

21世纪舞蹈教育系列丛书

总主编 柳文杰

中国古典舞 长穗剑舞教程

孙力◎著



西南师范大学出版社
国家一级出版社 全国百佳图书出版单位

21世纪舞蹈教育系列丛书

总主编 柳文杰

于人文社会科学研究项目

课题编号:W2012205

中国古典舞 长穗剑舞教程

孙力◎著



常州大学图书馆
藏书章



西南师范大学出版社
国家一级出版社 全国百佳图书出版单位

图书在版编目(CIP)数据

中国古典舞长穗剑舞教程 / 孙力著. -- 重庆 : 西南师范大学出版社, 2015.6

ISBN 978-7-5621-7415-8

I. ①中… II. ①孙… III. ①古典舞蹈-中国-教材
IV. ①J722.4

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第095259号

21世纪舞蹈教育系列丛书

柳文杰 总主编

中国古典舞长穗剑舞教程

ZHONGGUO GUDIANWU CHANGSUJIANWU JIAOCHENG

孙力 著

选题策划: 周 松 王 斌

责任编辑: 王 斌

封面设计: 魏显峰

版式设计: 王玉菊

排 版: 重庆大雅数码印刷有限公司·黄金红

出版发行: 西南师范大学出版社

地址: 重庆市北碚区天生路2号

网址: <http://www.xscbs.com>

邮编: 400715

电话: 023-68254353

经 销: 全国新华书店

印 刷: 重庆紫石东南印务有限公司

开 本: 787mm×1092mm 1/16

印 张: 12.25

字 数: 314千字

版 次: 2017年3月 第1版

印 次: 2017年3月 第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5621-7415-8

定 价: 29.00元

BIANWEIHUI 编委会

编 委: 王 楠 孙 力 阎生牲

张 圣 孙艺萌 赵广沂

马 俏 杨月晴

音 乐 编 创: 程 一 毕澜馨

图 片 拍 摄 制 作: 李光阳

图 片 示 范: 赵广沂 李诗璇 李诗蓉

作者简介 ZUOZHEJIANJIE



孙力 硕士研究生导师,教授。现任沈阳音乐学院大连校区党总支书记、舞蹈系主任,中国舞蹈家协会会员,辽宁省舞蹈家协会理事。

1978年毕业于沈阳音乐学院文训班京剧表演专业。从事舞蹈专业教学三十余年,多次获得指导教师奖,他所培养的学生曾多次在省部级以上的舞蹈大赛中获奖。任教至今发表学术论文十余篇,其中《论古典舞之长穗剑舞的课程建构——兼谈长穗剑舞研发采风纪要》荣获院级舞蹈学术论文二等奖,《透视与剖析——1991~2011年音乐与舞蹈关系研究视角的量、性分析》荣获院级舞蹈学术论文三等奖,《中国古典舞长穗剑穗法研究》荣获辽宁省舞蹈专业学术论文一等奖。曾参与院级科研项目“中国古典舞技巧训练教程”的编写,由他主持的“舞蹈训练中‘非平衡’性力量训练研究”课题获批沈阳音乐学院科研项目。

近年来,他潜心进行中国古典舞长穗剑舞的研发、创编及课程构建,主持完成了院级科研项目“中国古典舞之长穗剑舞的课程构建”,另外“长穗剑舞课程的构建研究”课题还获批辽宁省教育厅人文社会科学研究项目。由他主持编写的北京市教育委员会科技创新平台项目《中国古典舞长穗剑舞术语词典》一书,被列入北京舞蹈学院纪念建校60周年系列丛书。

为适应我国艺术教育发展的整体要求,满足全社会对舞蹈教育的期望,沈阳音乐学院舞蹈学院在“十三五”规划开局之年,便把编撰“21世纪舞蹈教育系列丛书”列为开篇之举。这是过去十年沈阳音乐学院舞蹈专业在本科、研究生教育层次教学,以及多学科学术研究、实践创新的成果集成。丛书汇聚了学院在舞蹈科学训练、舞蹈教学法实践中的探索与认知,突出了实践性、应用性和可操作性,是学院在舞蹈教学实践中尊重科学、积极探索的成果,具有广泛的推广应用价值;同时,丛书在民族民间舞蹈文化研究领域,特别是在东北地区民族民间舞蹈的发展历史、教学音乐等方面进行了深入挖掘和研究,具有地域舞蹈文化研究的学术价值。可以说,本套丛书打开了全国舞蹈教育同行和舞蹈爱好者了解东北地区舞蹈教育发展成果的一扇门。

时光荏苒,岁月如歌!1948年建立的“东北鲁迅艺术学院舞蹈专业班”是沈阳音乐学院舞蹈艺术教育的源头,由吴晓邦、陈锦清、盛婕等我国老一辈舞蹈教育家的拓荒耕耘和艺术精神缔造而起。此后,沈音“舞人”始终以扎实的求索脚步,广阔的创业胸怀,集全部身心于桃李培育,倾汗水生命于学子成才,在广袤的黑土地踏舞高歌。从附属中等舞蹈学校到本科层次的舞蹈系,直至获得舞蹈学硕士研究生教育的发展历程,无不浸透着几代沈音“舞人”的心血、汗水,甚至是生命的寄托。在各舞种的教学实践、舞蹈科研、史论研究的学术积累和地域舞蹈文化资源的挖掘中,沈音“舞人”始终坚持理性思考与教学实践相结合,最终在舞蹈艺术教育研究这一领域开辟了自己的一片天地,体会到收获的喜悦。

教材建设是舞蹈专业教育的基础,教学法的研究是提高教学水平的手段,舞蹈史论、舞蹈美学研究则是整合地域教育资源等多方面的系统性工程和推动舞蹈学整体发展的理论支撑。沈阳音乐学院本着上述初衷,在舞蹈专业教育

“中专—本科—研究生”衔接的教学体系基础上,科学构筑我院舞蹈教学整体布局,建立合理的专业教材结构,有效促进教学实践与教育理论相互交融和各个专业教学成果的全方位拓展,形成具有学院舞蹈教育教学特点且比较完备的系列教材和科研理论成果。

在此,我要衷心感谢参加“21世纪舞蹈教育系列丛书”编写工作的全体教师!他们言传身教、为人师表的教学风范,严谨的治学态度和钻研的理论学风值得我们学习;探索教学规律,挖掘舞蹈文化遗产的艺术情操令人肃然起敬,他们的辛勤劳动也必将使学院舞蹈教育教学水平得到提高。这套教材的出版将促进实现教学实践与学术研究的相互转化,推动学院的向前发展,进而为繁荣我国的舞蹈艺术事业做出贡献。

柳文杰

一、《中国古典舞长穗剑舞教程》的编写是根据古典舞身韵体态及动态韵律的特点,按照长穗剑的运行轨迹及动律,对剑法、穗法、典型舞姿等基本概念进行阐述和分析。在讲解说明时,统一使用古典舞身韵专业术语。

二、本教程编写图文并茂,文字描述与图片紧密结合,增强其形象性,易于掌握理解。

三、本教程中归纳的剑法和穗法,是依据剑与穗之间你行我走、相互连带的多种关系、特点,以及具有训练价值和教学意义的内容归纳整理出来的。

四、本教程在进行动作过程描述时,“经”指一个动作完成的过程;“至”指一个位置转换成另一个位置;“上弧线”指经上方的运行路线;“下弧线”指经下方的运行路线;“手臂的内旋”指手臂按逆时针方向旋转;“手臂的外旋”指手臂按顺时针方向旋转。“前肩搭穗”的意思是穗由身前搭肩;“后肩搭穗”的意思是穗由身后搭肩。

五、单一剑法穗法的文字说明一般是从准备姿态(由左手持剑或右手握剑)开始,然后说明剑、穗的先行关系及运行轨迹,最后描述动作的截止位置。

六、本教程中的主要剑法、穗法是指在古典舞身韵中具有较强的“以器练身”训练作用,其他为辅助剑法、穗法。

七、本教程中长穗剑舞典型舞姿是根据穗法特征,依据剑穗在肢体不同位置时运用的技法,并结合古典舞舞姿编制的。

八、短句和组合的动作中,当躯干和头、眼面对同一个方向时,用“面对”来描述。当躯干和头、眼面对不同方向时,对躯干用“身对”、对头部用“头向”、对眼睛用“目视”进行描述。

九、对上肢动作进行“左、右”区分时,以动作手为准,例如:“左顺风旗”是指左手在头上托掌位,而形成的顺风旗舞姿。对下肢动作进行“左、右”区分时,以动作腿为准,例如:“右踏步”是指右腿作为动作腿,交叉踏在左腿后方所形成的舞姿。

十、对躯干动作进行“左、右”区分时,以腰部的运动走向为准。例如:“右姿态斜腰”是指上身向右拧身形成右姿态斜腰舞姿。

十一、动作描述是与音乐相对应的,“【 】”是代表一个8拍的开始,例如:【1]-8,是指第一个8拍。

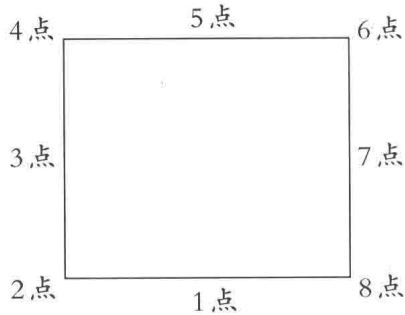
十二、核心动作是指短句、组合训练在长穗剑舞中具有代表性、表现性和技术性的动作。如:“旁吸腿提襟位持剑”“拧身挂剑”“踏步蹲后肩搭穗”等。

十三、动作过程中徒手一律为剑指形态(除抓穗和倒把剑两种特殊技法)。

十四、在短句和组合记录中,“左、右脚交替上三步”是指左脚先上步,左、右、左交替上三步。

十五、方位及区域图。

方位图



区域图

右后区	后区	左后区
右区	中区	左区
右前区	前区	左前区

综 述	1
一、长穗剑舞的历史与今天	1
二、长穗剑舞相关特点	3
三、长穗剑舞相关理念	6
四、长穗剑剑穗功能的发展演变	8
五、构建长穗剑舞的意义	9
六、长穗剑舞基本规律	10
七、长穗剑舞的训练价值	12
八、长穗剑舞的审美价值	13
第一章 中国古典舞长穗剑舞基本常识	18
一、长穗剑构成说明	18
二、剑的基本形态	19
三、掌握名称规范的意义	20
四、剑法、穗法的基本运行轨迹	20
五、持、握剑与剑指	21
六、基本脚位与步法	23
第二章 长穗剑舞基本剑法	29
一、训练价值	29
二、训练目的	30
三、主要剑法	30
第三章 长穗剑舞基本穗法	50
一、训练价值	50

二、训练目的·····	51
三、主要穗法·····	51
四、辅助穗法·····	60
第四章 长穗剑舞典型舞姿 ·····	62
一、艺术特征·····	62
二、训练价值·····	62
三、训练目的·····	63
四、典型舞姿·····	65
第五章 长穗剑舞短句 ·····	73
一、艺术特征·····	73
二、训练价值·····	73
三、训练目的·····	74
四、短句训练组合·····	74
第六章 长穗剑舞组合 ·····	136
一、艺术特征 ·····	136
二、训练价值 ·····	136
三、训练目的 ·····	137
四、综合训练组合 ·····	137
第七章 伴奏音乐 ·····	168
一、短句训练组合音乐 ·····	168
二、综合训练组合音乐 ·····	176
参考文献 ·····	180
后 记 ·····	181

综 述

一、长穗剑舞的历史与今天

中国古典舞 60 多年的发展始终处在不断茁壮成长、日趋丰富完善的动态行程中。无论是从襁褓期的身段、身法到成熟期的身韵核心理念的波浪式升华,还是从徒手身韵到服饰道具的袖舞及剑舞的中国古典舞教学体系自洽自立的构建,都证明着“兼收、融汇和发展”是中国古典舞生命活力的来源,是中国古典舞得以傲立于世界舞蹈艺术之林的恒久资本。回溯当年欧阳予倩前辈提出“古典舞”的立意,到吸纳芭蕾舞基训方法的古典舞训练方式的草创;由单词到短句的古典舞技术萌芽,到组合动作和舞台演示的雏形,可以说,正是“兼收、融汇和发展”造就了今天的中国古典舞艺术。

中华舞蹈发展历史长河中,从祖先们在劳动生活中运用工具时所萌芽的原始舞蹈看,道具的使用应该是和古代舞蹈共生并行的。故而,以李正一、唐满城等为代表的中国古典舞开创者们早在 20 世纪 50 年代,就将服饰道具舞蹈形式的剑舞(短穗剑、长穗剑)纳入中国古典舞教学训练体系。及至 1978 年北京舞蹈学校改制为北京舞蹈学院后,以短穗剑为代表的古典舞剑舞得到了快速的发展并日趋成熟。遗憾的是,古典舞长穗剑舞乏人问津,直至渐无声息。此期间,能以优秀艺术作品形式登临艺术舞台的长穗剑舞,只有在 1957 年时,由中国著名舞蹈家舒巧女士编导并领衔主演的舞蹈《剑舞》在莫斯科赢获了国际大奖。从 20 世纪 50 年代末开始,长穗剑舞纳入中国古典舞体系至今已过去半个世纪,与影响日隆日盛、体系日趋完备的古典舞短穗剑舞相比,长穗剑舞不仅是渐行渐远,甚至可说,长穗剑舞几乎淡出了中国古典舞的教学领域和艺术表演舞台。值得欣慰的是,武术的、戏曲的和民间的长穗剑活动并未停止而依然进行着。

单单就中国古典舞范畴而言,倘若追问长穗剑舞从 20 世纪中期的蓬勃萌生到 21 世纪

初悄悄淡去的境遇,简而言之,如下缘由可以纳入思考:从学科发展的历史路径看,中国古典舞创始早期,作为今天成熟的古典舞核心理念“身韵”,在那时也正处在从身段、身法到身韵的螺旋式上升过程中,可以为长穗剑舞的发展提供强大而有力的艺术理论支撑尚不成熟,而且专注于道具服饰的古典舞理论也处在襁褓期。这就像为什么短穗剑舞是伴随着身韵理论的成熟而得以壮大成熟的道理一样。学科构筑时的理论融合、师资力量投入和课群指向等对长穗剑舞也有着极大影响。例如,北京舞蹈学院在20世纪80年代聘请张强老师传授的剑舞技法和李志州、刘广来老师的帮助,及王佩英教授所做的剑舞教学梳理,大都专注于短穗剑如何剥离武术剑的屠戮格杀痕迹,快速迁移成为具有舞蹈化属性的服饰道具类教学课目。事实上,当年好多事情都是从头做起,研发中的工作量是非常浩繁的,难免对于国内擅长于长穗剑舞的名家和师资的发掘与投入未予以更多顾及和展开。也可能当年科研主攻力量有限,只能将精力重点放在了短穗剑方面,而无暇顾及长穗剑,而使其变得淡化了。任何一种文化艺术形态的发展与壮大,首先离不开对历史文化的传承,对前人宝贵经验的沿用。由于长穗剑历史语境下的传承不够充分,这也直接影响了中国古典舞长穗剑舞的成长发展。剑器源自古代的冷兵器时代,就剑的历史属性而言,受推崇的剑法必定集中或突出其格杀搏击的实用价值。那么,侧重于表演倾向和唯美表征的长穗剑法的流布就自然会有局限,以致今日传承下来可以佐助的直接性史料较少,使得长穗剑舞课程建构的研发付出了较多的努力和辛劳。以上的几种思考可以归结出:由于多年前中国古典舞长穗剑舞创始之初,艺术家们对长穗剑历史拓展的幅度和艺术开发的力度不够;也受限于历史语境下可辅佐的直接性史料偏少;嗣后,又缺少后继的专业研究团队直接指向长穗剑的具体学术研发行为。以致,中国古典舞长穗剑舞从创始之初就没有紧紧伴随着古典舞身韵课程和姊妹课目的发展而发展。虽然过去了多年,古典舞服饰道具类的长穗剑舞仍然是一块尚待开发的处女地。尤其在中国古典舞短穗剑舞快速成熟的比衬下,长穗剑舞则默默无闻,令人遗憾。

几年来,立足在成熟的古典舞身韵理论基础上,艺术家们开始了长穗剑舞的研究。但研发长穗剑舞的道路怎样选择?制订开拓的路线图依据在哪里?毋庸置疑,应该以北京舞蹈学院为参照。因为中国古典舞60年来的茁壮成长,证明了北京舞蹈学院的发展路径是光明和正确的。所以,在古典舞长穗剑舞重生和再现这一命题的开拓与研发的整个行程,完全都遵照和奉行了北京舞蹈学院中国古典舞老一辈艺术家们的思想理念与行为方式;各种实践行为,如名家采风、学科融汇、姊妹课目糅合、动作迁移等,也都是将北京舞蹈

学院已经取得的古典舞科研成果作为样本加以翔实参照的。至于长穗剑舞课程构建中的教材撰写、单一技法到组合训练的开发、课堂教学实践到舞台表演等,也都是采纳了北京舞蹈学院多年来成熟的相应学科教学模式后践行的。长穗剑舞研发过程之所以要牢牢界定在中国古典舞身韵理论框架中,紧密融合在古典舞姊妹学科艺术理念体系内,其根本原因就在于:身韵理论体系是中国古典舞统摄性的、最上位的核心理念。古典舞体系中任何姊妹课目如果游离、偏移“身韵”,则将难以称其为中国古典舞范畴内的学科。中国古典舞长穗剑舞是“身韵”这个统摄概念的下位概念,是从属于、集合于“身韵”这一统摄概念下的。所以,在长穗剑舞重生和再现的开拓与研发全过程中,尽管有着诸种区别于姊妹学科的自身特色,但是,每一研发环节中学术理念、艺术信条的投射与发散都是以“身韵”理念为根本出发点的。总之,在几年时间里,笔者围绕中国古典舞长穗剑舞这个命题进行了多维度的探求,融合了多学科的艺术共通点,开展了多层次教学实践活动,整理编写了含有古典舞身韵属性的长穗剑舞教材。

二、长穗剑舞相关特点

在中国古典舞艺术主体框架里,与身韵范畴相关的各科目之间是有机联系的,但又存在各自不同的差异性。长穗剑舞作为服饰道具类课群建设中的一个艺术品种或课目,必然要有区别于姊妹学科的技能技法,以及独有的艺术表现形态和形式。因而,在长穗剑舞研发中,无论是抽象的审美主张、风格取向,还是具体的跨学科交融、技能技法迁移、程式范式变化等方面,都侧重于如何体现出古典舞长穗剑舞自有的个性。不过,具体做法上是有区别的。

首先,寻求和确保课群内各课种之间的学术共性。就是说,以牢牢把握住“身韵”这个核心为前提,使长穗剑舞的研发和开拓都坚守着古典舞“身韵”的学理法则。长穗剑舞表露出的性格、风格、情感、表现性、唯美属性等,都要主动地糅合融入“身韵”的诸要素,并以此作为研发工作的基本信条,去共享各课种之间的学术共性。例如,采风中:把从众多专业人士那里所得到的全部长穗剑内容,纳入古典舞身韵框架内。运用古典舞身韵理念加以权衡考量,合则纳入,悖则弃之。持器与徒手关系中:将主干课徒手身韵作为持器之舞的出发原点,去摆正以器练身、以身带器的主次关系,使长穗剑舞的剑法、穗法训练价值与身韵课训练价值始终同向而行。教学环节中:课堂教学与教材内容尽量采用通行于古典

舞服饰道具类舞蹈的学术用语和概念名称,力求各课种之间互通的共性知识能够在中国古典舞一个平台上达成共识。其次,在确保长穗剑舞学术共性的同时,对长穗剑舞特有的艺术形态和个性展开深度研发。审美上,指明一些长穗剑舞自身独有的审美特点,比如“精巧之美”。长穗剑舞如果不强调富于个性色彩的精巧之美,就会使得舞蹈风格单一苍白,肢体语言浅薄模糊,情感抒发黯哑无力。精巧之美有时等同于长穗剑舞的艺术之美。又如“空灵之美”,长穗剑特有的飘飘长穗灵动空中,好似巨大画笔,在冲荡和飞逸中将长穗剑舞动态“美”描绘进空灵意境中,彩化了舞蹈审美的意象空间。空灵之美使长穗剑舞独有的个性更富于感染力。长穗剑舞中更多具有浓郁特色的舞姿舞态和剑姿剑态内容,书中已做详叙,不再赘言。总之,博采众长的古典舞长穗剑舞,具有区别于姊妹学科的独特个性。但是从艺术本质而言,它是有民族风格、表现力度、审美情趣和艺术价值的。古典舞“身韵”所崇尚的舞蹈艺术追求都可在长穗剑舞中得到体现和呈示。

古典舞长穗剑之外,常见的长穗剑还有三种形式,健身长穗剑、武术长穗剑和戏曲长穗剑。它们都有着长期的历史,都有着喜欢它们的庞大群体,在今天也都充满着勃勃生机广泛存在着。哲学上讲,世界是联系的有机整体,一事物可以和它事物得以区别的主要标志是各自的规定性不同。内在规定性有时较为模糊难辨,而通过将近似的事物加以相互类比、差比、细节比,会使其区别性、异类性等易于彰显,从而变得明晰起来。为了整体、全面地认识和理解古典舞长穗剑,有必要对其他三种形式的长穗剑加以了解。以下,采用类举的认知方式,略做区辨。

从健身长穗剑看,其兴起的年代久远,喜好者众多,全国范围内都很普及。不同地域间流传着各自不同风格的剑法流派。或倾向传统武术特点,或倾向戏曲风格特点,或倾向地方曲艺特点,或者就是随心所欲的编排。有些深深喜爱长穗剑的人,潜心多年钻研长穗剑,组织了多种多样的习剑练剑群体,发表了一些剑法理论和练剑书籍,为长穗剑的民间普及做出了极大的奉献,很是令人敬仰。但一般说来,通常只要是剑上拴挂了长长的穗子去舞动,在民间就一概视为长穗剑舞。他们习练长穗剑的动机和目的明确,就是在强身健体的同时,又能沉浸在中华传统文化古色古香的氛围中,汲取到古风古韵的精华。舞剑动作不求规范和细腻,姿态追求喝彩,套路回避烦琐,服饰强调醒目,伴奏音乐五花八门,休闲娱乐性远大于运动性,流布方式大都是师傅传授组成机制。目前,网络媒体上流传着大量的相关影像视频。虽然,健身操长穗剑无法与武术、戏曲和舞蹈中的长穗剑相提并论,但是,作为从事舞蹈艺术的专业人士,我们永远不可以用学院派的艺术视角或学术眼光去

弱化或小视这种生命力顽强的民间民俗艺术雏形。而且,还要认识到,民间长穗剑的流布之久远,影响之辽阔,认同之宽泛,难道不正是中国古典舞长穗剑舞艺术发展的最深厚的民众基础吗?

从武术长穗剑看,其历史传承已有三千多年。冷兵器时代的剑,主要动机是可以真正临阵杀敌、屠戮格斗,实用性是其终极目的。几千年来流传至今的剑术招法如果剖析拆解开,都具备格杀搏击的天性。基于这样的理念去看待武术长穗剑,就可以这样理解,剑的长穗随剑体舞动后,近乎软体兵器,可以迷惑对手视线,抽扫对方面部,鞭打对方肢体,搅乱对手的稳定性等。此时,长穗舞动时的姿态是否美观,样子是否漂亮,形态是否飘逸,肯定不会是搏击者的初衷和目的。此点,在理解历史上武术长穗剑的剑穗时是重要的,这可以使我们懂得,那时的长穗剑是击杀用途的兵器,类属军事范畴,与我们今天所所谓的艺术、体育、舞蹈等并无同一性。长穗的装饰性、美观性和娱乐性也不是那个时代的目的。今天,流布在体育、戏曲、舞蹈等领域的长穗剑实质是在中华民族历史文化遗产基础上派生和变造后的产物。新中国成立后,武术长穗剑作为体育项目归属国家体育总局武术运动管理中心,分列“传统器械”类中,含长穗单剑和长穗双剑二种,并为武术套路竞赛必选项目。体育的天性追求是什么?是“更高、更快、更强”的运动精神。所以,体育竞赛中所看到的长穗剑套路大都是,仪态上威风凛凛,招法上迅猛刚烈,气度上势不可挡,速度上风驰电掣。它的美感突出于壮烈、无羁、锐捷、出人意料、一气呵成;它的精气神沿袭的是兵器格杀搏击中那种震慑对手、屠戮对手时拔剑而起、舍我其谁的精气神;尽管在各种武术大赛时引入了伴奏音乐而增添某种艺术情调和艺术品位,但因为它直接取材于古代兵器招法,其套路组合所透露出来的色彩和风格依旧是充盈的体育精神和浓郁的运动气质。显然,隶属于体育运动范畴的武术长穗剑的本质属性和表象风格,与艺术类的长穗剑属性迥异。

从戏曲长穗剑看,既然戏曲归类于艺术,那么,我们就应该转换成艺术的视角和艺术的理念来看待戏曲长穗剑。对近现代影响巨大、史料传承丰沛而富有研究价值的中国戏曲科目,当属清末盛隆的中国京剧。因其也是中国近现代戏曲艺术达到巅峰的标志,故而对今天的中国古典舞而言,具有莫大的吸纳与融合价值。长穗剑在戏曲中属于把子功,舞台表现形式上不仅可以连绵地独舞,更可以突出人物之间对打形态,更多的是与服饰类舞蹈交融出现。在程式化人物的情感抒发和故事情节里情感表达时,长穗剑的艺术指向主要用于丰富人物的性格色彩,如高洁、不俗、纯粹、正义、超凡等。并且,在器械的舞台艺术

效果方面,故意用于比照或映衬反面人物持用的棍棒、刀枪等器具的市井性、俚俗性,以表象对比方式达到对不同剧情人物的正与反、是与非、明与暗的形象刻画。譬如,经典剧目《白蛇传》第七场《盗仙草》中“李素贞”演绎的长穗剑,以对打的武戏形式,表现了为取得灵芝救丈夫的超凡技艺和高洁的情怀;《宝莲灯》中的“沉香”通过长穗剑独舞,表现了身怀大恨、救母心切的壮志豪情;《逼上梁山》中的“林冲”通过长穗剑的剑舞片段,抒发了内心世界充满着矛盾斗争的情怀,特别是伴随着“林冲”长穗剑舞的时候,采用了戏曲打击乐中的“垛头”,更是将长穗剑舞所特别强调的轻重缓急节奏美感,加以充分体现。通过剑法、穗法和身法的轻重缓急与打击乐节奏的协调配合,反映出林冲当时从困感到愤怒再到坚定的情感演变。这里,如果将武术长穗剑与戏曲长穗剑彼此各自的节奏特性加以比较的话,可知,艺术类长穗剑所注重的轻重缓急节奏感侧重在人物的情感抒发和情感展示;而武术长穗剑节奏感更侧重在体育精神和运动气质上。戏曲长穗剑由于行头(服饰)的艺术要求约束限制,动作的幅度、速度、角度以及肢体舒展性和节奏感等,确定了戏曲身段的审美风格特征的属性,与古典舞长穗剑舞相比较,它的审美取向和本体特征区别于其他门类的风格属性,在动作的幅度、肢体的韵律、人物的塑造、情感的抒发、情景的展现中,显出了它的艺术价值。

三、长穗剑舞相关理念

艺术类属于文化范畴。文化是在世代继承基础上延续的,有继承才会有发展,就像世界里的生命发展是继往开来的。艺术的发展从来都是在前人基础上展开的、前行的。回望历史,古典舞前辈欧阳予倩曾经高瞻远瞩地说过:“文学上记载了很多光辉灿烂的舞蹈篇章,但是都失传了;现在能看得见、摸得着的是戏曲中保留的古典舞蹈,它的身段动作舞蹈性很强,继承传统、推陈出新必须从戏曲入手。”多年前,北京舞蹈学院曾经着重强调并具体实施了“回归”。让所有从事古典舞教学工作者,都要去掌握、学习几出(几折)戏曲剧目。显然,戏曲是古典舞文化得以继承的重要来源,实际上,古典舞也真真切切地从戏曲中汲取了大量的精华。由于长穗剑舞的开拓和研发完全采纳了北京舞蹈学院的科研理念,自然也将戏曲艺术作为艺术宝库,进行了深入广泛的探索和挖掘。

前辈欧阳予倩提出“从戏曲入手”的时候,中国古典舞作为一个学科还没有全面确立。而从今天的时代语境看,那种将戏曲艺术糅合到舞蹈艺术之中,并实现传统文化到现