

中国艺术学文库·博导文丛

LIBRARY OF CHINA ARTS · SERIES OF DOCTORAL SUPERVISORS

总主编 仲呈祥

推开一扇窗

——中国乐舞历史研究

王宁宁 著

LIBRARY OF CHINA ARTS
SERIES OF ART THEORY

OPEN A WINDOW:

A Historical Study on Chinese Yue Wu

中国文联出版社
<http://www.clapnet.cn>

中国艺术学文库·博导文丛

推开一扇窗

——中国乐舞历史研究

王宁宁 著

中国文联出版社

<http://www.clapnet.cn>

图书在版编目(CIP)数据

推开一扇窗:中国乐舞历史研究/王宁宁著.--

北京:中国文联出版社,2017.4

(中国艺术学文库·艺术学理论文丛)

ISBN 978-7-5190-2695-0

I. ①推… II. ①王… III. ①乐舞—舞蹈史—研究—

中国—古代 IV. ①J709.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第090779号

中国文学艺术基金会资助项目

中国文联文艺出版精品工程项目

推开一扇窗——中国乐舞历史研究

作者:王宁宁

出版人:朱庆

终审人:奚耀华

责任编辑:邓友女 阴奕璇

封面设计:马庆晓

复审人:曹艺凡

责任校对:傅泉泽

责任印制:陈晨

出版发行:中国文联出版社

地址:北京市朝阳区农展馆南里10号,100125

电话:010-85923075(咨询)85923000(编务)85923020(邮购)

传真:010-85923000(总编室),010-85923020(发行部)

网址:<http://www.clapnet.cn>

<http://www.claplus.cn>

E-mail: clap@clapnet.cn

yinyx@clapnet.cn

印刷:中煤(北京)印务有限公司

装订:中煤(北京)印务有限公司

法律顾问:北京天驰君泰律师事务所徐波律师

本书如有破损、缺页、装订错误,请与本社联系调换

开本:710×1000

1/16

字数:373千字

印张:24.25

版次:2017年4月第1版

印次:2017年4月第1次印刷

书号:ISBN 978-7-5190-2695-0

定价:73.00元

《中国艺术学文库》编辑委员会

顾 问

(按姓氏笔画)

于润洋 王文章 叶 朗

邬书林 张道一 靳尚谊

总主编

仲呈祥

中国艺术研究院卷主编

吕品田 李心峰

《中国艺术学文库》总序

仲呈祥

在艺术教育的实践领域有着诸如中央音乐学院、中国音乐学院、中央美术学院、中国美术学院、北京电影学院、北京舞蹈学院等单科专业院校，有着诸如中国艺术研究院、南京艺术学院、山东艺术学院、吉林艺术学院、云南艺术学院等综合性艺术院校，有着诸如北京大学、北京师范大学、复旦大学、中国传媒大学等综合性大学。我称它们为高等艺术教育的“三支大军”。

而对于整个艺术学学科建设体系来说，除了上述“三支大军”外，尚有诸如《文艺研究》《艺术百家》等重要学术期刊，也有诸如中国文联出版社、中国电影出版社等重要专业出版社。如果说国务院学位委员会架设了中国艺术学学科建设的“中军帐”，那么这些学术期刊和专业出版社就是这些艺术教育“三支大军”的“检阅台”，这些“检阅台”往往展示了我国艺术教育实践的最新的理论成果。

在“艺术学”由从属于“文学”的一级学科升格为我国第13个学科门类3周年之际，中国文联出版社社长兼总编辑朱庆同志到任伊始立下宏愿，拟出版一套既具有时代内涵又具有历史意义的中国艺术学文库，以此集我国高等艺术教育成果之大观。这一出版构想先是得到了文化部原副部长、现中国艺术研究院院长王文章同志和新闻出版广电总局原副局长、现中国图书评论学会会长邬书林同志的大力支持，继而邀请

我作为这套文库的总主编。编写这样一套由标志着我国当代较高审美思维水平的教授、博导、青年才俊等汇聚的文库，我本人及各分卷主编均深知责任重大，实有如履薄冰之感。原因有三：

一是因为此事意义深远。中华民族的文明史，其中重要一脉当为具有东方气派、民族风格的艺术史。习近平总书记深刻指出：中国特色社会主义植根于中华文化的沃土。而中华文化的重要组成部分，则是中国艺术。从孔子、老子、庄子到梁启超、王国维、蔡元培，再到朱光潜、宗白华等，都留下了丰富、独特的中华美学遗产；从公元前人类“文明轴心”时期，到秦汉、魏晋、唐宋、明清，从《文心雕龙》到《诗品》再到各领风骚的《诗论》《乐论》《画论》《书论》《印说》等，都记载着一部为人类审美思维做出独特贡献的中国艺术史。中国共产党人不是历史虚无主义者，也不是文化虚无主义者。中国共产党人始终是中国优秀传统文化和艺术的忠实继承者和弘扬者。因此，我们出版这样一套文库，就是为了在实现中华民族伟大复兴的中国梦的历史进程中弘扬优秀传统文化，并密切联系改革开放和现代化建设的伟大实践，以哲学精神为指引，以历史镜鉴为启迪，从而建设有中国特色的艺术学学科体系。艺术的方式把握世界是马克思深刻阐明的人类不可或缺的与经济的方式、政治的方式、历史的方式、哲学的方式、宗教的方式并列的把握世界的方式，因此艺术学理论建设和学科建设是人类自由而全面发展的必须。艺术学文库应运而生，实出必然。

二是因为丛书量大体周。就“量大”而言，我国艺术学门类下现拥有艺术学理论、音乐与舞蹈学、戏剧与影视学、美术学、设计学五个“一级学科”博士生导师数百名，即使出版他们每人一本自己最为得意的学术论著，也称得上是中国出版界的一大盛事，更不要说是搜罗博导、教授全部著作而成煌煌“艺藏”了。就“体周”而言，我国艺术学门类下每一个一级学科下又有多个自设的二级学科。要横到边纵到底，覆盖这些全部学科而网成经纬，就个人目力之所及、学力之所逮，实是断难完成。幸好，我的尊敬的师长、中国艺术学学科的重要奠基人

于润洋先生、张道一先生、靳尚谊先生、叶朗先生和王文章、邬书林同志等愿意担任此丛书学术顾问。有了他们的指导，只要尽心尽力，此套文库的质量定将有所跃升。

三是因为唯恐挂一漏万。上述“三支大军”各有优势，互补生辉。例如，专科艺术院校对某一艺术门类本体和规律的研究较为深入，为中国特色艺术学学科建设打好了坚实的基础；综合性艺术院校的优势在于打通了艺术门类下的美术、音乐、舞蹈、戏剧、电影、设计等一级学科，且配备齐全，长于从艺术各个学科的不同处寻找普遍的规律；综合性大学的教育依托于相对广阔的人文科学和自然科学背景，擅长从哲学思维的层面，提出高屋建瓴的贯通于各个艺术门类的艺术学的一些普遍规律。要充分发挥“三支大军”的学术优势而博采众长，实施“多彩、平等、包容”亟须功夫，倘有挂一漏万，岂不惶恐？

权且充序。

（仲呈祥，研究员、博士生导师。中央文史馆馆员、中国文艺评论家协会主席、国务院学位委员会艺术学科评议组召集人、教育部艺术教育委员会副主任。曾任中国文联副主席、国家广播电影电视总局副总编辑。）

序 言

雨量充沛的芒种时节，我从普贤菩萨道场峨眉山下来，身着山中雨露洗礼和阳光的曝晒，回到了熟悉的城市，仿佛从秘境中闪回一般，我头脑中的场景，总在峨眉山陡峭的小道与现代化城市大道上来回穿越，还没有来得及仔细回味峨眉山的晨光，气势磅礴的金顶云海，象池月夜的清幽，如丝绸一般触肌抚肤的洪椿晓雨……就转场投入到中国艺术学文库《博导文丛》的写作中了。现代生活的快节奏练就你要随时收拾心情，去进入，去投身，即刻就放下思绪和所有的流连。

接下来的三伏天酷暑两个月，我便穿行在文章的板块之间，在文字的山间雨林里，去拾掇、整理、堆砌。

《中国乐舞历史研究》文集，是我承担国家项目《中国古代乐舞研究》以来，十五年的研究心得与成果之集要。以诗乐舞“三位一体”和乐、舞不分家的观念形态，来构建中国古代乐舞历史，在此基础上，提出明确的史观与研究方法，并建立起相应的知识体系，这实为学术研究上的创新，由此也为中国艺术史研究开辟了一个新的领域。在这个领域，乐舞专业性内容与中国大历史的相融相扣，始终是研究与叙述过程中的一种学术立意。同时在历史、艺术、乐舞的三个层面或三种维度上，来达到知识的融洽自如，亦是学术思维上的一种探索。本文集与我的著作《中国古代乐舞史》（上、下卷）之不同在于，文集能够以单篇论文的形式体裁，来分而治之，进而集结成为一种学术整体，展示笔者的研究心得与思考探索，所以聚焦与凝练，是为文集的一种特色。

单篇论文有篇幅的局限，要在限制之中来构建和把握一方文字的天地，同时在文字的“量”被限制的情况下，文章的“质”须得保有，因此，这就使得写论文的难度显得更大，其浓缩度与含金量仍然是衡量的一把标尺。就像一首小夜曲，或一首叙事歌曲，在不长的演唱中，要传递出

绵邈清幽的意境，或行云遇透的表达。于是乎，写什么？怎么写？就显得非常重要。毕竟我们不能把所思所想全都记录下来，文集，是文章之集要，而非章节文字的堆砌。基于这样的思考，《中国乐舞历史研究》文集的每一篇文章，皆有其文字的空间架构与时间性叙述，所集结的三十篇论文，以四编的格局，来组成本文集的整体学术结构及其逻辑层次的表达，以述乐舞历史内容及种种感悟和思考。

乐舞历史的建构并非先有完备的理论预制，灵感、直觉、经验和个性思维方式的驱使，往往先于概念，并且在行动和实验过程中逐渐发酵酝酿，且行且深。当以一种规范和不断地审度思考，条理了繁杂的史料并完成叙述后，一些思想也必然诞生。事实是，像随想与断章一样的思想，需要笔者从建构历史中走出后，才能再度从理论层面进行梳理。于是，第一编中国舞蹈史学理论研究，是阐释相关史学理念及其基础内容。其中“回顾与省思”“历史内涵与现代诠释”，就是在历史与现实、过去与当下的不同视角下，来梳理和确立中国乐舞历史的基本史学概念。对事物真实性有多大的把握，认识的视角及方法，仍然至关重要，因为研究主体的站位不同，参照标准不一样，认识和结论也就会不一样。我国传统史学在学术思维和文献分类上，没有舞蹈的独立学术空间，我们的古人恪守礼乐一体、诗乐舞一体的学术思维和概念阐释，在传世文献里面，几乎找不到“舞”的单科思维及其文本承载。因此，放下现代文化的自我，回归传统文化的语境，仍然是我们建构中国乐舞历史的一个思想拐点。

理论武装虽然有其自洽的逻辑意义，然与乐舞内容接轨，就更显得有鱼水融洽般的研究模式之价值。第二编中国古代乐舞研究，是撷取乐舞历史的片段，进行诗乐舞一体性和历史整体性的研究与解读。虽然诗乐舞“三位一体”在学术界并不是一个陌生词语，但是，标举诗乐舞“三位一体”的观念形态，并作为一种史观和方法，来具体探研古代中国乐舞，构成通史体例的专业性历史知识，却是此前学术界所没有过的。此编集结十八篇专题论文，其中“以诗证舞”“以歌证舞”、乐舞与人物历史语境不可剥离等，这些方法的运用，让乐舞能够在文本及其文字意象中，呈现她的真容，呈现她所应有的“历史现场感”。就像一首《霓裳羽衣》之曲，她的音声舞貌，可以推引出乐舞以外的界面及其镜像：叛军犯乱、长安失守、辇驾震荡、夜奔蜀道、割恩忍断、失国又复国，甚至还有玄宗李隆基

的自我沉责。而唯其如此,《霓裳羽衣》才露出她的可感与真实,不止是线谱的符号,真正就像天边的一抹霓虹,浮卷起盛唐,如同梦境,片刻就在历史沉浮中隐去。

往往在乐舞的表象下面,深藏其思想底蕴。第三编中国古代乐舞思想研究,含有儒释道三类乐舞思想专题论文。儒家乐舞思想因与帝王政治联姻,有国家乐舞实践基础,故其源远流长。儒家思想把礼乐内涵和礼乐的关系,置于参天法地的宇宙自然规律层面,以天地之道与礼乐相比拟、相比度,礼乐之制如同“在天成象,在地成形”的自然规律,所以当礼乐之制运用于国家政治和社会制度时,就已经获得一种绝对真理般的自信。这种自信,让上自君王,下至百姓,似乎都无须思索地自觉接受,并遵守礼乐制度及其思想。在周公“制礼作乐”且无须再论证的理论框架下,孔子之弹琴论道,无不尽述人伦。

道家乐舞思想源于老、庄思想,老、庄的“五音令人耳聋”“澹漫为乐,摘僻为礼”的思想原点,在魏晋时期“竹林七贤”的群体及其个人行为中,从音乐到理念,都展示了率意任性的极致演绎。抚琴鼓瑟,寄情山林,遗落身心,才是道家音乐思想指归。像阮籍的放浪形骸,实是一种心灵面具,来遮掩其无法真正出世的心结,所以他的乐舞思想是儒家文脉与道家思绪的夹杂。

佛教乐舞思想是一种出世的思想,其诸法无常观、因果论、缘起性空论等哲学命题内容,构成了佛教乐舞思想的基本理念内涵,由此佛教乐舞思想的话语体系及其文本表述,亦超越了常规性,超越了我们习以为常的思想认识。佛教乐舞思想传递了全新的思想与境界,揭示了事物本质。歌舞音乐现象在佛教世界观和认识论中,就如同音符的随缘而起,即刻变灭,幻有而不实,缘起性空。这样的认识已与现代理论物理学的“超弦理论”所探索到的、自然界基本单元不是占据空间单独一点的基本粒子,而是一维之弦的阐释,非常相似。正因为佛教乐舞思想在起点上就很终极,很彻底,所以理解佛教乐舞思想是对我们的知识结构与理解力的一种挑战,刮起头脑风暴,也不足为怪。

历史是一面镜子,往往在照鉴现实时更有意义。比如,面对欲望,放纵抑或节制、奢侈抑或节俭,始终是人类要做出的选择,这种选择在某种程度上,也决定着人类社会发展的方向,即前进,或倒退。又比如,如何

继承发扬优秀传统文化的问题？古代雅乐传承的史实就是一个鉴照，古乐与今乐、雅乐与俗乐，其对抗、溶蚀与平衡的过程，就昭示了一种历史辩证法，值得我们借鉴和思考。

人类历史无垠浩瀚，而乐舞，在古往今来、时间迁移与状态无穷的大千世界里，她是多么渺小的事物，然而，就是这样一个渺小的事物，她仍然可以引领我们走进广阔的历史和思想的天地。于此，我的思绪又闪回穿越，来到峨眉山，立于金顶，等待着日出：黑暗在晨曦中已经淡去，空濛中一把云剑横劈而来，挑开云层，刹那间霞光露出了脸庞，接着，赤橙黄绿青蓝紫不断地溶蚀变幻，顷刻，日出霞光就透红了天地，明光晃曜，恍若隔世。

诚然，在学术和思想的天地，那一片日出霞光，也会在阴晴不定、雨雾不散、风刮日晒的考验后，终有一日与我们不期而遇，那时候，刹那间，思想的真知灼见也会从思绪的云层掀落，从字里行间闪现！

王宁宁 谨识

2016年8月31日

丙申年七月三十日

目 录

序 言	1
第一编 中国舞蹈史学理论研究	1
历史的省思	3
寻迹千载，古今殊异	13
百川异趣，必汇于海	28
第二编 中国古代乐舞研究	43
史前乐舞发生探微：中国样式	45
祀神祷天，酣歌常舞	63
复沓以尽意	91
陈钟按鼓，五音纷繁	109
“长袖善舞”的源流及其嬗变	118
依器施技，化技为境	132
兴象标拔，句格峥嵘	150
风流可怀，肇始清商	158
从历史缝隙透视	169
盛唐命运的遗音沉响	179
在韵唱中起舞	195

长短其句，曲折而舞	207
软健之别，舞风纷呈	218
一隅歌乐，断梦江南	223
迂回宛转，分流而出	235
时间流变与空间呈现	250
戏中之舞	258
乐与政通	269
 第三编 中国古代乐舞思想研究	 273
解读形象，聆听理想	275
琴瑟之间，指归正道	294
通天地之气，静万物之神	305
《礼记·乐记》中的乐舞思想	316
述而不作，变题而述	325
 第四编 以古鉴今	 343
“侈乐”的历史反思与时代意义	345
在古、今之间的权衡与选择	348
回望丝路，叩响未来	353
传统文化的“乐”与现代文化的“舞”	358
从隋唐大运河视角俯瞰	363
 后 记	 369

CONTENTS

Preface	1
Part 1 A Theoretical Study on Chinese Dance Historiography	1
Reflections on History	3
Tracing the History back to Thousands of Years Ago, Finding the Differences Between The Ancient and Modern Times	13
All Different Rivers Run into the Same Sea	28
Part 2 A Study on the Ancient Chinese Yue Wu	43
Exploring Prehistoric Yue Wu: Chinese Style	45
Praying, Singing, Dancing	63
Repeating the Lines to Fully Express Feelings	91
Various Music with Bells and Drums	109
The Origin and Development of “Dancing with Long Sleeves”	118
Using the Instruments Beyond the Confines of Average Skills	132
Refreshing in Content, Lofty in Form	150
The Romance Starting with Qingshang Music Seeing from the Historic Perspective	169
The Lingering Sound of the Prosperous Tang Dynasty	179
Dancing to the Rhyming Music	195

Dance Accompanied by Singing Lines of Irregular Lengths	207
Variable Dance Forms Based on Lithe and Powerful Styles	218
Small-scale Musical Entertainment Meets Its End in South of the Yangtze River	223
Diverse Development in a Difficult Way	235
Historical Evolution and Spatial Presentation	250
Dance in the Chinese Opera	258
Integration of Music and Politics	269
Part 3 Ideological Research on Chinese Ancient Yue Wu	273
Interpreting Images and Focusing on Ideals	275
Musical Composition Played by Qin and Se Functions as Moral Guidance	294
Inheriting the Spirit of Nature, Calm down the Mind of All Creatures	305
The Connotation of Yue Wu in Book of Rites—Yue ji (Record of Music)	316
Expound on Predecessors' Thoughts without Making up Anything Original but Changing Topics	325
Part 4 Using Ancient Ideas for Today's Reference	343
Historical Reflections and Current Significance of "Luxury Music"	345
The Balance and Choices between Traditional and Modern Styles	348
Retrospecting to the Silk Road, Looking into the Future	353
"Music" in Traditional Culture and "Dance" in Modern Culture	358
To overlook from the Perspective of Sui & Tang Grand Canal	363
Postscript	369

第一编

中国舞蹈史学理论研究

