

成果公报

课题名称：基于传统形神观下的中国古典舞训练研究

课题批准号：DDB13102

课题类别：一般课题

研究领域：高等教育

课题负责人：苏娅 教授 北京舞蹈学院研究生部

主要成员：李馨 张紫靖

正文：

一、内容与方法

（一）研究缘起与主要内容

针对当下中国古典舞显现出的语言风格混杂、“中体西用”等现象，《基于传统形神观下的中国古典舞训练研究》这一课题，希望借助中国传统文化中的“形神观”理念作为古典舞继续前行的养分与引领，将中国古典舞教学训练中的核心要点进行深入的学理探讨与实践分析，不断完善中国古典舞的教学训练体系。

新中国成立后诞生的“中国古典舞”，主要由戏曲舞蹈、武术、芭蕾（主要借鉴了芭蕾教学中横纵线的教材组织方法）三部分构成。其中，作为能够代表东方主流舞蹈文化的古典舞种类，在对芭蕾的借鉴过程中，虽然中国古典舞始终强调只学习其“横纵线”的教材分析方式，但却由于文革前的“京武体”（即将京

剧、武术、体育三者结合)及对于古典舞训练体系“科学性”、“系统性”的强调等种种历史原因,在我们的教学过程中,开始出现进一步借鉴西方芭蕾舞的中西“结合”之声。面对渐趋走向“结合”路径的中国古典舞,无论是孙颖先生在文章中表述出的种种质疑还是现今古典舞基训中仍旧存在的芭蕾痕迹,均是当下古典舞人无法回避的客观事实。无疑,事实的存在不可动摇,但事实的现状也并非不可改善。“结合派”中国古典舞在教学训练中出现的种种问题与现象,同样是古典舞人为之殚精竭虑的焦点所在。对于《基于传统形神观下的中国古典舞训练研究》这一课题,正是希望借助中国传统文化中的“形神观”理念作为古典舞继续前行的养分与引领,对于中国古典舞教学训练中所面临的种种问题进行深入探讨与分析,不断修复并完善中国古典舞的训练体系。毕竟,作为一个仅有六十年历史的学科而言,中国古典舞尚处于仍需不断改善的青涩时期。

本课题选取中国传统文化中的“形神观”作为核心理念进行深入研讨:《抱朴子·内篇》云:“夫玄道者,得之乎内,守之者外,用之者神,忘之者器,此思玄道之要言也”。中国的哲学与文化从未离弃身体而仅仅滞留于意识层面,传统文化中对“身体”的认知同样与西方不尽相同,它并非完全来自于物质性的生理认识,而是一种对现象学意义上的“象”的理解。人因精气(元气)的先天秉承与后天修持而成形,又因其受损益程度不同,而使得身体呈现出不同的状态。“象”有“神”制之,“神”以“形”充之。自我的精神修养与身体修行同时得到兼顾,故传统文化中多有尊身、贵身、正身等自我修习的整体性概念与范畴。“形与神”的相互制导关系是古代哲学的一个命题,而“形神兼备”也是中国古典舞在训练与表演中一以贯之的要求。由此可见,中国传统文化不仅讲究落于实处且言之有限的“形”,更讲究感于无形且言之无限的“神”。无论是“外练筋骨皮,内练一口气”的武术、以“精气神”为训练核心的戏曲演员、讲究“物我两忘”的中国音乐,还是以“天人合一”为统领的中国绘画,均导引我们面对且重视一个严肃的问题:如何看待中国古典舞话语环境中的身体?应仅将身体视为单纯的物质形式,还是要将其视为一个“内外合一”、“灵肉合一”的整体?在当下的文化全球化语境中,学习中国舞蹈的学生群体愈加与美国学生群体的身体质感趋向同质,如此,中国与民族的身体特性何在?无疑,只有在教学训练中抓住以“形神观”为内核的施教焦点,才能以点带面,提纲挈领,从中国古典舞学科大厦的根基部分出发进行修正与完善,为引导中国古典舞学科实现进一步发展提供助力。

本课题以“中国古典舞形神观”核心概念的阐述作为切入点，在廓清“形神观”概念的基础上，对置于该视野下的中国古典舞进行深入剖析。此外，还将诞生自上世纪 50 年代的中国古典舞训练体系于中国古典舞学科中进行提炼与综述，意图在廓清本课题核心概念的同时，于宏观上爬梳并搭构起中国古典舞训练体系的历史框架。在此基础上，本课题进而于第二部分对形成中国古典舞训练体系的两大核心支点——戏曲与武术，着重进行论述。对于戏曲，主要选取昆曲与梨园戏二者作为重点对象进行研究。针对武术，则通过走访多个武术流派，对于南拳、北拳，及各种象形拳派的武术运动理论进行汇总研究。通过深入二者内部肌理，对其形态与审美风格均进行了系统阐述。而与此同时，立足当下，以“今”观“古”，亦详尽论述了现今对于戏曲舞蹈与武术传统的态度与不同做法。在第三部分，本课题则对中国古典舞训练要诀进行了归纳与整理，共分为“手”、“眼”、“身”、“步”四部分进行了详细论述。在此基础上，于第四部分进一步深入提炼出“意”、“气”、“力”、“势”、“态”的中国古典舞五大训练要点，在广度上汇集与铺垫中国古典舞训练要诀的同时，亦在深度上挖掘出其核心层面的要点所在。

（二） 研究方法

本成果将对中国古典舞的研究一方面从对中国古代舞蹈身体审美观及与其他姊妹艺术共通的身体表现性梳理入手，明确中国古典舞“历时性”的形态演进背后所体现出的文化概念及相关范畴；另一方面，从对中国古典舞身体的核心运动部位——“头、眼、身、腿、步”，和身体训练核心要点——“意、气、力”的分析入手，映证古典舞在每一训练要素中渗透的身体运动法则与所应归属的文化概念及其相关范畴的一致性。

1、 文献研究法：

主要从以下三个方面作文献资料的搜集与整理：第一，即成话语体系，即体悟中国古典舞前辈文论中的思想精髓。第二，中国古典舞文化形态的深层理论，即借鉴和吸收当代舞蹈学者的多元思维角度。第三，关联性文献，即在舞蹈学视觉范围之外的相关文献参考。

2、 比较研究法：

比较研究法是一种关联性研究方法。本成果在研究过程中，借鉴了逻辑基点、造型特征以及运动状态与中国古典舞身体文化同构的姊妹艺术门类，进行了比较研

究，辅助本成果进行深层分析与解说。

3、经验总结法：

在多种学术理论所提供观察对象的多元角度之外，本成果也纳入了对教学经验体系的总结，以作中国古典舞身体运动分析和训练核心要点的总结。

二、结论与对策

中国传统舞蹈训练必定要扎根于本民族的文化土壤，是以民族传统为基础，而并非以芭蕾训练为基础。这是老一辈舞蹈教育家创立古典舞学科的“初心”，那么我们必定要沿着对民族传统审美内涵的挖掘与思考来建设自身的训练体系。从目前中国古典舞基训所承载的教材内容来看，课堂内容纷杂繁多，培养中国古典舞演员所需要解决的问题很多，而在这诸多问题中，什么是中国古典舞训练的灵魂？最核心的审美特质究竟是什么？

我们认为中国古典舞这种传统肢体文化，究根结底来自于中国传统文化中被誉为百经之首的“易经”文化。来自于“总天地万物之理便是太极”的哲学思想。是太极文化在肢体上的具体反映。古人认为曲线为基本结构，古典舞平圆、立圆、8字圆以及三圆所形成的各种曲线为基本动律，似太极图中旋转的两条黑白鱼置于圆形之中周转不息。古典舞一刚一柔、一松一紧、一走一留、一开一合、一大一小、一阴一阳在三圆动律中周转不息，象征着宇宙万物周转不息的运动原理，印证着物质运动的规律——互相转化（古典舞总在阴阳之间转化，没有做到尽头的时候）、互相消长的自然法则。中国古典舞这种传统风格的形成不是某个人决定的，这种传统风格的形成是中华民族在历史的长河中积淀和形成的审美总体倾向。这个法则表现在古典舞表演形式上为神形兼备，表现在运动规律上为意领轴转、节节传导，表现在外在形态上为圆与线的特征。表现在文化与心理上的特征是舞蹈的典雅华贵和静穆。笔者以为，具有了以上审美特点与风格特征的肢体语言、这种舞台表演艺术才是中国古典舞。在古典舞表演中肢体内外既有总体的规律和法则，又有各部位不同的分工起着不同的作用。它们各自有着不同的技法和运动特点与原理。可见，中国古典舞的辩证观在身韵中体现为阴阳互动、形神兼备、意领轴动、节节传导、圆与线的肢体语言舞台表演艺术。

综上所述，中国古典舞训练中最为独特与核心的内容，便在于形神观与阴阳辩证统一的理念。当下中国古典舞只有在教学训练中抓住以“形神观”为内核的施教焦点，才能以点带面，才能从中国古典舞学科大厦的根基部分出发进行修正，以“外功”与“内功”并重的元素提炼和立体化整合的方法，合理构建出中国古典舞的训练体系。

三、成果与影响

中国古典舞长期以来存在教学与编创表演的两张皮、舞蹈风格与舞蹈功能的两张皮等内部割裂现象。事实上这是理念与经验的分离所形成的问题。本成果则首先从这一问题开始，希望将中国古典舞“功能性训练”与“风格化舞蹈”纳入一个整体系统研究，身体自身承载了中国古典文化的全部内涵，身体本身即成为了精神文化的一种实相。因此，中国古典舞的一举一动都包含了应将舞蹈与观念、历史、文化联系起来。由此，本成果的学术价值主要有以下三点：

关注中国古典舞的理念层面，从历史身体文化脉络开始梳理，总结出中国古代身体观中“形神一元论”的重要性。在这种传统的观念之下，探讨古典舞的训练方式、训练体系及发展需要等问题。助于古典舞体系的内部割裂现象愈合。

关注中国古典舞的经验层面，深入到训练体系的身体细节上，逐一阐述。并与武术、戏曲、书法、绘画等姊妹艺术比较研究。在中国古典舞身心合一训练的基础上，系统整理了相应的训练方法。

关注中国古典舞的现状与未来走向，成果剖析了全球化对于古典舞的具体意义，在全球化的现代社会中，中国古典舞不可随波逐流，亦不可曲高和寡，在分析了中国古典舞的历史特殊性和现存状态后，探讨了古典舞的发展前景。

四、改进与完善

本成果在研究内容方面，虽对中国古典舞核心运动部位与训练核心要素进行了全面的剖析，但在具体的阐述过程中还是相对单一化，更偏向于限定在其各自所从属的范围内，而缺少对二者如何在身体视域下构成关联的论述。其次就是本成果研究的涉及面还未能全面展开，比如对中国古典舞创作的作品分析，教学

实施的课例示范在成果的主干内容设置中还都未完全涉及到。包括从这个角度考虑，本成果的研究内容还存在一个不足和需要改进之处，就是基本属于“点”式的局部研究，未能实现对中国古典舞身体文化由“点”及“面”的全面、深入研究。

五、成果细目

1、学术论文发表《“形神观”：中国古典舞身体文关键词研究刍议》载于北京舞蹈学院学报，2014年6期

2、学术专著出版《中国古典舞学术述评》2015年8月，中国文史出版社

北京市教育科学规划课题成果公报