

汉唐古典舞

师生文选

孙颖 主编

中国文联出版社

汉唐古典舞

师生立

孙颖

图书在版编目(CIP)数据

汉唐古典舞师生文选/孙颖主编.-北京:中国文联出版社,
2008.12

ISBN978-7-5059-6148-7

I.汉… II.孙… III.①古典舞蹈-中国-两汉时代-文集

②古典舞蹈-中国-唐代-文集 IV.J722.4-53

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第179061号

书 名	汉唐古典舞师生文选
主 编	孙 颖
出 版	中国文联出版社
发 行	中国文联出版社 发行部 (010-65389150)
地 址	北京农展馆南里10号(100125)

前言

这本小书是几位年轻教师和一些年轻学子写的。年轻通常意味着还不能成为“招牌”，当然也不能把年轻作为“挡箭牌”，让人原谅水平不高、积累不厚，还算不得皇皇大言。长跑健将始于彳亍学步，学者也曾目不识丁。泰山不让土壤，河海必汇细流。从这个意义上讲，这本文集中的“学步”青年也不好说绝无一子可成气候。因此也就不避稚嫩，成册而面世了。

中国古典舞蹈作为民族艺术的一个门类，不管从高等艺术教育的任务着想，还是从艺术审美的理念着想，体系化所要解决的根本问题，是艺术形态和审美取向的民族属性问题。当代文化的改革开放，既拓宽了年轻一代的视野，同时也冲击了寻宗守土的热情和信念，大多醉心于技能、技术的超越，和世界同一化的融通，而忽略了民族艺术的特色和个性追求。“匠化”发展掩盖了艺术思维所不能摒弃的文化基础。

北京舞蹈学院汉唐古典舞专业始建于二〇〇一年，“开班授徒”虽然为时不久，但在学院领导的支持之下，迅速形成了一个亲近文化、勤于思考的团队。年轻的教师、年轻的学子，都怀有一腔宏扬民族艺术的炽烈感情，并日渐明白了一个道理：作为中国人，作为从事中国民族舞蹈专业的人，对中国的历史文化、艺术传统是不可以一无所知，或者所知甚少的。否则，民族艺术就将仅存一个似是而非的躯壳而无灵魂了。因此年轻一代，只要肯想、肯写，有做“明白人”的欲望，就应该支持、鼓励。因为达到成熟，也需要一步一步的修炼、进取。

孙颖

2008年3月6日

目 录

教师论文

舞意—舞象白议

- 在舞蹈中感悟意境与意象 ..... 史 博 (3)
- 孙颖舞蹈理念的学术路向(节选) ..... 郑 璐 (10)
- 对《中国古代舞蹈史》教学方法的点滴思考 ..... 杜 乐 (17)
- 浅析我国古代殷商时期的舞蹈形态变化 ..... 佐 果 (23)
- 艺术审美在课堂训练中的注入
- 浅谈中国古典舞(汉唐)基训课的追求 ..... 王 芳 (31)

学生论文

第一部分 审美文化

- 从古代袖舞中透视鸟图腾崇拜 ..... 郑琳哲 (39)
- 试论古典舞《楚腰》中的楚地文化特色 ..... 赵 琼 (45)
- 试论汉唐舞蹈服饰的审美特征 ..... 王 玲 (51)
- 浅谈汉唐古典舞舞姿的审美取向 ..... 董苏瑶 (58)
- 浅谈徐州汉画像石中道具舞的文化与审美特征 ..... 姚 远 (64)
- 试论中国古典舞的审美基础 ..... 李 峰 (75)
- 解析汉代简袖与明清水袖的异与同 ..... 马小晓 (80)
- 汉画像石(砖)中的典型舞姿
- 浅谈汉代舞蹈的朴拙之风 ..... 余 旭 (86)
- 论中国古代舞蹈资源的开发 ..... 王海涛 (94)

目 录

第二部分 风格气韵

- 浅谈“中国古典舞”的创作 ..... 田 湑 (101)
- 试论剧目《小胡旋》所体现的民族根基 ..... 贺佳月 (111)
- “士”与《谢公屐》 ..... 陈星延 (119)
- 舞蹈古为今用的范例
- 浅谈舞蹈《抢鼓》 ..... 刘 倬 (125)
- 试论中国古典舞的内在“神韵” ..... 刘 佳 (131)
- 对汉唐古典舞艺术意蕴的一些思考 ..... 王 达 (137)
- 浅谈中国艺术审美特征
- 气韵在汉唐古典舞教学中的体现 ..... 王 乐 (142)
- 从“斜塔”类造型看汉唐古典舞的风格特色 ..... 吴 莎 (147)
- 从陶渊明的诗赋想到舞蹈《谢公屐》(节选) ..... 闫博雅 (153)
- 浅谈汉唐古典舞剧目的审美情结和娱乐功能(节选) 郑 疆 (157)
- 异峰突起——汉代盘鼓舞简析 ..... 左思远 (160)
- “不入虎穴，焉得虎子”
- 从《踏歌》看中国古典舞的创作理念 ..... 陈 捷 (168)

教
師

舞意—舞象刍议

——在舞蹈中感悟意境与意象

史 博

意境与意象的区别何在？要用简洁的语言把它们表述清楚，并不容易。先谈谈什么叫意象。所谓“意象”，就是以象寓意的艺术形象。如果分开来说，“意”就是作者的主观情意，“象”就是作者感受到的客观物象。意象就是创作者的意中之象，不同于纯客观存在的物象，它是已经融入了作者情思的形象。用康德的话说就是“灌注了生气的形象”。意象如果细分，还可分为象征性意象、比喻性意象、描述性意象、通感性意象等。

关于什么叫“意境”。所谓“意境”，就是作者在艺术创作中，通过形象描写表现出来的境界和情调，是抒情作品中呈现的情景交融、虚实相生的形象，同时更为重要的是创作者为受众所诱发和开拓出来的审美想象空间。意境，是中国独有的一个诗学和美学术语，也是中国对世界的独有的美学贡献。在中国，意境理论的渊源可以追溯到先秦哲学，如老子的“大象无形”说实际上就是指意境。“境”或“境界”原为修行者领悟佛法所能达到的境界，为南朝诗学借用。如刘勰《文心雕龙·隐秀》评诗，有“境玄思澹”之语，可见意境说初见端倪。王昌龄的《诗格》首创了“意境”一词。到了唐代，皎然在《诗式》中提出“取境说”，即由境而来，由思而来。权德舆提出“思与境谐”的理论。司空图《诗品》提出“境生于象外”之说，刘禹锡发展了“境生于象外”之说。宋人严羽《沧浪诗话》中提出“言有尽而意无穷”之说，对意境理论的形成多有探讨。到了清末，王国维的《人间词话》集其大成。王国维说：“境，非独谓景物也，喜怒哀乐，亦人心中之一境界。故能写真景物，真感情者，谓之有境界；否则谓之无境界。”“文章之妙，亦一言以蔽之，曰：有意境而已矣。何以谓之有意境？曰：写情则沁人心脾，写景则在人耳目，

述事则如其口出。”当代文艺理论家宗白华说：“意境是情与景（意象）的结晶品。”概括起来，意境就是“情由境生、情景交融”的那种艺术境界。

境与意象的关系。我们可以看到：首先，意象是一个个表意的典型物象，是主观之象，是可以感知的、实在的、具体的；意境是一种境界和情调，它通过形象表达或诱发，是要体悟的，抽象的，是一种氛围。如《秦王点兵》中舞蹈形象来源的秦俑，是秦朝时最典型、最实在、最具体的士兵形象。在神情各异、栩栩如生的秦俑的身上，蕴涵了秦代士兵一种无畏的精神和有血有肉的真实情感。舞蹈复活了秦俑的动态与神态，抓住了秦俑之“意象”。而通过闪转腾挪，威武不屈的秦俑形象，又营造出一种威严雄大的气魄与氛围，仿佛凝结了一种强大的中华民族精神。尤其是最后底幕拉开，画幕上呈现出整齐排列的秦俑方阵与舞台上跳动的“秦俑”相融合，构成了浑然一体、气势磅礴的意境，传达出一种强大的精神力量。可见意象从某种意义上说，是构成意境的手段或途径。但正确地把握意象和意境都需要想象，即形象思维。在舞蹈创作中常常是意象在先，意境在后。是先有一个个意象在人们的脑子里，然后组合融合化为一种意境。

“意象”与“意境”是两个容易混淆的概念。它们有其相通、相似的一面，但又属于两个不同的美学范畴，有着各自独特的内涵和审美特征。同时，意境和意象有着包容和被包容的关系，意象无穷的张力形成了意境整体上无穷的魅力，意境的形成包含了许多客观存在的物象。它们是相辅相成、相得益彰、相互依赖的关系。就是说，没有意象，难以组合融合成一种意境；而如果没有意境，那些物象只是一盘散沙，没有灵魂。它们的区别在于：

第一，意象是以象寓意的艺术形象，意境是由寓意之象生发出来的艺术氛围。其次，意象是实有的存在，意境是虚化了的韵致和意味。第三，意境是作家所追求的艺术创造的终极目标，意象则只是营造意境的手段和材料。脱离意境的意象建构是不成功的苍白无力的意象；没有意象的意境是平淡无味的，难以给人美感的失败之

作。一个作家终生追求的目标，就是创造艺术形象，也就是营造不朽的意境。但是，任何意境的创造，都不是凭空捏造，而是在意象的基础上营造意境。如张继刚的作品《好大的风》通过一个爱情故事来反映、批判封建世俗带来的扭曲人性问题。在以东北地区为背景，女主角与情哥哥青梅竹马但遭到地主逼婚，女主角无法抵抗地主势力，不能与情哥哥有情人终成眷属而投井自杀，情哥哥拔刀自刎，地主被此景弄疯了。作品通过美丽年轻的新娘与矮小丑陋的地主新郎和魁梧硬朗的情哥哥三人的艺术形象，勾勒出新娘、新郎、情哥哥之间的矛盾。其中加入了大段角色不断变幻的群舞，有时像同情的旁观者，有时又像一种不可扭转的势力。为了展示复杂的冲突与命运，编导设计了很多具有冲击力的意象：如群舞暗黑的身影踮脚颤动；如新娘的红嫁衣与男子群舞黑白棉袄的强烈对比；如新娘从群舞的胯下挣扎着爬出；如男子群舞的坚定有力的踏步；如群舞保护着新娘，新郎失魂落魄地跑出等等，这些意象产生了具有寓意的艺术形象，再通过单人、双人和群舞等各种编舞手段的安排，使这些意象的组合构成了一个具有强烈感染力的意境——某种无力反抗的悲剧命运带来深深的无奈与叹息。新娘最终无法摆脱命运的束缚，只有投井自杀，到阴间去实现对爱情真挚的追求和对人性自由的渴望。凄凉的意境让观者随之心悬，意象与意境二者互相支持、相辅相成、相得益彰、相互依赖的关系得到了充分的显现。

总之，意象与意境既有密切联系，又有细微区别。所谓区别，概括起来就是：在创作时，一般总是先有意象，后有意境；意象是手段和材料，意境是虚化了的艺术氛围，是创作者追求的终极目标。

在明白了以上的区别之后，我们再用意象和意境的理论来反观舞蹈艺术创作，就可以比较清晰地看出其中的规律。情感、意象、语言，这是舞蹈的三要素，舞蹈用身体语言表达情感，意象常常作为身体语言与情感之间的中介，即舞蹈中所能体现的寄寓情感的物象——艺术形象。如古典舞作品《谢公屐》以大开大阖、洒脱飘逸的舞蹈形象，表现魏晋时期竹林雅士那狂傲不羁的风骨气节；如《戍卒乐》中诙谐的抱着酒坛的戍边将士形象，表现出在背井离乡和寂

寞乏味的生活仍然乐观的精神。这些均是一种意象，但因其历史文化背景、人物个性的不同，编导根据不同的艺术形象发展了符合人物的舞蹈语言来充实人物及情感的想象空间，使意象的张力无穷放大形成了意境整体上无穷的魅力。那么，舞蹈中的意境何在呢？它仅仅是虚无缥缈的吗？

意境的存在当然是无疑的。它并非“虚无”，却未免“缥缈”。在前人关于意境的无数论述中，唐人刘禹锡所谓“境生于象外”，寥寥五字，一语中的。

一、意境既产生于意象，又超越于意象，即意生象外，意境是体现宇宙生机和人生真谛、给人以“味外之味”的境域。意境在情深境真、情境交融、虚实统一、物我贯通中，深刻地体现着宇宙的生机和人生的真谛。南朝谢赫提出“取之象外”的主张，都是要突破有限的“象”，才能达到“妙”。中国古代艺术家不太重视“美”（这与西方古代艺术大不相同），而是追求“妙”，讲求所谓“妙不可言”。“妙”为什么不可言？因为“妙”这一审美范畴的产生与《老子》有着密切的关系，可以说是《老子》的审美理念对中国艺术的最大影响所在。“妙”即是“道”，它不仅是“有”，而且是无，是虚与实的统一。如舞蹈《谢公屐》中，借用文人形象与背景天幕山水画形成的剪影，在古琴意蕴的旋律中表现了云游于山水之间，惟妙惟肖的画面及心灵感受形成了一种超脱世俗的意境，具有一种“味外之味”妙不可言的味道。

二、意境的产生，不仅体现在艺术创造的过程中，而且还被引申到艺术欣赏的过程中。所谓“作者未必然，读者未必不然”的话，强调的就是读者对艺术作品的再加工、再解读。女子集体舞《踏歌》，在几条柳枝的陪衬下舞者载歌载舞，时而“绰约闲摩”，时而“纷纷若绝”，时而“翼尔悠往”，时而“回翔竦峙”。这些在翠绿的柳枝下怡然自得、踏歌而行的美丽少女形象是一种让人心情愉悦的意象。观众会因为文化层次和欣赏水平的不同，对《踏歌》的理解各有不同。有人感受到南北朝女子的含蓄，有人感受到南北朝女子的洒脱典雅，甚至有人感受到艳丽妩媚。但不论是哪种感受，都能在《踏

歌》的舞蹈作品中欣赏到美，感受到美。然而要在此基础上进一步感受到意境，就需要更高的文化修养与更深的心灵感悟了。这些在绿色中忘忧而舞的少女，将人与自然之间的和谐、将人纯真逍遥的情感状态诠释得如此天然，不正体现了魏晋时期对自由人性的忘我追求？这种美轮美奂的意境给观众留下充分的想象空间，让人不由得神游于纯真奔放的魏晋时期而浮想联翩。试想，如果艺术作品没有给欣赏者预留下广阔的想象空间，如果欣赏者没有更好地调动自己的欣赏与感悟能力，那么，那“未必不然”的艺术再加工，也就不可能实现。由此可见，艺术意境的追求，将艺术创作与欣赏联为一体，打破了时间的界线和限制，使之成为永恒。无论千载之上还是千载而下，我们都可以为同一个艺术品而惊喜。

借用李贺《天上谣》诗句“天河夜转漂回星”来形容，如果意象是闪亮的星星，意境就是茫茫夜空；如果意象是那条天河，意境就是荡漾着天河波光和水声的无限苍穹。如果一定要说意境是“象外之象”，那也只能说是物象之外的气象。意象是实有的存在，意境是虚化了的韵致和意味。意象诉诸人的视听等感官，意境则直接诉诸人的心灵，是人的五官无法感知，也是科学仪器无法检测到的。如果意象是花朵，意境就是春天；如果意象是美人，意境就是良宵；如果意象是鬼火，意境就是令人毛骨悚然的夜色……意象与意境，就这样一实一虚，一真一幻。意象是诗意的载体，意境是诗意的空间。意象让人从旁观赏，意境却让人深入其内、神游其中。从这个意义上讲，感受意境比感受意象有着更高的内在要求。

意象与意境的关系，亦如王夫之所说，是“有形发未形，无形君有形”。就是说，是有形的意象生发出无形的意境，无形的意境是依赖有形的意象而存在的。“一叶落知天下秋”，秋天的意境应该是包括了落叶的意象及其四周弥漫的秋意；“独钓寒江雪”，在漫天江雪中独自垂钓的身影蔓延出耐人寻味的一种清逸孤独的无限意境。有一幅水墨画作品，描绘的是在夕阳西下远近错落的山间，有一条小溪，小溪旁有一个小和尚在挑水。远处山间隐约露出几处飞檐的寺院，寺院中青烟缭绕。平淡生活中的真意通过画面传达无遗。这

是“实与虚的统一，显与隐的统一，有限与无限的统一”，而不仅是实外之虚，显外之隐，有限外之无限。应该说文学、绘画所体现出的意境与舞蹈意境的独特还是有所不同的。对于舞蹈这种依靠肢体语言为媒介的艺术形态而言，表达意境有着更高的要求。因为人体媒介本身较之文字和绘画这样的媒介而言，更加抽象。舞蹈的人体没有文字之间细致入微的描述，也没有笔墨深浅留白之间生动的画面，它是通过具有个性的人物形象和肢体语言——动作——来传递情感与关系。也正因如此，舞蹈能够传达一些蕴藏更加深层的意韵，能够传递一些难以言说的内在情感。舞蹈通过人体动作来赋予人物的情感、体现人物的性格与关系，常常营造出一种非常“诗意”的艺术氛围，从而产生动作以外的意境。

意境理论在中国舞蹈界的提出与发展，使中国传统舞蹈，尤其是中国古典舞创作在审美意识上具备了二重结构：一是客观事物的艺术再现，一是主观精神的表现，而二者的有机联系则构成了中国古典舞的意境美。还是拿古典舞作品《谢公屐》来说，编导孙颖先生通过塑造“士族”文人之“象”，使得观者在其象中感知到中国文人风流狂妄、高傲气节的品性。同时，观者又能感受到作者桀骜不驯、儒雅不凡的艺术人生的品格。这一切似乎是孙颖先生在此象、此境中揭示了他对世界的体验，而他也只能以这样的方式与我们分享。

意境作为中国艺术精神的重要组成部分，不仅培养出我国古代优秀的艺术精品，而且它还影响世界，进入近代以后，在西学东渐的同时，意境作为中国艺术的精华，也对西方艺术产生了重大的影响。十九世纪西方兴起的印象派诗歌、象征派绘画，都可以说是直接或间接接受了中国意境的艺术精神的影响出现的艺术流派。这些艺术风格的出现，极大地影响了西方尚实的艺术精神，产生了深远的影响，时至今日，这类艺术还对西方人产生巨大的魅力，就是最明显的证明。而一旦这种追求意境的艺术精神与追求艺术的人生态度结合起来，那么，它所形成的艺术人生的品格，也就使我们产生出唯美的唯艺术的人生态度，一种对真善美的亲近感代替了现实生

活中的种种烦恼，使我们能以超脱的态度对待生活中的一切，那样一种生活境界，才可以说是真正意义上的潇洒和自在——这是我们亲近传统文化所应采取的态度。

我们在舞蹈艺术中不也同样需要这样一种态度与境界吗？！

孙颖舞蹈理念的学术路向（节选）

郑 璐

缘 起

两年来一直在孙颖先生的指导下进行中国古典舞（汉唐）教学的实践，对先生的学术理念大都是从实践的角度理解。今年考上先生的研究生，从理论的层面上来认识学习先生的学术理念就变得非常重要。由此，我在尚未进入硕士课程的这个暑假里要做的第一件事就是：从理论出发，试剖析孙颖，以利于尽量理性地追随。

孙颖学术理念的形式特点

分析学术理念，首要的依据便是文本。在先生文论的形式特点上，有三处是比较明显的。

一是设问型。例：一、戏曲舞蹈怎么发展？二、从哪些范围去整理研究中国古典舞？”^①“怎么区别于戏曲？”^②

二是反问型。例：“为了区别于戏曲，只抽出它的规律和方法又以什么形式去体现呢？”^③“究竟怎样才能既不洋化，又不脱离传统，形成一套足以体现中国舞蹈的历史成就和其审美传统的艺术体系呢？”^④

三是追问型。例：“也请学生、演员说说：跳藏族舞……与接受‘结合’派古典舞教材训练时的心绪、意念有什么不同？古典舞几寸几寸挪脚步的规范是让人沉郁、局促、紧缩甚至萎靡，感没感觉到在那样‘美’中，潜藏着早该唾弃的、可怕的礼教枷锁？”^⑤

先生所以喜欢并习惯用上述三种问句来组织文字，表达思想，我个人以为：设问，是为了界定一个话题，明确一个指向，防止“谈了半天到头来谈的不是一个事情”的现象发生；反问，是为了指出对方理念中的矛盾之处，即：按对方的逻辑推演下去，结果只能得到那个不能成立或没有意义的观点；追问，是一种步步进逼的论文

句式，当对方不便或不愿正面回答某关键问题，而这一问题又不能回避时，追问往往以选择疑问句的形式，将两难推理直陈其前。即：如果选择A，便无法证明；如果选择B，是自认谬误。在“悖论”之后又追了一问，一句更尖锐更深切的诘问，在更高、更广的理性层面上闪动出文化批判的锋芒！这就是孙文的力度。

事实上，先生文论形式的上述特点，在古今中外的经典著述中并不罕见，如屈原的《天问》、柏拉图的《对话集》、恩格斯的《反杜林论》、韩愈的《争臣论》、毛泽东的《反对党八股》等等。但是，在舞蹈学术领域中，此种文风句式比较罕见。

先生所以要用这种“怒目金刚式”来作文，我想，浅层的原因有三。

一是在文风形成的过程中，长期受到该类范文的深刻影响。

二是在性格中有峻急刚猛的一面，而他将这一面只在作文中予以宣泄。

三是与论辩对手在价值域面上存有距离差，形成不了沟通以及得不到对同一问题在同一域面上的反馈，同时又觉得问题关键必须弄清，如此一来难免着急。

先生并不是爱吵架的人，他的本心是想把问题弄明白。但是，也因为由于他的文风语气的缘故，反倒影响了学术争鸣的效果。论文不是杂文，争论不同于随笔：为了让对方在常态下把文章读完，看懂，进入思辨，多用点陈述句比较好。否则，情绪上的问题越来越多，学术之争也不知是怎么了就变成意气之争了。

（由于篇幅所限，关于深层的原因，见全文——编者按）

孙颖学术理念的本质属性

1. 非应时性

有的艺术家，朝思暮想引导时尚；有的艺术家，时时处处贴近主流；有的艺术家，绞尽脑汁迎合低俗；还有一些艺术家，只按照上级的指示干。凡此种种，均在“应时”之列。“应时”不是错，是出于策略考虑之后的运作。而孙颖的另类之处，就是根本没想那么