

加入中华舞蹈网 成就今日梦想!

网站主页 | 舞蹈新闻 | 舞蹈文苑 | 精彩视频 | 舞蹈音乐 | 舞蹈图库 | 舞蹈院校 | 舞蹈比赛 | 舞星动态 | 舞蹈名家 | 舞蹈教学
名师评审 | 培训招生 | 求职招聘 | 舞友风采 | 寻找舞伴 | 音像资料 | 舞蹈用品 | 会员专区 | 论坛社区 | 网站推广 | 投放广告

民族舞
DANCE SORT

[首页](#) · [舞蹈资讯](#) · [技巧技法](#) · [专题评论](#) · [名家新秀](#) · [资料推荐](#) · [舞蹈欣赏](#) · [在线视频教学](#)

您现在的位置: 中华舞蹈网 >> 民族舞 >> 专题评论 >> 文章正文

广告

中国古典舞蹈“气韵”之美探析

作者: 程家跃 文章来源: 本站原创 点击数: 更新时间: 2008-6-8 【字体: 小 大】

2007年09月02日 来源: 北京文艺网

作者: 程家跃

内容摘要: 中国古典舞蹈“气韵”之美, 传承了中国古老的传统文化, 具有圆融的动感的美学特征, 它是我国古典舞蹈中的精髓, 对世界舞蹈产生了一定的影响。中国古典舞蹈“气韵”是探究本门艺术价值的标尺, 它既是统帅形式的重要因素, 又是作品内在的生命本原。

关键词: 中国古典舞蹈 气韵 特征精髓 影响

中国古典舞蹈荟萃了我国戏曲、武术、杂技、民族舞蹈并吸收了芭蕾动作的抽象性而形成了“神形兼备、刚柔并济、动静互补、以身为本、以意为神、内外合一、一动俱动、兼含并蓄”^①的动势。这是中国舞蹈研究家傅兆先对中国古典舞蹈特点的概说。这一概说包含了中国古典舞蹈的精神气质和格调风韵, 这“气质和风韵”, 正是众所周知的中国古典舞蹈的“气韵”特征。它是中国古典舞蹈的精髓。中国古典舞蹈之所以美, 是因为它传承了中国古老的传统审美文化——“气韵”, 而已成为中国古典舞蹈不可缺少的美学特点, 离开了这一特点, 中国古典舞蹈则无美可言。

一、中国古典舞蹈“气韵”之美体现了丰富的中国文化

“气韵”一词最早产生于南齐的谢赫用以论画, 明代胡应麟则以诗论, 直至清代王士禛籍以提出“神韵说”。可见“气韵”已成为中国古代普遍适用于鉴别绘画、书法等艺术门类的的一个美学概念。唐代诗人杜甫在《观公孙大娘弟子舞剑器行》一诗中用“气韵”论舞, 一句“来如雷霆收震怒,

罢如江海凝青光。”②可窥见剑舞所展现裂石惊云般的“气”，从“来”与“罢”中不难体味到那股游刃有余的“韵”。至今留存在中国古典舞蹈中的“云手”“射雁”等舞姿动势，仍然如行云流水，绵延不绝，如“云手”，它通过“穿手”“划圆”“提腕”“亮相”这个舞姿动作造型，“穿手”为“气”，“划圆”为“韵”，柔中有刚，刚中有柔，紧张与松弛中的高度统一，从内容和形式看，它饱含中国传统文化艺术“气韵”的特点，这和中国传统绘画、书法中“意到笔不到”的内在含蓄性有相同意义。从杜甫诗中“一舞剑气动四方”③所造出的“气韵”就曾令唐代书法大师张旭“灵犀顿通，草书大进”。张旭受公孙大娘的剑舞气势感动，于是飒然风起，所书写的草书“气韵”十足，字字“传神”。“‘韵’是传神的写照，‘气’的涵义又超出传神的写照。”④它印证了中国绘画、书法与中国古典舞蹈“气韵”的表现手法有异曲同工之妙。可见中国传统文化对中国艺术的渗透无处不在，处处再现着“气韵”为上的美学要旨。

也有人说：中国古典舞蹈就像在“打太极”。无论站在专业或业余的角度，他无意却真实地道出了几千年中国传统文化的艺术底蕴——“气”和“韵”与舞蹈的关系。“太极文化作为传统文化《周易》的分支，具有独特的思维方式和理论体系，从舞蹈文化的‘气韵’所涉及的艺术学、生理学和力学等方面窥视和探索太极文化相比较，实难分出类型。”⑤在中国武术的“太极拳”中体现“气韵”的“沾粘劲儿”，也正是中国古典舞蹈借鉴和利用这一传统文化并运用“圆”和“曲”身段律动的“劲儿”体现其舞蹈“气韵”核心内容。在舞蹈中它又区别于太极并具有自己独特的文化体系和气韵方式。如中国古典舞蹈中“身段”称为“身韵”，一些最基本的要求如“头正身侧，身正头侧”，转身中的“身过留头，头过身留”；又如“拉山膀”“云手”“晃手”等，此外，它也体现在一些程式化层面的舞姿造型上；再如“射雁”“顺风旗”“大鹏展翅”等。它们均生动地传达出一种“气韵”之美，通过动静、虚实的对比和流畅的舞姿传情达意。这些招式及造型的完成，最终的要求是赋予舞蹈其“气韵”结合之“劲儿”，而这些又是“太极拳”无法表现的。可见“气韵”之美，为中国舞蹈“情有独钟”，是中国古典舞蹈的生命之源，这种自身文化的特质显现出民族的智慧之光，并具有相当久远的历史渊源和深睿的思想内涵。

二、中国古典舞蹈“气韵”之美展现了圆融的审美特征

气韵是指艺术创作中内容和形式高度完美的统一，引导我们得以就中国古典舞蹈的“气韵”之美进行判断和分析。倘若说，在中国古典舞蹈中的“气”还停留在一种内在精神的美的阶段，包括自然美和社会美的成分，那么，“韵”则是一种将其以某些程式套子加以外化的过程而达到艺术美，古人说“尽善尽美”，此中受制于中国传统审美心理的“气”与由之派生的具有中国气派的“韵”就自然、完美地结合在一起了。中国古典舞蹈所言之“气”，受“无平不陂，无往不复”⑥等传统观念的影响，有周而复始的运行轨迹。因而，中国古典舞蹈的节奏、韵律及舞姿造型，都趋于“圆融”。这种审美特征，从留存于戏剧中的程式套子里很容易发现。如程式化舞蹈动作“趟马”“水袖”“甩发”“扇子”“手绢”“长绸”等，这种“神形兼备”“内外合一”无一例外地体现出中国古典舞蹈“气韵”之美的“圆融”的特征。尤其是戏剧中的跟头，更可谓是中国古典舞蹈之精华，从它的起势到收势，无处不见气韵周行的内在意念和流畅圆融的外部技巧的完美结合。如其中的挂翻跟头，在“收腿蛮子”至“蹁子小翻”等连接技巧完成过程中，既强调自始至终的“提气”，也注重全套动作一气呵成，在跳翻腾挪之际，展现的是一种闪串飘顿，连续不断的气派韵致，以“刚柔并济”“以身为本”“一动俱动”反映出的气韵“圆融”之美，具有强烈的艺术感染力。再如：“射雁”“顺风旗”“大鹏展翅”等造型上，运用了“拧”“圆”“曲”结合“气”和“韵”的律动特点，在律动中那种张弛、起伏、和谐、含蓄的动作表象，展现了“动静互补”“以意为神”“内外合一”“兼含并蓄”典型的气韵“圆融”的审美特征。

三、中国古典舞蹈“气韵”之美造就了典型的舞蹈精髓

笔者认为，中国古典舞蹈“气韵”之美所展示的“圆融”，是以深刻的文化背景为依托。它是中国古典舞蹈区别于其他舞种的唯一特点，它之所以成为独具特点的古典舞蹈，正是它具有“气韵”之美这一舞蹈律动的精髓。其成因归根结底源自中华民族朴素的唯物自然观，它表现了一种表里如一的理念。正如美学家蒋孔阳先生所言“中国古典艺术的价值是由它在何种程度上表现了人的境界和表现了什么样的精神境界来决定的。”中国古典舞蹈以这一精髓并生动默契地连接起节奏、表情、构图三大要素，充分表现了中国人借“尽意”之舞，言乐观向上之情的精神境界。这种美学观较西方美学，更为深刻地触到了艺术的本质。美国舞蹈家多里丝·韩芙莉说“舞姿是基于人们长期运用而形成的动作程式。”⑦中国古典舞蹈之所以保留并沿用了千百年的众多舞姿，其原因就是这里面有着中华古朴的人文精髓的传承，同时也有着中华民族的气派和精神，更加展现了“气韵”之美的特性，

它为中国舞蹈创新与发展提供了美学的智慧。正如清初画家石涛所说“天地以生气成之，画以笔墨取之，必得以笔墨之生气与天地之生气合并而出。”^⑧

我国民族民间舞蹈以载歌载舞、歌舞相间为主要动作特征；而芭蕾舞则是以“外开”“伸展”和足尖技巧为动作特点；中国古典舞蹈是动静结合、刚柔相济，动作讲究“精、气、神”。这种“精、气、神”，就是“气”和“韵”的结合体，“气”是“韵”的生命信息，“韵”是“气”的外在表现，是“气”之“韵”。“气”偏于艺术的内容，“韵”则重于艺术的形式，二者是不可分割而客观存留在舞蹈画面上的。因此，中国古典舞蹈之“气韵”是舞蹈的精髓，它是可以被感知的一种区别于其他舞种的典型标志。

四、中国古典舞蹈“气韵”之美影响了世界舞蹈的发展

中国古典舞蹈发展至今，是历史的产物，又是现代的产物，内有现代化发展的内涵，外有借鉴创新的趋势，运用自身形成的优势和特色再去影响世界舞蹈文化发展潮流，这是舞蹈发展的必然。如韩国舞蹈在深受汉文化的影响下，也十分讲究“圆、曲”的动作形态。如：“围手”“绕腕手”等动作构成，“气韵”运用已成为韩国舞蹈动作的核心。再者，形成于20世纪20年代的西方现代舞各流派，他们为了解放演员的手脚，打破芭蕾舞那种束缚演员的个性、程式化的动作和机械技艺的表演方式，寻找能表达外部世界给内心带来感受的舞蹈语言，他们把目光也投向了我国，为我国古典舞蹈的“气韵”之美营造出迷人的艺术氛围而欣喜，并且仿效。他们认为在现代舞蹈中贯穿于“气韵”身段，易于把握和演绎作品，能够充分地发挥演员的情感表达。无论中国舞蹈还是韩国舞蹈或者西方现代舞蹈，要生存，要发展，必须走创新之路，形成具有本民族、本地方艺术特色而立足于本国、面向世界的精品。中国古典舞蹈“气韵”的形成，它印证了“取天地之生气合并而出^⑨”的永恒哲学理念。

笔者认为，中国古典舞蹈的“气韵”之美，是探究本门艺术价值的重要标尺，它是统帅形式的关键因素，又是作品内在的生命本原。笔者相信，在立足本国文化的基础上，中国古典舞蹈将会以新的理念而不断创新发展，完全可以在不久的将来代表世界舞蹈文化发展的主流，将对世界舞蹈的创新做出一定的贡献。

注释：

{1} 于平. 中外舞蹈思想概论 (M). 人民音乐出版社2002.

②③ 杜甫. 唐诗选注 (M). 北京出版社. 1980, 237

④ 叶朗. 中国美学史大纲 (M). 上海. 上海人民出版社. 1999.

⑤ 摘自向开明、严德善. 太极气韵与朝鲜 (韩) 舞蹈韵律 (J). 北京. 舞蹈2002, (8)

⑥ 周易、韩泰. 中国古代舞蹈史纲 (M). 北京. 北京舞蹈学院

⑦ 多里丝·韩芙莉. 舞蹈创作艺术 (M). 纽约采因哈特有限公司出版, 114.

⑧⑨ 石涛. 大涤子画跋诗 (M). 上海. 上海人民出版社. 1988.

文章录入：xcsgl 责任编辑：xcsgl

- 上一篇文章：论“原生态”歌舞集《云南映象》的审美价值
- 下一篇文章：没有了

[【发表评论】](#) [【加入收藏】](#) [【告诉好友】](#) [【打印此文】](#) [【关闭窗口】](#)

最新热点	最新推荐	相关文章
		古典舞蹈《王子出行图》在吉 “八卦鼓”舞：中国道教舞蹈 中国民间舞技巧的发展趋向

中国舞蹈的特点
中国剑舞的基本训练
中国民族舞

网友评论（只显示最新10条。评论内容只代表网友观点，与本站立场无关！）

[关于我们](#) [栏目介绍](#) [版权声明](#) [广告服务](#) [网站地图](#) [意见建议](#) [联系我们](#) [友情链接](#)

Copyright © 2007 www.zhwdw.com all right reserved.

本站通用网址:中华舞蹈网™ 信息产业部备案序号:豫ICP备05001327号

Tel:(86)0374-2625188 地址:河南省许昌市130信箱(461000)