

青年学者文库

胡宋 伟兮 / 著

中国古典舞形态构成与语言研究
C H U W U T A N J I N G

古舞探径

首都师范大学出版社
CAPITAL NORMAL UNIVERSITY PRESS

古舞探径

——中国古典舞形态构成与语言研究

胡伟 朱兮 著

首都师范大学出版社

CAPITAL NORMAL UNIVERSITY PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

古舞探径：中国古典舞形态构成与语言研究/胡伟，朱兮著. —北京：
首都师范大学出版社，2013. 5

ISBN 978-7-5656-1506-1

I. ①古… II. ①胡… ②朱… III. ①古典舞蹈—研究—中国
IV. ①J722. 4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 090708 号

GUWU TANJING

古舞探径

——中国古典舞形态构成与语言研究

胡伟 朱兮 著

责任编辑 李艳艳

首都师范大学出版社出版发行

地 址 北京西三环北路 105 号

邮 编 100048

电 话 68418523 (总编室) 68982468 (发行部)

网 址 www.cnupn.com.cn

印刷

全国新华书店发行

版 次 2013 年 6 月第 1 版

印 次 2013 年 6 月第 1 次印刷

开 本 787mm×1092mm 1/16

印 张 12.25

字 数 181 千

定 价 25.00 元

版权所有 违者必究

如有质量问题 请与出版社联系退换

序

《古舞探径——中国古典舞形态构成与语言研究》一书，是我的研究生胡伟和朱兮的合作著作。这本专著是在他们研究生论文的基础之上，又加入了他们这几年的亲身教学经验和科研成果撰写而成。在今天这个节奏快又多元化的社会中，他们仍能坚持以独立的思考和视角关注、思考和研究古典舞，这种执著的学术精神，在我这个导师看来是难能可贵的。

胡伟和朱兮都是高校艺术教学的实践者，对高校艺术教育的发展以及在此过程中产生的经验与教训都有着切身的经历和体会，拥有极其珍贵且不可多得的第一手资料。胡伟与朱兮二人自小就接受了系统的、专业的舞蹈训练，在经历了“十年磨一剑”的中国古典舞的艺术实践后，他们选择“更上一层楼”，攻读并最终获得了硕士学位。他们丰富的舞蹈经历，使得他们有能力在自身的艺术实践中，将舞蹈实践、舞蹈教学和舞蹈理论有机结合，进而形成自己对舞蹈艺术的全新思考和认识。这些都为本书的撰写提供了丰富的素材和理论基础。我认为，中国“古典舞形态和语言”是中国古典舞的基本载体和核心标志，其发展状况是需要认真关注的。因为，正是在这五十年里，不仅诞生了我们今天意义上的“中国古典舞”，而且中国古典舞形态和语言也经历了一些显著的变化。这些变化既构成了每一个时期中国古典舞变化的重要组成部分，又在基础层面上给予这种变化以深刻影响。这种形态和语言的发展不仅仅是其自身现象，也来源于文化对其的影响，在不同的发展阶段反映着人们不同的文化认识。因此以“舞蹈形态和语言”作为研究对象是很重要的研究领域。

以“中国古典舞形态和语言”作为研究的视角，可以对舞蹈本体、教学理论进行深入的探讨。本书以这些研究为基础，进一步拓展研究的空間，一方面，以中国古典舞剧目创作的发展和演变流程为主线，

将舞蹈语言作为研究对象，深入地研究和探讨了中国古典舞“舞蹈语言”形态的演变及其审美内涵；另一方面，本书提出了将“舞蹈语言”作为一个艺术形象来理解和把握的观点，抛开了语言仅仅是表达意义的工具和手段的传统理论，确立了舞蹈语言本身具有独立的审美价值的观点。

本文之所以将剧目创作作为中国古典舞“舞蹈语言”研究的主线，是因为一直以来剧目创作在学科建设中起着重要作用。一方面伴随着五十年的教学历程，中国古典舞的剧目创作已经积累了大量宝贵的经验。从一个学科发展的长远角度来考虑，应该从理论的角度对其进行概括和总结，并为实践做出更为有力的导向；另一方面，是因为中国古典舞的剧目是教学的终极体现，任何训练技能和任何风格的教学手段都是为达到剧目表演的过程而积淀，所以剧目作品的展现就是舞蹈的终极目的。因此，剧目作为当代中国古典舞文化建构和发展路途中所追求的文化品位、审美取向结果的展示，是整个学科建设的重要组成部分。中国古典舞剧目创作的重要特征推动了整体学科的建设与发展，回顾1954年至今整整五十年中国古典舞的发展历程，剧目创作经历了几个重要的发展阶段并走向更加多样化的态势。因此将中国古典舞的剧目创作作为本书的主要内容来研究，研究范围可以更加全面，同时又具有很高的研究价值。

许多具有悠久历史的民族都有其高雅、古典、精致的传统舞蹈艺术。这一艺术形式深刻地说明古典舞作为一种特殊的文化载体，蕴含着本民族的文化积淀与审美取向。中国古典舞承载着中华民族传统文化的“根”，在全球经济一体化的今天，这种文化之“根”显得尤为重要。如何能继承中国古典舞的这一特性，并从中转化和再生成新的属性，是当代古典舞发展的重要方向，也是古典舞背负着“伟大复兴”这一责无旁贷重任的历史必然。我想这也是胡伟和朱兮一直以来对中国古典舞的诉求。让我们共同努力！

朱清渊

2012年6月26日

前 言

“中国古典舞”这一舞种的称谓是欧阳予倩先生在 1950 年首次提出的，是 20 世纪 50 年代初期，中国民族舞蹈学科始建时舞界专家和学者给予立项的一个“名义”。称之为“古典舞”其实是当代人对传统舞蹈文化的一种眷恋和崇尚，正是因为中国历史上并没有完整保留下具有传统意义的古典舞蹈，北京舞蹈学院及前身北京舞蹈学校及时响应国家的倡议和民族发展的需要，应时创建了一种具有本民族传统意义的代表性舞蹈种类。带着这样的一种历史己任，中国古典舞开始踏上了一条艰辛而曲折的征途，找寻那种代表中国传统意义上的具有典范性的古典舞蹈。

所有的这些尝试尽管都是一种当代人对传统文化遗存的追寻、尽管都是一种当代人对民族话语的诠释、尽管都是一种当代人对古典文化精神的重构，但毕竟在这个时代给我们呈现了一个包罗万象、五彩斑斓的古典舞蹈的形态风貌。当前的中国古典舞继承了戏曲、武术等中国优秀传统文化的精髓，提炼了东方文化神韵的整体审美特质，借鉴了西方舞蹈体系化建构的经验，是中国传统文化人文精神的高度体现，具有中国舞蹈的“复兴意义”。^①

中国艺术往往是一个包罗万象的复合体，并没有太多界限分明、形态明晰的单纯结构。就历时角度来说，传统的、当代的、现代的以及后现代的各种艺术成分经常互相交错，纠结混合在一起。就共时角度来讲，各种艺术元素、成分及要素常常相互交织、互补长短。正是在这一特定条件下，中国古典舞今日所呈现出来的现状是多种成分并存、多种结构同在的多元化复合体。以至于古典舞的形态构建中常常渗入“武术”、“芭蕾”、“现代舞”等成分；以至于今天众多标榜“古

^① 摘自首届中国舞蹈节舞蹈精品展演，主持人资华筠语。

典”的佳作常常融入“现代”、“当代”、“民俗”等语言；以至于往日的训练过程中也曾围绕“结合课”、“两张皮”、“风格与功能”、“一元与多元”等诸多问题纠缠不休；以至于在历史中曾出现“古今之争”、“中西之争”、“名实之争”、“新古典舞之争”、“多元论之争”、“复古与复兴之争”、“主流与正宗之争”的论辩。

本书紧紧抓住中国古典舞形态与语言之间的逻辑关系，分上、下两章来论述，力求较深入地发掘古典舞的本体属性，并将与中国文化土壤中的民族艺术传统相联系，摄取戏曲、武术等类型以及太极、阴阳、道、气、形神等观念。本书的论述和撰写不仅局限于古典舞的形态语言层面，而且有意扩宽至中国舞蹈的普适性规律上，在研究的过程中势必放眼在中国传统文化的大背景下展开，对中国其他艺术，例如戏曲、书法、雕塑、建筑等均有所涉及，兼谈中国古典舞与西方芭蕾舞的语言比较研究。

上篇从舞蹈形态的视角切入，从古典舞演变的历史起点推入，从问题引发的逻辑源点导入，从形态构成的多元成分着笔，层层推进、节节推导，本着严谨缜密的学术规范，以史实为依据，以现状为突破口，以事实说话的态度和原则逐步论述。主要内容涉及中国古典舞在60余年的探索历程中，对古典舞形态建构、发展、演变以及教学教材、教法教案等诸多方面进行了有条理的、客观的、翔实的评述和论证。同时对古典舞语言构成的动作语汇、舞姿造型、路线走势、动律规律等进行典型性的分析归纳，期待用文化传统的标尺衡量古典舞的形态语言与实践成果，达到教学实践到学术理论的提升，具有实用性、启发性、指引性的意义。

通过中国古典舞形态的构成方法——“以我为主、多元吸收”展开了三个不同纬度的分析：第一章从形态构成的角度，对古典舞产生的渊源及构成成分进行了史实性的回顾和梳理；第二章是对古典舞形态建构过程中所引发的诸多问题进行了客观性的评述；第三章则是对古典舞形态建构中的构成定位、多元比重以及构成的公式提出了见解，并对“以戏曲舞蹈为主体”形成的现今主流的当代中国古典舞予以充分肯定，同时也认为要坚持民族传统的主体意识，发挥主体地位的资源优势，对“多元吸收”提出了有取有化的限量吸收观点等。

第四章对古典舞形态的物质载体——动作进行了逐一论述和案例

分析，期待用理论来研究古典舞的形态语言，试图觅寻其形态象征，并作为中国古典舞的动态坐标，为中国古典舞的本体语言机制定性。本书阐释中国古典舞生成、发展、演进过程中的外在形态和运动规律，最终论述中国古典舞的身韵形态之本象。在论述的同时选取了中国古典舞最具典型性、代表性、实效意义的动态元素、主干动作、辅干动作等进行语言解析，同时还涉猎训练中最有典范性意义的教法和教案等。

下篇将剧目创作作为中国古典舞“舞蹈语言”的研究主线。剧目是一个舞种的终极体现，任何舞蹈形态和动作语言都是为了剧目表演而呈现的。因此，剧目可以作为中国古典舞文化建构和发展路途中所追求的文化品位、审美取向的结果展示，并且是整个舞种形态和语言的重要表达方式。“舞蹈语言”又是中国古典舞剧目创作的基本载体和核心标志。在这60年里，不仅诞生了我们今天的“中国古典舞”，而且其中的语言也经历了一些引人注目的新变化。语言上的这些变化既构成了每一个时期中国古典舞变化的一个重要组成部分，又在基础层面上给予这种变化以深刻影响。一方面，以中国古典舞剧目创作的发展和演变流程为主线，将舞蹈语言作为研究对象，深入地研究和探讨中国古典舞“舞蹈语言”形态的演变及其审美内涵。另一方面，本文提出了将“舞蹈语言”作为一个艺术形象来理解和把握的观点，抛开了语言仅仅是表达意义的工具和手段的传统理论，确立了舞蹈语言本身具有独立审美价值的观点。

下篇以史的历程为结构框架，将中国古典舞的发展历程分为三个阶段，着重对中国古典舞剧目的语言特征及其不同阶段的发展与变化给以本质性的揭示，层层递进，挖掘古典舞“语言”的文化根源、生成基因、构成形态以及在当今古典舞创作中的运用。通过对不同阶段的“语言”问题进行综合研究，认为中国古典舞的舞蹈语言是建立在民族传统的基础之上，是一种对古典遗韵的追忆，追求一种古典精神的再生。这种精神的再生也必定通过语言才能得以实现。语言有其自身的原初性和社会性，其中带有文化传统基因的不可变因素，而舞蹈语言又会跟随时代的发展，体现出文化的取向和社会的发展，同时使之带有不可抗拒的可变性和社会效力。

在不同时期的剧目创作中，古典舞都力图对“舞蹈语言”进行新

的运用、处理、解读与重新转化，形成了新的文化形式。这使得中国古典舞的“舞蹈语言”能够在民族传统的长河之中得到养分，并在审美文化的领域中得以创造性地运用与变化，从而突出一种新的文化内涵，使古典舞剧目所蕴含的内在意义能够通过“语言”的不断“认识”和“实践”，被重新创造出来。因此，如何将中国古典舞的语言变化“植根”于中国传统文化资源中，如何在把握其内核的前提下，“转化”传统语言的审美元素使之“再生出”新的审美意义，成为新的精神指向是现阶段的一个重要课题。

本书以中国古典舞 60 年的形态建构和语言演变为研究主线，从“剧目创作”这个角度去考查各个时期中国古典舞发展的总体风貌，并加以分析、归纳、梳理，从而把握艺术发展的规律，为今后古典舞体系的建设提供更充分的理论依据，为舞台艺术的创作留出更广阔的空间。本书主要针对国内热爱传统舞蹈艺术的专业人士和爱好者编著，其受众面包括专业的理论研究人员、专业操作者以及普通高校舞蹈专业大学生们，可供其参阅古典舞身韵教学的个案分析，以及查阅古典舞剧目创作的精品鉴赏。

上篇：中国古典舞形态构成

第一章 中国古典舞形态构成方法

第一节 构成的方法及产生的背景 ①5

第二节 多元成分 ①9

- 一、不入虎穴，焉得虎子——戏曲舞蹈 ①9
- 二、武舞同源，触类旁通——武术 ①3
- 三、他山之石，可以攻玉——芭蕾舞 ①6
- 四、兼收并蓄，容纳百川——杂技、体操、现代舞及其他 ①8

第二章 中国古典舞形态构成症结

第一节 “博采众长”之后 ①23

- 一、行当专属与语言缺陷 ①23
- 二、“古+古”的存惑 ①25
- 三、古典舞？还是现代舞？ ①27
- 四、杂技的复兴与舞蹈的死亡 ①28
- 五、谁与争锋 ①30

第二节 “以我为主”四部曲 ①32

- 一、第一部曲——戏曲舞蹈 ①32
- 二、第二部曲——敦煌壁画 ①33
- 三、第三部曲——汉唐舞史 ①35
- 四、第四部曲——昆曲舞蹈 ①37

第三章 中国古典舞形态构成公式

- 第一节 “以我为主”的主体意识与地位 ④1
 第二节 “多元吸收”的“转化”手段 ④4
 第三节 以我为主>多元吸收 ④7

第四章 中国古典舞语言形态分析

- 第一节 造型：求圆占中、阴阳两面 ⑤5
 一、万变不离其圆 ⑤5
 二、阴阳向背 ⑤9
 三、三面不统一 ⑥2
 第二节 动势：向心之动、内聚之势 ⑥4
 一、圆、曲、拧、倾 ⑥4
 二、外圆内转之势 ⑥7
 三、转的内旋动势 ⑥9
 四、技术、技巧的向心动势 ⑦0
 第三节 路线：周而复始、循环运行 ⑦2
 一、“圆起”、“圆行”、“圆止” ⑦3
 二、身法即腰法 ⑦5
 三、腰部传导、以身带臂 ⑦9
 第四节 动律：逆行反转、不守常规 ⑧2
 一、反其道而行 ⑧2
 二、反者，道之动 ⑧3
 三、“十欲”法则 ⑧4
 四、太极阴阳中的舞蹈表现 ⑧6
 五、动作逆向起动的缘起 ⑧8

 下篇：中国古典舞语言发展**第五章 初期中国古典舞舞蹈语言的生成**

- 第一节 语言生成的历史背景以及文化内涵 ①95
- 第二节 中国古典舞舞蹈语言与戏曲、武术语言的关系 ①97
- 一、“以歌舞演故事”的语言体系 ①97
- 二、“闪、转、腾、挪”的人体文化 ①99
- 第三节 从初期代表作品看中国古典舞舞蹈语言的审美形态及其特征 ①100
- 一、《牡丹亭·游园惊梦》从昆曲到舞蹈的破茧成蝶 ①100
- 二、《春江花月夜》且舞且戏的哑剧化表演 ①102
- 三、《宝莲灯》古为今用的民族宝藏 ①103
- 四、《小刀会》章回体小说的舞剧结构 ①105
- 第四节 初期中国古典舞舞蹈语言的审美意义 ①110

第六章 中期中国古典舞舞蹈语言的改造

- 第一节 语言变化的历史背景及其文化内涵 ①115
- 第二节 中国古典舞的语言实践——“身韵” ①118
- 一、“形”与“意”的分离
——戏曲具象性语言转向舞蹈抽象性语言 ①118
- 二、“韵”与“段”的剥离
——外部形态的模仿转向内在韵律的体悟 ①120
- 三、“艺”与“技”的提升
——身体技法的语序转向内蕴神采的语法 ①122
- 第三节 从中国古典舞剧目看“身韵”的语言特征及其审美内涵 ①124
- 一、《黄河》语言机制的抽象转化 ①124
- 二、《源》流转风韵的审美挖掘 ①127

- 三、《忆》英雄主义的时代赞歌 ①28
- 四、《木兰归》刚柔相济的多元语言 ①30
- 五、《醉剑》挑灯看“舞”的身体解放 ①32

第四节 中国古典舞舞蹈语言改造的意义 ①35

第五节 中国古典舞的语言挖掘——“敦煌” ①37

- 一、《丝路花雨》破壁而飞开辟新形象 ①37
- 二、《敦煌彩塑》魅力“三道弯”体态 ①40

第七章 世纪之交中国古典舞舞蹈语言的转化与发展

第一节 语言转化与发展的历史背景及其文化内涵 ①45

第二节 舞蹈语言转化的特点 ①47

- 一、《风吟》、《扇舞丹青》动作连接的流动性 ①47
- 二、《谢公屐》、《龙儿》修辞手段的多样性 ①50
- 三、《书韵》、《抢鼓》、《踏歌》、《飞天》：文化领域的拓展性 ①59

第三节 从剧目看中国古典舞语言转化及其发展的意义 ①71

结 语 ①74

参考文献 ①77

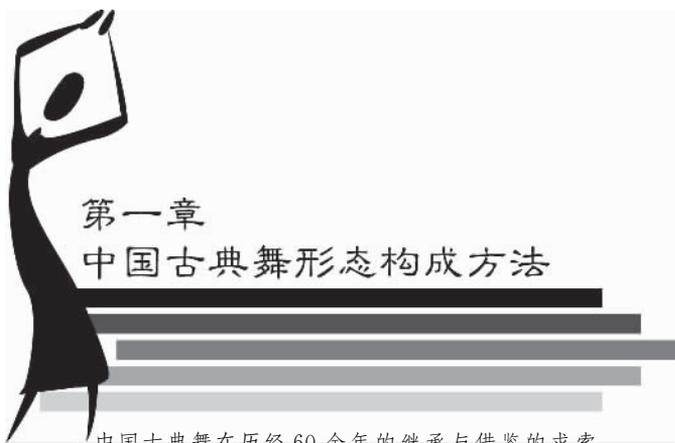
后 记 ①82

上篇

中国古典舞形态构成

中国古典舞在历经 60 余年的继承与借鉴的求索道路上，在开拓与创新的发展道路上，在输进与输出的形式策略上，在融会与贯通的风格定位上，最终形成了独特的古典舞蹈形态特征。中国古典舞的舞蹈形态本体是由一个包罗万象、异彩纷呈的“多元”形态组成的，从舞蹈教学层面引申至当代舞蹈创作，从课堂训练范畴扩延至舞台剧目的呈现。中国古典舞在当代建构时就决定了其特定现状，是由多种成分并存、多种结构同在、多种语汇交错的“多元形态”组成，众多要素和成分相互交织共同构成中国古典舞形态的多姿多样。

