人体运动动力定型的基本因素	
二 考索舞蹈原始发生的理论构架	
第二节 中国舞蹈原始发生的逻辑起点	21
一 “夔”: 稻作文化的逻辑起点及其动力定型考索	
二 “无”: 游牧文化的逻辑起点及其动力定型考索	
第三节 从中国舞蹈的原始发生看中国古典舞的文化底蕴	29
一 “夔”与“无”的图腾意蕴	
二 “夔”与“无”的巫术意蕴	
第二章 中国古典舞的礼法意识	44
第一节 祖先崇拜舞蹈的仪式化	45
——中国古典舞礼法意识探源之一	
一 “合聚万物而索飨之也”	
——“蜡”礼探源	
二 “帅百隶而时飧, 以索室驱疫”	
——“飧”礼探源	

第二节	神话传说舞蹈的历史化.....	58
	——中国古典舞礼法意识探源之二	
一	神灵的世俗化：伏羲、女娲、阴康氏 和葛天氏的纪功乐舞	
二	历史的道统观：作为纪功舞蹈和祭礼 舞蹈的“六代乐”	
第三节	儒家乐舞观中礼法意识的流变.....	75
一	孔子：“乐则韶舞”与“风乎舞雩”	
二	孟子：“与民同乐”与“反身而诚”	
三	荀子：“乐者乐也”与“乐得其道”	
四	《乐记》“礼乐观”的文化分析	
第三章	中国古典舞的游仙旨趣.....	86
第一节	从戚夫人的“翘袖折腰”到李太白的 “邀月对影”.....	87
一	舞与仙：傅毅的《舞赋》与曹植的《洛神赋》	
二	女乐之游：戚夫人的“翘袖折腰”与 赵飞燕的“掌上舞”	
三	名士之游：陶谦的“强之乃舞”与李 太白的“邀月对影”	
第二节	从老、庄的“大音希声”到嵇康的 “声无哀乐”.....	98
一	老、庄：大音希声——无言而心悅	
二	屈原：五音繁会——羌声色兮娱人	
三	《淮南子》：内修其本——制礼乐而不制于礼乐	
四	嵇康：声无哀乐——得意而忘象	
第三节	宇宙意识浸漫与人体文化限制.....	109

- 一 宇宙意识浸漫：太极、阴阳、气化
- 二 人体文化限制：袖手、束腰、缠足

第四章 中国古典舞的整合机制…………… 123

第一节 从《唐声诗》与《唐戏弄》看一代舞风…………… 124

- 一 由容状声诗而搬演戏弄的历史转折
- 二 由四方裔乐而华夏遗声的民族交融
- 三 由发扬蹈厉而恣肆嫚婢的社会变异

第二节 从乐府舞辞与书法艺术看舞风流变…………… 138

- 一 与乐府舞辞相同步的舞风流变
- 二 与书法艺术相比照的舞风流变

第三节 舞与戏：整合与被整合的双向建构…………… 156

- 一 舞戏的流变：戏礼、戏象、戏弄
- 二 戏曲舞蹈：以歌舞演故事

第四节 理与情：整合与反整合的两极效应…………… 174

- 一 “行礼乐之情者王，行礼乐之饰者亡”
——白居易乐舞观中的“理”与“情”
- 二 “所谓礼乐，只要合得天理自然，则无不可行也”
——朱熹的“天理”与王阳明的“良知”
- 三 “摹情弥真则动人弥易，传世亦弥远”
——徐渭的“宣情”与汤显祖的“真趣”

第五章 中国古典舞的生态网络…………… 189

第一节 世俗的祭典：宗教乐舞的文化生态…………… 189

- 一 佛教与藏传佛教乐舞
- 二 萨满教与梅山教乐舞

第二节 颠狂的社舞：汉族民间舞的文化生态…………… 204

一	汉族农耕文化的舞蹈体现——秧歌	
二	对秧歌舞蹈之生态的文化分析	
第三节	旋转的风情：边疆民族舞蹈的文化生态·····	223
一	四夷乐“二进宫”的实质性转变	
二	边疆民族舞蹈的文化生态格局	
第六章	中国古典舞的当代历程·····	246
第一节	中国古典舞深层结构的理论思考·····	247
一	对中国古典舞的本体论思考	
二	对中国古典舞的意象论思考	
三	对中国古典舞的系统论思考	
第二节	中国古典舞的当代寻觅与建构·····	258
一	中国古典舞的历史遗存与变革动议	
二	中国古典舞的复古运动与形式思维	
三	中国古典舞的身韵建构与“古典”新变	
第三节	中国传统舞蹈文化的失范与重建	
——	兼议中国现代舞与现代中国舞·····	268
一	中国创作舞蹈分类与分类原则	
二	中国现代舞：无类可归的舞蹈	
三	现代中国舞：类型舞蹈的流变	
四	传统舞蹈教学与“学院派”舞蹈	
结语	中国古代书论与中国古典舞的艺魂·····	280
参考书、文目录·····		288

Contents

Introduction	The Cultural Types and Nature of Chinese Classical Dances.....	1
Chapter I	Cultural Sources of Chinese Classical Dances	9
Section I	Stereotyped Power of Body Movements and Original Production of Dances	9
1.	Basic Elements to Facilitate the Stereotyped Power of Body Movements	
2.	Theoretical structure Applied in the Original Production of Dances	
Section II	Logical Beginning of the Original Production of Chinese Dances	21
1.	“农”: Logical Beginning of Dances in Rice-growing Culture and Its Stereotyped Power of Body Movements	
2.	“无”: Logical Beginning of Dances in Nomadic Culture and Its Stereotyped Power of Body Movements	
Section III	Studies on the Cultural Sources of Chinese Classical	

Dances from the Point of View of the Original Produc- tion of Chinese Dances.....	29
1. The Totemic Implication of “夔” and “无”.....	
2. The Shamanistic Implication of “夔” and “无”	
Chapter II Consciousness of Ritual System in Chinese Classical Dances.....	44
Section I Ritualized Dances of Ancest- ors Worship—Seek Source of Ritual Consciousness in Chin- ese Classical Dances(I)	45
1. Origin of Ceremony “Zha”	
2. Origin of Ceremony “Nuo” (exorcise)	
Section II Historilized Dances in Myths and Legends — Seek Source of Ritual Consciousness in Chinese Classical Dances(II).....	58
1. Deities in this world, Dances for Memorizi- ng Merits of Fu Xi, Nu Wa, Yin Kang and Ge Tian	
2. Genealogy of Kings Affirmed by the Conf- ucianists: ‘Six Dynasties Daoces’ as Dances for Commemorating Merits and for Ceremo- nious Activities	
Section III Variations of Ritual Conscio- usness in Dances Viewed by Confucianists	75
1. Kong Qiu’s View of Dances	
2. Meng Ke’s View of Dances	