

多元共生：“古典舞”的当代呈现

——“舞蹈美学与舞蹈教育论坛”会场深度报道之八

8月12日，高金荣、马家钦、满运喜等教授纷纷发表了演说，或是从不同的艺术流派来介绍、阐述中国古典舞的审美特质，或是从学科建设的宏观视角阐述中国古典舞文化体系的当代构建。

中国古典舞是我国当代重要的舞蹈样式之一，是一种经过几代舞人的艰苦探索，继承了戏曲、武术等中华优秀传统文化的精粹，提炼了东方神韵的审美特质，借鉴了西方舞蹈体系化构建的经验，融铸成这一舞种。其中北京舞蹈学院以“身韵”为核心的中国古典舞教学体系占据主流；还有以复现汉唐舞蹈文化遗存为支撑点的“汉唐舞派”；以敦煌壁画中的舞姿形象为依据的“敦煌舞派”；以及新近从昆曲中提炼、生成的“昆舞”流派，虽然各流派之间发展程度不一，但各个流派的训练体系的相对完整，舞蹈语言体系的相对自足，并已大量累积了以其语言体系为创作基础的优秀剧目目等，在流派纷呈的态势中，展示出“当代中国古典舞”的独特的风景。

敦煌舞：挖掘敦煌艺术遗产的“古典”——高金荣

高金荣，西北民族大学舞蹈学院教授，毕业于中央戏剧学院崔承喜舞蹈研究班。多年来致力于敦煌壁画舞姿的研究。首创敦煌舞基本训练教材，并亲自执教，培养擅长敦煌舞的演员，为建立敦煌流派的舞蹈艺术奠定基础。本次美学大会，进行了题为《敦煌舞的特色和审美特征》的发言。

敦煌舞是在挖掘敦煌石窟中古代舞蹈艺术遗产基础上而创建的，是一条寻古迹、辟新径之路。1979年，以敦煌壁画舞姿为素材创作的大型民族舞剧《丝路花雨》上演之后，西北地区开始了敦煌舞教学研究和敦煌舞教材的创立。艺术家们从壁画静止的舞姿中探索规律，研究神韵，使之变为活的舞蹈艺术。

敦煌舞的特色，是对整个敦煌壁画舞姿特色的提炼与概括，不局限于某个时代，而是对壁画舞姿广采博取，找出各朝代舞姿不同中的相同之处。由于敦煌的壁画、彩塑多为宣扬佛法，因而敦煌舞蹈语汇带有鲜明的佛教色彩，同时由于其位于古代中西方文化交汇之处，带有浓郁的西域色彩。敦煌壁画是以唐代为主体的，其风格以中原舞蹈文化为主要潮流，接受西域和凉州文化的影响，也即是中原、地方、西域“三结合”，因此脱胎于壁画的敦煌舞蹈也显示出对唐风唐韵的继承。因此，敦煌舞也体现出和谐、宁静、抒情的审美特征。

敦煌舞的出现，丰富了中国古典舞这一体系。中国有五千年的历史文化，积淀了形态、风格各异的古典艺术范式。在中国，“古典”本身便是多元，而非单一。高金荣认为敦煌舞本身也是多元，由于个人的审美观念、艺术经验的不同，对敦煌舞的美的把握也是于“大同”之中存“小异”，同时由于表演、教学、编创的不同需要，对敦煌的美也有不同的诠释，应提倡这样的多元化。

高金荣还提到，在当前全球化浪潮之下，身为古典舞的人更要面临许多挑战，只有弘扬传统文化，才能继续保持民族的特色。古典舞的“传统”目前还需要加以特别巩固，坚守“古典”的意义也为了保持多样化，弘扬民族的传统之美。当代的创新也非常重要，但不能以湮没“传统”为代价。古典舞只有存在更多的、各具特色的流派，艺术形式、审美，才会更加繁荣、昌盛。

昆舞：脱胎昆曲展吴地古韵——马家钦

马家钦，南京艺术学院教授，著名编导，曾经创作大型舞剧《干将与莫邪》。2004年开始“昆舞”研究，并创立了昆舞语言体系。本次美学大会，进行了题为《“意韵”是昆舞的魂脉》的发言。

2004年昆曲正式列入世界文化遗产，引发“昆曲”热潮。受“昆曲”影响，马家钦提出“昆韵”的设想。然而，目前的舞蹈语汇均难以准确的体现“昆韵”特色。马家钦以创作舞剧《干将与莫邪》的经验，寻找一套特有的、足以表达“昆韵”的语言体系——昆舞。

昆舞是以意念引领身体，挖掘昆曲中优质的“基因”，具备昆曲的审美理念和表演风格，用当今的审美理念加以保护继承发展的新的中国古典舞舞蹈体系。昆曲的优质基因用于昆舞上可以归纳为“三七字诀”：在形态特点上，昆舞吸取了昆曲的“含、沉、顺、连、圆、曲、倾”，其中重点在于“连”、“顺”；在韵律上则表现在“上、下、平、入、推、拉、延。”；风格特点是：“雅、纯、松、飘、轻、柔、美”，其关键的特点在于“松”。

作为一个语言体系，昆舞自身语言的支柱主要是“背、掌、推、拉、27点手位”与“五指莲花手式”。昆舞的意韵在于动作流动中的延绵不绝，动作连接永远在复调中进行，以意念引领，带动寻找身

的韵律，让意念与身体两者互相转化，使手位单纯、简单而不单调，动作松弛而不松懈，形态淡雅而不无味，一推一拉之间，含蓄的形神充满了细腻、淡雅、柔美的意韵。

昆舞训练主张“先立脑、后立身”，以意为帅，然后身体随之，在传承过程中，昆舞也有其特殊之处，其十一字诀的局限性和排他性，既是昆舞得以坚持其舞种纯粹的一个保证，同时又是其推广的一个门槛，于是创始人必须要经受长期孤独的考验。

昆舞对于长达近60年的中国古典舞体系而言，还是一支稚嫩的新枝，但她独具一格的吴地雅文化特色为中国古典舞提供了一种新的舞蹈形态。谈到对昆舞纯粹性的坚守，马家钦毫不犹豫地说：“不需要质疑。中国人就是要跳中国舞，古典不等于古代，我们现在只是在寻找更为“中国”古典舞。我是中国人，我应该跳中国”。

中国古典舞：探古立今 多元一体——满运喜

满运喜，中国古典舞系党总支书记兼副主任（主持工作）、教授，北京舞蹈学院古典舞本科班首届毕业生，本次美学大会进行了题为《当代中国古典舞的审美传承与精神追求》的演讲。

中国古典舞的审美价值体现在对中国传统文化审美核心的不断继承与精神层面的不懈探究上，“解决好继承与发展的关系”是中国古典舞发展道路上永恒的命题。

追溯古典舞的发展历程，研究继承传统戏曲开启了中国古典舞当代建设的传承。作为古代舞蹈的延续，戏曲舞蹈保存了相对完备的形态，对戏曲舞蹈的研究并从中提取传统美学因子，在构建当代中国古典舞的初始阶段具有重要的奠基意义，并由此揭开了中国古代舞蹈的复兴的帷幕。而“身韵”，是古典舞得到了从“形”到“神”的飞跃。“身韵”的出现，让古典舞走出了低谷。“身韵”是对戏曲身段的再次提炼的成果，它使中国古典舞摆脱了原来“拘于形”的桎梏，最终完成了戏曲舞蹈从外在形态到内在意蕴的升华。毋庸置疑，戏曲舞蹈不仅对中国古典舞最初的形成起到了助产的作用，在处理与现代的审美关系上，身韵同样功不可没。它的出现将戏曲舞蹈中传统的动作程式进行了质改造，“变其形 杨其神”，建立起新的动作语言符号的形与质，使得中国古典舞获得独立的形体表现功能。

中国古典舞是在特定的历史条件下产生的，也是在中国传统文化的启发下重新创造的体系。其主要依据，就是中国的传统文化，也可以说中国古典舞是中国传统文化的当代“传承”；其核心价值是要立足于中国美学的认识基础上，通过几代人对中国传统审美精神的追溯，对传统艺术的继承发掘，指导当今中国古典舞学科建设的实践，形成了具有东方文化特质的审美形质与理论；它不拘于特定的历史年代或环境的局限，不拘泥于某种特殊的风格与形象的制约，而是以古典意识的审美原则，传统文化的精神积淀来追求表现当代人的情感表达，承载现代事物的思维观念。同时具有自成体系的美学原则，鲜明独特的风格特色，完整的表现手段和严谨的训练方法。

中国古典舞与中国传统文化一脉相承，中国舞蹈受文化思想的影响是多方面的。回顾历史，对舞蹈艺术产生重大影响的当属儒、道、释三家。儒家的克己复礼，体现在《垓下雄魂》、《挂帅》、《秦王点兵》等表现精忠报国、舍生取义精神的节目中；《道家崇尚的“自由”，乃精神上的自由解放，它与道家“天乐”的理想相一致，体现在《扇舞丹青》、《风吟》等节目中；佛家的“极乐”之境，体现于《霓裳羽衣舞》、《丝路花雨》、《飞天》等节目中。

自20世纪80年代西方现代舞的引入而出现舞蹈审美多元性的语境下，中国古典舞的整体风格在汲取古典文化思想、追求古典审美形式和趣味之时，不可避免的受到社会潮流、审美时尚的影响，导致了当代中国古典舞文化圈内风格的差异，产生了众多以“古典舞名义”的风格与审美界定模糊的舞蹈，创作者个人主观上对“中国古典舞”舞种属性的理解偏差，中国古典舞所蕴含的内在思想所形成风格的基础遭到侵蚀。暴露出中国古典舞创作体系的薄弱化，造成中国古典舞语境的缺失。

由此可供借鉴的是，敦煌舞蹈、汉唐古典舞蹈的发生及所具有的审美特质，为中国古典舞学科向传统文化纵向审美溯源中，形成了独特的形质与风格。从学术建设出发，孙颖先生、高金荣教授作为创建中国古典舞的奠基者，在中国古典舞创建初期，投身于对传统戏曲舞蹈的学习与继承，但最终创建的不同于身韵学派的敦煌与汉唐，仅再次说明中国古典舞的当代构建，始终要“在民族传统文化的母体内，博采舞蹈资源”（孙颖语），在传统文化的整体继承中实现对传统舞蹈“质”的提炼与重建！断代历史舞蹈的复现研究及成果、敦煌壁画舞蹈呈现研究及成果使得中国古典舞体系的当代构建获得了更加深厚的历史文化遗产的滋养和再生。经验向我们证明：只有立足于民族传统之上的继承与创造，才不愧为是当代性的文化创新。继承即发展，发展来自于优秀的传统文化精髓滋养下的升发！

当代中国古典舞学科近六十年艰苦卓绝的发展历程，基本形成了在舞蹈艺术范畴中已占有主导地位的、具有传统艺术审美基因的规律性、程式性、典范性的风格属性，以其丰富的跨越历史时空的韵律感、多姿多彩的古典舞舞目的文化感、情感表意功能所具备的形体语言的艺术表现性，体现出中国古典舞的独特形质的本体性。

历经近六十年，中国古典舞具备了深厚传统文化的继承性、科学系统的训练性、高难度的技巧性、高精尖人才培养的可塑性、风格流派的多元性，使它从一门单纯培养舞蹈演员的课程建设，逐步发展成具有独立的审美风格、高质量的人才培养、基础性的理论体系、继承拓展创新的治学方法、继往开来的舞蹈重点学科和当代中国独树一帜的舞蹈艺术种类。

我们提出中国古典舞学科建设“一体多元”的核心概念，即是：1、以完善具有中华民族优秀传统文化内涵下的完整、科学、有效的教学训练体系为主体，在“中国古典舞”的当代构建中，吸纳和引进多元古典风格流派，从而全面把握中国传统美学思想精髓；2、准确继承传统舞蹈文化遗产，在学理研究、风格流派、剧目创作、人才培养等方面多元发展、全面建设，形成多姿多彩、兼容并蓄、开拓创新的中国古典舞新格局：

以中国古典文化精神的身韵学派的再现

以中国古代舞蹈文化形态的汉唐学派的复现

以中国文化遗存敦煌莫高窟的敦煌舞蹈的呈现

形成当代中国古典舞专业教研室、汉唐古典舞教研室、敦煌舞教研室、科研资料研究室、古典舞音乐教研室“一体多元”化的学科专业建构。由此开启中国古典舞学科“探古立今，多元一体”文化构建的新纪元。

站在当下的立场上，我们试图这样解析“中国古典舞”的基本概念：

中国古典舞是以形体表现中国传统文化精髓、中国文化精神与情感的舞蹈种类，是一个进行时态下的充满无限生机的舞台表演形式，是代表中华民族精神欲求的舞蹈艺术！

从人文、学理的角度看，中国古典舞就是一种生命经验的载体、美的追求与理想的表达，它承载了中国文化精神的过去与未来！

结语：多元共生，坚守传统之根

中国古典舞走到今天已经有60年的历史，期间生发出众多的流派，可见其本身已逐渐形成了多元共生的局面。每一种流派都以独特的视角与审美继承传统文化精神，凸显东方神韵，却又有各自不同的形态呈现。流派纷呈，多元共生。

“只有民族的，才是世界的”，在提倡文化多样性、美学多样性的今天，古典舞工作者们对“古典”、“传统”的坚守，其意义不仅仅是对于古典文化的追随，更是保证了中国古典舞独具魅力的艺术品格，为当代社会守住了一片传统精神的净土。

第十八届世界美学大会北京舞蹈学院宣传组
2010年8月12日

ICA 2010

咨询电话：86-010-68935933 68935719

地 址：北京市海淀区万寿寺路1号 北京舞蹈学院 宣传部(新闻中心)(100081)
