

南京艺术学院舞蹈学院

中国昆

献给我所爱的人

小小画册是劳动者的见证，也是记忆中的历史

谨献给热爱中华民族文化的人

献给支持舞蹈事业发展的人

献给我所爱的人

这是条艰难的路程，因为有的人只是为了一时一事的生存而喜、怒、哀、乐，甚至口是心非……

这是条心酸的历程，因为付出了很多很多，忍受了无法忍受的磨练……留下的只有一滴水纹。这却是一个难忘的终身感恩不尽的过程，因为在我的前面有杰出的智者、长者、学者、师长为我掌灯，在我的背后有那么多真诚的双手，尤其是我的家人支撑着我、安抚着我随时都可能崩溃的灵魂。

我更是个幸运的人，因为我生长在昆曲的故乡，六百年的昆曲艺术，深厚的文化底蕴，滋润着我的肌肤，增长着我的智慧。

虽然我已年过花甲，却常常感到自己还是婴儿，日夜偎依在母亲的怀抱，静静地吮吸着浓浓的乳汁，开始了我中国昆舞不倦的求索。

舞奴——马家钦

昆舞：有望成为中国舞蹈新流派

■ 资华筠

“昆舞”顾名思义是生发于昆曲，从中提炼、升华，并进行了体系化整合的中国古典舞的新探索——有望成为新的流派。昆曲是我国第一个成功申报联合国“人类口头及非物质文化遗产代表作”的项目。

中国的戏曲有300多种，其中具有文化、历史价值的不少，为什么选择昆曲首先申报？因为申报标准的第一条是要论述其“表现形式在历史、艺术、人种学、社会学、人类学、语言学或文学方面的价值”。昆曲具备的条件无疑是比较全面的。

“昆舞”正是在保护昆曲优质基因的基础上，“合理利用、传承发展”的成果。它的生发，以及正在进行着的有目共睹、卓有成效的探索，表现出马家钦——生长在这片沃土的优秀艺术家的高度文化自觉。她受到了昆曲的滋养，又对昆曲的保护工作注入新的活力。

谈“昆舞”，必须联系“中国古典舞”的特性。

中国的舞史发展有其复杂性、特殊性，南宋、明清后，舞蹈渐渐融入戏曲，失去了其作为表演艺术门类的独立性。20世纪初，特别是新中国成立以后，中国古典舞被重新剥离、提炼成独立的舞种。今天我们所谓的“中国古典舞”，在某种意义上，是当代舞人对于传统舞蹈的阐释与“再造”，具有一定的复兴意义。我为此总结了三句话：“它继承了戏曲、武术等传统文化之精粹，提炼了东方艺术审美特质，借鉴了西方舞蹈体系化构建的经验”，逐步形成了今日多姿多彩的风貌。到目前为止，除普及度较高的北京舞蹈学院的“身韵”体系外，还有孙颖为代表的“汉唐舞”、高金荣为代表的“敦煌舞”等。它们之间既相互关联，又各具特色。

“昆舞”的出现是中国古典舞现时发展之使然，也是艺术家深厚积累和创造性思维相结合的产物。

也许有人疑惑：为什么又冒出个“昆舞”，它有生成基础吗？我以为，回答应该是肯定的。

昆曲中的舞蹈，在各种戏曲中更具独特性、高超性及厚重的历史感和文化底蕴。马家钦的机遇和幸运在于，她立足于苏州这片文化积淀丰厚的土壤，瞄准了传统文化底蕴丰厚，其舞蹈又未被充分开掘的昆曲；并且有条件总结前人半个世纪以来，复兴古典舞的种种经验与教训，所以“昆舞”的起点无疑是比较高的。马导的高明之处不仅在于具备一个专业舞人对昆曲艺术的独到眼光，而且通过长期认真地学习、研究，获得了丰厚的积累，最终以创造性的思维、智慧，成就了今日富有灵性的“昆舞”。以“外功”与“内功”并重的元素提炼和立体化整合的方法，合理构建昆舞的语言体系。

“元素提炼”是中国古典舞从戏曲、武术以及洞窟艺术、画像石等等传统艺术载体中，剥离、提炼乃至“舞化再造”的成功经验。马家钦也无例外地吸收、运用了这种经验。由于舞蹈是以肢体运动为媒介的艺术，这种提炼最终必然会“落实”到身体的“形态层面”呈现上，昆舞也无例外地实现了这一步。但马导的元素提炼与立体化整合并举，重外功，更重内功。其对昆舞的动作元素的“口诀”提炼与韵律分析，体现了“内功”与“外功”的深度结合。而其中“手位：背、掌推位27个‘点位’”的提炼以及与身体其它部位动作的合理关系，把昆舞元素生发的生理机理与审美特征予以有机结合，是非常具有创造性的。这样的思路，有望摆脱前人走过的一些弯路，使训练程式与语言体系更紧密地融合，使昆舞的东方艺术的审美特质更鲜明、纯粹。也正是在此基础上，昆曲的优质基因也得以在形态与精神双重层面上保存与凸显。

训练与创作相结合的探索，使昆舞的成型虽非“一步到位”，却可以较快地实现其语言体系的组构与自恰。

马家钦是卓有成就的舞蹈编导，她的创作一向追求作品自身具有的独特语言。“昆舞”的探索是从“根部”开掘的，不仅资源丰富、基础雄厚，其思路 and 实现手段也有了很大的进步，更具创造性，也更完整。由此创作的《舞蹈诗》片段就是很好的验证。作品的音乐创作以传统曲牌为基础，是十分聪明的做法，它丝毫遮掩不住作曲家的创造性灵，“张弛有度”的运用，是造诣很高的表现。舞蹈的创意、题旨、选材及体系化的语言载体以及各种综合因素的呈现，散发出昆曲艺术特有的典雅、文静、细腻和诗化的意韵，沁人肺腑。与当下那些浮华的快餐式作品相比，它具有很高的文化品位，从接受美学的角度，它又比传统的昆曲剧目更贴近当代人的审美需要。这些，都是难能可贵的。

(作者为中国非物质文化遗产保护专家委员会副主席
中国艺术研究院学术委员会副主任)

教学实践显特色 舞剧创作添佳绩

为“繁荣创作，彰显实力”，提升学生的艺术实践水平，增强服务社会的能力，南京艺术学院舞蹈学院在教学实践中把握机遇、争创特色。由舞蹈学院院长马家钦编导，舞蹈学院学生演出的音诗舞剧——《虞美人》，成功地将昆舞的教学成果运用于该剧，首演南京紫荆大剧院后，获得了广泛的好评。该剧历时近一年的创作，首次运用昆舞元素成功塑造了舞剧人物形象，也提供了舞蹈学院昆舞特色班的学生们第一次参与大型舞剧演出的机会。昆舞是从昆曲艺术中衍生出来的具有古典文化内涵的舞蹈样式，其核心特点是意念引领身体动作，形成慢、小、雅的舞蹈风格。

南京艺术学院舞蹈学院以此作为舞蹈教学与编创的特色，并专门设置招生昆舞特色班。此次参演的舞蹈演员大都是来自舞蹈学院昆舞班一年级的学生，学生们从接受昆舞课堂的单一元素学习到参与到舞剧的演出中，不仅接受了专业技能的锻炼，还丰富了舞台实践经验及增加了舞台表演的相关知识。在多次的排练中，学生们逐渐学会运用已掌握的专业技能来塑造舞剧中的人物形象，学会去揣摩人物的思想和情感的发展路线，并在舞台表演中锻炼自身的二度创作能力，启发了想像和思考的潜能。在舞台化妆和舞美方面，学生们也获得了学习和实践的机会，完成了经由学生到演员角色的过渡和升华。此次演出邀请了国家一级演员、青年舞蹈家山翀出演“虞姬”，她的表演以曲传唱心声，以神传递性情，以舞传达信仰，留给观众深刻的印象，获得舞界很高的赞誉，山翀的加盟演出对学生而言是难得的学习机会，与这样如此成熟的演员同台共演，学生们亦收到深刻的感染、得到很大的提高。

《虞美人》以断点式的结构展开：以项羽在梦境中与已故虞姬的对话拉开序幕，《花开》《恋别》《婚别》《死别》《花谢》，五个简短的段落涵盖了英雄与美人相遇、相知、相随的故事。选用昆舞的元素来展现虞姬这样的历史人物形象，是一种有意义的尝试与探索。例如：虞姬和项羽双人舞的主题动作之一——手部的五指莲花式，随着手指依次展开，再依次收回，是一种含羞带怯的爱的表达；第二幕热闹的市井风情舞蹈中，卖花姑娘的舞段更是典型的昆舞表现。通过颠步、圈圈步，表现出邻家女孩的活泼与乖巧，在蹲起的动作、流动的稳定中，表现出市井百姓谦卑的姿态；在第五幕的“霸王别姬”中，虞姬伴随着吴侬软语的昆腔曲调以剑起舞，舞剑中将昆舞的27个空间点位绕行完满，仿佛留恋着世间的一切而和霸王作别过往的悲喜岁月。舞剧编创中的众多创新点为观众们提供了一个崭新的视觉画面和对经典的重新演绎，也充分体现了南艺舞蹈创作的新成果，这样的成果又同时为我校教学实践提供了新的起点。

南京艺术学院艺创处

罗斌

中国艺术研究院舞蹈研究所所长

昆舞的出现绝非偶然之事，历史与现实的纵横点上留下了它悄然兴起的缝隙。文化的繁衍往往具备同源共生的可能性，但最终的走向，还是选择者自己的追求。昆舞，一路走来，就带着这样的前因后果……

《虞美人》是“南艺”历史上出现的第一部原创舞剧，也是第一部以昆舞为动作元素创作的舞剧。它前无古人，是学术创见，也是艺术创举！昆舞在学理上有自己的追求，正在建构中国古典舞的一个新学派，为一个舞派形成舞剧创作大胆而有风险。因为要用舞剧形式将一个教学系统融入，形成学科的活教材，在学科初建时无疑面临重重困难。但反过来看，及时用融合学科思路和方法的创造成果为学科建设服务，对学科的良好发展十分有益，可以使其迅速上规模、上档次，激励学科迅速壮大。很明显，《虞美人》成功了，实现了一个“艺术精品”的追求，更为昆舞的拓新打开了通道。昆舞建设走到今天，初步实现了“学理——学科——学术——艺术”的教学思维。

赵青

中国舞蹈家协会顾问，舞蹈家

马家钦不仅是属于苏州的、江苏的、她更是属于中国的，她的创新精神是时代精神的代表。

昆舞的出现，意义非常大，应该将它推广到全国，作为教育学院的教材，我们已有孙、唐的中国古典舞教材，今天我又看到马导的昆舞，已经很成体系了，是对中国古典舞教材的丰富，要让她走入教学实践。

林力平

中国舞蹈家协会理论研究部主任

昆舞以其清淡、高雅、精致、唯美的内在特点，观之乃有“入芳兰之室，久而不闻其香”的和谐之美。

我知道的《虞美人》

■居其宏

马家钦是我国著名舞蹈编导，一位痴迷于舞蹈艺术且有深厚素养、性格开朗率直、行事风风火火的艺术家。此前曾看过她创作的一些舞剧作品，很喜欢。后一同担任2004-2005年度“国家舞台艺术精品工程”终评评委，才与她正式相识。前两年，她从苏州市歌舞团被南京艺术学院聘为舞蹈学院院长，彼此始成同事。因我在音乐学研究所工作，平素与马家钦接触不多，但知道她正在南艺全力从事昆舞的整理、教学、研究和创作，故而一直满怀期待且深信，以她的出众才华、超强能力和执着精神，只要假以时日，一定会有令人惊喜的成果出现。果然，去年年底，马家钦便通知我去舞蹈学院看《虞美人》的课堂连排，半年之后又将此剧正式推上舞台，让同行和观众第一次鉴证了马家钦在南艺的阶段性成果。

我很赞同很多专家对舞剧创作特色及艺术成就所做的精彩分析和热情评价，因此想从高等艺术院校这一特殊视角来观察这部舞剧——我认为，马家钦将昆舞研究和教学成果运用于舞剧创作，以及在《虞美人》运作过程中体现出来的教、研、创、演四位一体的办学模式和创新性思路，其意义则远远超出单纯舞剧创作之外，给我们留下不少可贵的启示。

众所周知，昆曲是我国戏曲艺术的活化石，已被列为联合国人类非物质文化遗产。而马家钦一直生活、工作于苏州，长期受到昆曲的耳濡目染，对昆曲、昆舞有天然的亲和性和丰厚的艺术积累。作为江苏的当代舞蹈家，她以过人的艺术敏感发现了昆曲中舞蹈艺术遗产的人文价值和艺术价值，第一次提出了“昆舞”概念，并立志对昆舞进行全面整理和研究并取得了一系列成果；在南艺领导的大力支持下，以舞蹈学院为平台，将这些科研成果投入课堂教学，让学生系统学习并掌握昆舞的语汇、韵味和精髓，以实现昆舞遗产的活体传承且大大拓展了学生的舞蹈视野，提高了学生对昆舞的理性认知和感性积累，丰富了他们的舞蹈技能和素质，从而实现了昆舞科研和昆舞教学的“两结合”。更重要的是，马家钦还将她在昆舞研究和教学中所取得的成果进一步转化为舞蹈艺术的生产力和创造力，通过舞剧《虞美人》的创作，探索昆舞之被当代舞蹈和舞剧艺术所化用的种种可能性及昆舞与其他舞蹈语汇相融以增强其现代感和戏剧性表现力等命题；专家的热情肯定证明，马家钦在这些方面的探索是成功的、有成绩的，于是便实现了昆舞科研、教学和创作的“三结合”。

马家钦又与江苏省宿迁市达成投资协议，组成以南艺舞蹈学院学生为基础班底、特邀青年舞蹈家山翀领衔主演的演出队伍，终将《虞美人》搬上了舞台，让同行和观众领略了昆舞的独特艺术魅力，由此便实现了昆舞科研、教学、创作和演出的“四结合”。

马家钦关于昆舞研、教、创、演四位一体的办学思路和运作机制，突破了以往这四个环节各自为政、互不关联的传统模式，而将它们整合成一个有机联系、彼此依存的整体，有了优势互补、良性联动的结果。这种思路和机制，在我国人文社科研究体制、高等艺术院校教学体制、文艺作品创演体制中并不多见，其创新意义不可低估。

对于马家钦及她的昆舞研究和教学而言，《虞美人》的创演只是其阶段性成果，剧中舞蹈和音乐创作仍有不少问题亟待解决。除广泛听取同行和观众的意见对此剧进行精心打磨以提高其艺术质量之外，还应在现有基础上进一步理顺相关各方的合作关系以完善这种四位一体的运作机制，确保彼此间的良性化学反应不会由于各种消极因素的掣肘而阻断。

【蝶】

【蝶恋】

【蝶恋】

中国昆舞

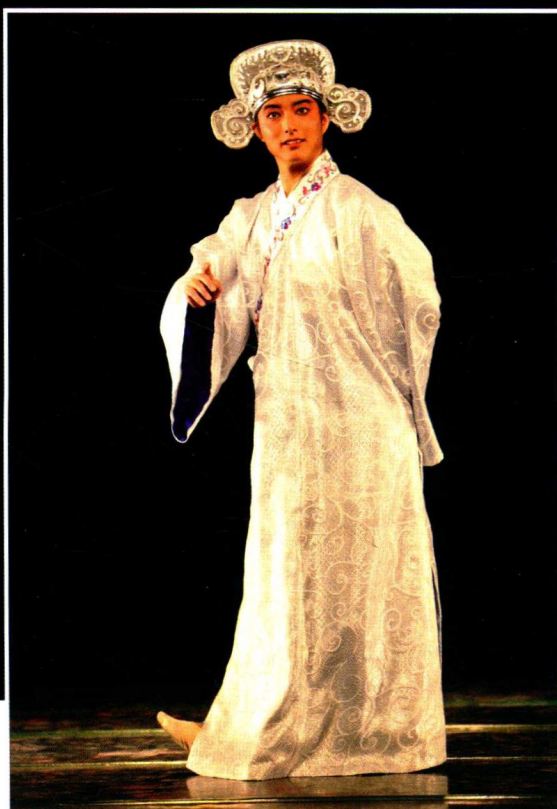
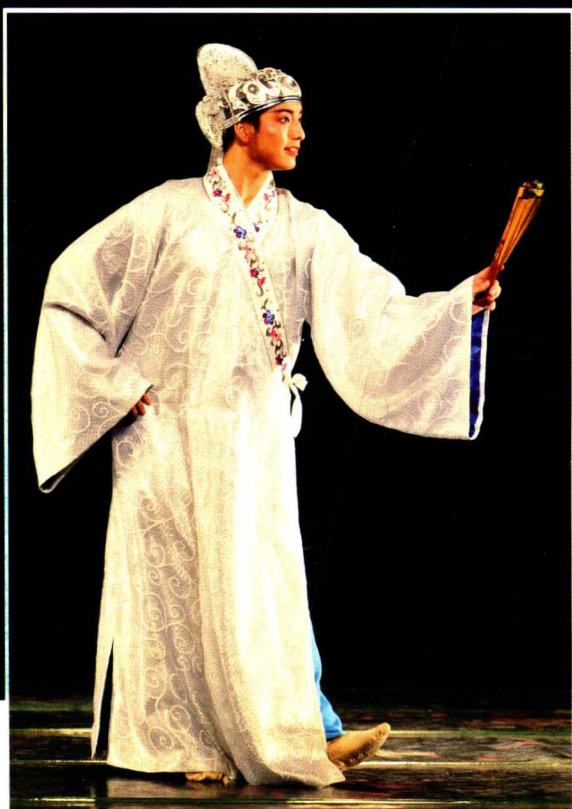
南京艺术学院
舞蹈学院

10

【风雪行人】

【公子】

【花梦】

【花神】

