

A Decade of Development of the Chinese Classical Dance in the New Century

北京市教育委员会人文社科计划项目

新世纪 中国古典舞 发展十年观

金一浩著

 SMPH

上海音乐出版社
WWW.SMPH.CN

北京市教育委员会人文社科计划项目

新世纪 中国古典舞 发展十年观

浩著

 SMPH
上海音乐出版社
WWW.SMPH.CN

图书在版编目（CIP）数据

新世纪中国古典舞发展十年观/金浩著. --上海:
上海音乐出版社, 2011. 12
ISBN 978-7-80751-877-8

I. ①新… II. ①金… III. ①古典舞蹈-发展-研究-中国-现代 IV. ①J722.4

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第202311号

书名: 新世纪中国古典舞发展十年观

著者: 金 浩

出 品 人: 费维耀

责任编辑: 黄惠民

封面设计: 陆震伟

印务总监: 李霄云

上海音乐出版社出版、发行

地址: 上海市绍兴路7号 邮编: 200020

上海文艺出版(集团)有限公司: www.shwenyi.com

上海音乐出版社网址: www.smph.cn

上海音乐出版社论坛: BBS.smph.cn

上海音乐出版社电子信箱: editor_book@smph.cn

印刷: 上海市印刷十厂有限公司

开本: 787×960 1/16 印张: 12.5 图、文: 200面

2011年12月第1版 2011年12月第1次印刷

印数: 1-3,000册

ISBN 978-7-80751-877-8/G·074

定价: 78.00元

读者服务热线: (021) 64315066 印装质量热线: (021) 64310542

反盗版热线: (021) 64734302 (021) 64375066-241

序

《新世纪中国古典舞发展十年观》是金浩的第二本专著,我想正是基于他的勤奋才有可能不断地推出新的学术成果。据了解,这本专著历时两年半,是他在繁重的教学科研任务与事务性工作之余独立完成的,这其中的艰辛和不易可想而知,因此这本专著的出现就更显得难能可贵了!

金浩在古典舞团队里是一位优秀的年轻人,像他这样从小从事舞蹈专业又接触理论的人在舞蹈界并不多,因此我非常肯定他这个人和他所写的一系列文章,更愿意为这本专著说上几句。

我认为,在中国古典舞学科里只有与实践相结合的舞蹈理论才是最好的理论,看了这本书后,更是印证了我的这一想法。作者针对诸多现象进行了深度剖析并提出了自己的观点,这对于我们古典舞的实践者来讲非常有意义!全书是从一个“大古典舞”的视角来看待古典舞的教学实践、剧目表演及理论研究,以积极探讨的态度来辨析各个学术派别在这十年间的蓬勃发展,努力地去捕捉各学派之间的特点及尝试性的做法,试图给予中国古典舞在新世纪的发展征程一个全貌的介绍。

而且,在文字表述中不乏热情的肯定,也充满诚意地提出了许多不足。

步入新世纪的头十年,我也一直在不断提出问题的基础上勇于改变着自己的认知,对照以往我进行了深入的反思。身韵被认为是中国古典舞的灵魂、核心,它代表了中国舞蹈的文化精髓,身韵讲究意领神随,一切动作都是从意念开始,意到而气到,用气息带动肢体,这与中医所讲求的“气推血走”道理亦然。但当我看到许多古典舞专业毕业生教课时的状态,我认识到这不光是能力强、条件好就能做的问题,身法韵律作为古典舞的精华需要经过多年的积累才能厚积薄发,这种“功夫”恰恰需要今天的教师和学生的认真思考,不要只停留在模仿层面,而要把做古典舞动作时的内心感受融化到古典舞的文化气质上。

当代的中国古典舞应该有一种古典的“形式美”,当下似乎缺少了这类特色和对审美的贯穿与把握,文化内涵也就显得越来越少,只剩下动作符号的拆变与重组。某种程度上只求变化的形体组合,丢失了民族神韵的支撑,因此我们的创新发展一时间显得有些模糊与盲动。我觉得此路有些不通,一些中国舞编导也常有此困惑和质疑:面对一个舞种风格特色的淡化趋势,古典舞除了技术技能的外壳,其实质到底是什么,怎么做才不至于迷失方向。在对外普及古典舞的基点上谋求更大的发展,这是迫切需要解决的难点。因此,我常常努力地去思考以下三方面的问题:第一,古典舞审美理论的形成,研究它在传统文化积淀下的“来由”,借鉴传统书法、诗歌、绘画、音乐等艺术形式,跨越不同艺术门类之间的界限,充分感受审美共性与历史传承之间的碰撞。第二,要对“传统技法”条分缕析,认识到位,掌握其规律,保存好、运用好,使之成为实践经验的积累与总结。第三,“教学实施”就是要把审美和技法结为“纲”落实到具体教材组织上,真正具备科学系统性。然而,什么是古典舞训练的“一”,我想不应是舞蹈创作的某一类要求,因为创作是要

突出独一无二的个性,并不是教室里教材内容的直接搬运,但剧目中的舞台形象又不能脱离开古典舞的审美规律,其实二者更多的是一种创造的关系。

了解我的人都知道,我近来不大愿意谈“创新”,其实不是不想创新,只不过不能凭空找感觉走,应该在传统文化中去寻找底蕴,不断去弥补和完善自身的艺术修养,在边学边干中积累经验。在教材建设上,我认为,技法的“合”很重要,表现在内外、上下及形体各部位的“合”。最初,我们特别推崇“分”,就是动作训练上的拆解与拆分,但“拆开”的目的是为了最终的“整合”,怎样树立起牢固的审美感知,这就涉及到民族气质与民族感情的运用、中西审美文化的区隔等问题。我曾经看过一幅《昭君出塞》的国画,对我触动很大,画中的技法俨然走出了原来工笔画的窠臼,那不畏艰险迎着风雪挺立的王昭君形象充分展现出人性化的特征和鲜明的时代特点,给我留下了非常深刻的印象。我觉得这种做法值得古典舞学科学习和借鉴。

当代的中国古典舞诞生、发展到现在已经有半个多世纪,我们首先要把原汁原味的传统保存好,过去我们忙着建立和建设古典舞,没有拿出更多的时间精力去回顾总结发展过程中的利与弊,缺少一些理论上的支撑和研究。现在,我们有条件回过头来认真地去梳理和完善这项事业,在理论建设方面我们可以用文字来论证,但舞蹈更多的是靠身体来传承,而怎样传承、传承什么也要有一个过程,一个整理和筛选的过程,在继承的基础上再谈发展。现今,古典舞在文化和理念上的积淀都显得有些薄弱,缺少了传统文化的支撑,我们要敢于正视这个现实。在当代艺术门类中,舞蹈还很年轻,我们在继承和发展的道路上,似乎每一个人都可以讲自身对古典舞的理解,因此传承的信号就很容易被忽视。当下,业内人士须抓住机遇,亟待把古典舞发展的历史脉络,包括

创作风格与训练体系的关联、社会文化层面上的影响与作用等等梳理清晰。

对于中国古典舞今后的发展,我希望应该认真考虑把握精髓和重视已有的宝贵经验与成果,唯有真正意义上的大发展,才能建立一个响当当、立得住的舞种。从业者们应该有一种终身学习的精神,在大胆的实践过程中,虚心接受前人的经验,在不知所措时更要向传统伸手求助,为培养新型的古典舞事业的接班人营造一种浓厚的学术氛围。另外,古典舞的发展在体现着继承传统特点的同时,也应具备学术的包容性与创新性,借鉴和学习其他有益于古典舞发展的内容与品质,把这些“微量元素”施予到我们培养的学生身上,让他们“博而后精”,成为新一代中国古典舞事业的接班人。这是今后古典舞进一步发展所要达到的目标。我想这或许也是金浩著书立说的初衷。让我们共勉吧。

是为序。

2010年7月19日

前 言

“古典(Classic. 它的主要义项是‘最优秀的’——译注),当我们在日常的讲话中运用它时,意味着典型的、模范的(确实可靠的事例)、同类事物中最优秀的一种,因而值得在学校和其他地方研究和模仿。”⁽¹⁾按照国际上普遍认同的概念,其通常情形下,在文化艺术领域内“古典”是一种美学倾向,是贯穿于不断变化的历史图景中的美学潮流之一。它以适度的传统观念、均衡稳定的章法,包含着经典意味和典雅格调的审美情趣,而受到喜爱严肃艺术、高雅艺术人们的推崇。而对于“古典舞”的认识,则是在世界范围内、各个国家在其本民族的历史发展长河中逐渐积累和形成的,具有“古典化”内在精神与“民族性”外部特征的一个国字号舞蹈雅文化种类。那么,应该承认每一个国家的历史和文化背景都不尽相同,同时又受到当时社会、政治、经济等因素的制约与影响,所以“古典舞”不应完全套装在全球一体化的模式里,也不能拘囿于特定历史年代的刻度中。换言之,要尊重一个国家的国情和民众身处这个时代的审美取向。因此“古典舞”也和中外艺术领域中的其他流派一样,实为体现艺术形态流派审美特性之称谓。伟大的德国诗人、剧

作家、思想家歌德认为：“强壮、新鲜、愉快、健康的艺术，就是古典的，并不是因为古老的就是古典的，近代人也可以创作出古典的艺术作品。”⁽²⁾可见，“古典舞”不是表现某个历史阶段的艺术，而是一种特殊的创作方法。因此，要想矗立于世界民族艺术之林成为有特色的舞苑奇葩，那就必须要具备本民族精粹文化的独一性与持久性的特质。

“中国古典舞”是当代中国舞坛最重要的舞种之一，但也是一个在名称和概念上引起质疑最多的舞种，原因即此舞种并不是祖先流传下来的，而是根据国家文化事业发展的需要，由几代舞蹈工作者呕心沥血而创建的新舞种，它是“当代构建”的文化产物。但从艺术内涵和审美旨趣上来说，它又深深地继承了中华民族博大精深的文化传统。进而，在“古典审美”的旗帜下发生与发展的“中国古典舞”，不仅有源远流长的历史性，又有其选择与确立的必然性，它始终与所处的时代紧密地联系在一起，从根本上体现了其独特的时代特征，同时也不断面临着时代性的抉择、共时性和历时性的交织。因此，中国古典舞应当是优秀舞蹈艺术品位和审美追求的集成，从某种意义上说它的实践更像是一部中国舞蹈的当代发展史。

鲁迅先生说过：“倘若先前并无可以师法的东西，就只好自己来开创。”⁽³⁾这是一种自觉的变相，一种无终的更新。诚然，近年来针对中国古典舞的教学体式、舞种风格等，其质疑、否定、重估价值的倾向在中国舞蹈界浪潮迭起。而辨析古典舞的角度与其说是为了从技术层面推及到文化属性，还不如说是要在当代的文化语境中重新审视古典舞本体。身处 21 世纪的今天，中国古典舞进入到了一个更为崭新的发展空间，在坚持民族性、舞蹈性和时代性的指导理念的同时，又面临着变动不居的各种机遇和挑战，因此我们应更加考虑到该怎样紧跟时代发展、紧扣时代主题、为当代人所接受、为当代人所稔知的舞蹈样式，使之最终完

成与国际间舞蹈文化的对话。这样一来,全面地了解与把握中国古典舞学科十年间的“势”,并把它作为新世纪的一个发展基点或试金石,这也是促使我著就此书的思想动因。

国人写文章最讲究笔法的“起、承、转、合”,中国古典舞也恰尊奉此道,我谨以此成就这部小书的篇章结构来展示那神奇曼妙的古舞新韵……

注释:

(1)【英】多米尼克·塞克里坦,艾晓明译,古典主义[M],北京:昆仑出版社,1989:P3.

(2)陆梅林,李心峰,艺术类型学资料选编[G],武汉:华中师范大学出版社,1997:P142.

(3)鲁迅,集外集·附录《奔流》编校后记[M],北京:人民文学出版社,1973:P170.

目 录

序	李正一	1
前言		1
起·而今迈步从头越		1
“十年磨一韵”——身韵的守成与改良		2
“服饰舞蹈”——飘逸灵动的袖舞		9
“道具舞蹈”——刚柔相济的剑舞		22
“舞情、舞理、舞技”——舞蹈表演的开掘		33
“有呼吸的舞蹈史”——仿古代舞蹈的编创		41
承·散点漫侃话源流		46
鲜明的民族风格性		47
独特的舞蹈本体性		52
深厚的传统文化性		56
科学系统的训练性		62

强烈的时代审美性	67
转·柳暗花明又一村	75
身韵古典舞学派	77
汉唐古典舞学派	90
敦煌古典舞学派	99
昆舞古典舞学派	111
太极与动作解构	118
合·千条江河归大海	128
《棋魂》流动的雕塑	130
《爱莲说》线条的飞舞	134
《月满春江》造型的隐逸	138
《丝路花雨》之情弛神纵	144
《铜雀伎》之悲天悯人	149
《粉墨》之超逸优游	155
结语	162
附录:十年大事记(2001—2010)	165
参考书目	180
代跋	184

Contents

Preface	1
Introduction	1
Beginning • From Small Beginnings Comes Great Things	1
“Ten Years’ Effort for Shenyun” — Achievement and Improvement	2
“Dances with Costumes and Accessories”	
—Elegant Dances with Long Sleeves	9
“Dances with Properties”	
—Hardness and Softness in Sword Dances	22
“Emotions, Reasons and Techniques”	
—Exploration of Dance Performance	33
“Living History of Dance ”	
—Choreography of Pseudo-classic Dances	41
Development • On Origin and Characteristics	46
Distinctive National Style	47
Unique Dance Ontology	52
Deep-rooted Traditional Cultures	56

Scientific System of Training	62
Aesthetic Features of Times	67
Transition • Look on the Bright Side of Things	75
Shenyun School of Chinese Classical Dance	77
Han & Tang School of Chinese Classical Dance	90
Dunhuang School of Chinese Classical Dance	99
Kunwu School of Chinese Classical Dance	111
TaiJi and Movement Deconstruction	118
Integration • All Rivers Runs Into Sea	128
<i>Soul of Chess</i>	
—Flowing Sculpture	130
<i>On Love for Lotus</i>	
—Dancing Lines	134
<i>Spring River under the Moon</i>	
—Implied and Detached Styles	138
<i>Rainy Flowers along the Silk Road</i>	
—Free Expression of Emotions and Spirit	144
<i>Dancing Girl of Tongque Platform</i>	
—Wail over Sufferings of Mankind	149
<i>Wash Paintings</i>	
— <i>Elegance with Ease and Carefree</i>	155
Conclusion	162
Appendix: Events in the Ten Years(2001—2010)	165
Bibliography	180
Postscript	184

起·而今迈步从头越

联合国秘书长潘基文特别欣赏我国古人的一句话：“泰山不让土壤，河海不择细流”。回顾古典舞在新世纪发展的十年沿革，也似与这句话的理念相契合，正是取精用弘“化”传统为当代，采取了传统与当代兼而有之的态度，本着植根于传统（提纯式的承益）、立足于当代（创新式的开拓），才得益于这样异彩纷呈的良好态势，这将是新世纪中国古典舞的时代际遇和可持续发展的全部涵义。

女子独舞《浔阳遗韵》

女子独舞《乡愁无边》

女子独舞《洛神》

女子独舞《小薇,小薇》

女子独舞《红豆》

女子独舞《罗敷行》

“十年磨一韵”——身韵的守成与改良

“身韵”是中国古典舞学科体系中的一个重要组成部分。1978年北京舞蹈学院升格为大学后,业内人士在反思过去只找到了传统舞蹈之形貌,并未找到贯穿数千年之久的中国古典舞蹈之神韵。鉴于此,20世纪80年代诞生的《中国古典舞身韵》是由李正一教授和唐满城教授在多年的教学实践中深究细研、集思广益而逐步完善起来的一项重要科研成果,并屡次获得国家级教学成果荣誉。

身韵的诞生作为古典舞学科体系当代发展中的一个可圈点的里程碑,它的成功得到了同行们的广泛赞誉,即使站在新世纪的制高点上来看也觉得它意义深远。身韵学说的成立,使古典舞在同一“孵化器”内进行转换、对应、补遗,它既填充了肢体功能性训练之外的风格韵律语

言,也为该舞种找到了审美支点与核心价值。身韵是从根本上完善和改进古典舞教学系统必不可少的一个环节,它以传统的典型动姿为依据,以编创刚柔相济、性格鲜明、节奏变化丰富的不同类型组合为归宿,形成了元素→动作→短句→组合的训练梯度。现今,作为一名优秀的中国古典舞演员必须要掌握在古典舞特定的艺术规范和审美特征要求下的这一表现手段,并通过身韵那独特训练方式使舞者充分得到传统韵律的熏陶,从“形、神、劲、律”中真正领悟和把握民族审美与文化气质。身韵的出现和发展真正架起了一道沟通的桥梁,它以当代为起点抚今追昔,所保留的是历史文化的传统积淀,但并不是窒息了的传统,而其所发展的也正是彀中传统的延展。身韵冲破了复古的藩篱,解决了塑造新型的、具有时代人物感的瓶颈,并采取丰富的艺术手段来创造更富古典魅力的舞动空间。因此,身韵不是古代舞蹈的蛰伏复苏,而是古典舞传统的现代雕塑,它提炼了精髓,把握了实质,贴近和表现觉醒了民族精神,为当代古典舞开拓了一条可持续发展的贯通之路。

诚然,身韵在最初创建阶段,男女班教学分别采取了不同的样式。女班教材划分了四种人物性格——“阳刚、阴柔、灵活、综合”;而男班教材则选择了五个主干动作——“云肩转腰、云手系列、燕子穿林、青龙探爪和风火轮”。唐满城教授倡导举一反三地“从教学规律出发寻找身韵的共性”。他认为,教学上庞杂的做法就是没有突出教材的重点与共性化。身韵由元素形成动作再汇聚成主干(典型动作)和支干(连接动作),它应是主干带动支干,支干来丰满主干。他还强调训练上追求共性、创作上则追求个性,抑或盖叫天先生所言:“练功不走样,台上不重样。”道理亦然。那么,怎样看待身韵的共性呢?譬如汉字系统的特点——从偏旁部首和笔画的互换中寻找共性规律。常言道:“识字识