

中国古典舞的形态特征及其在不同地域的表现差异

邓捷

三明学院 教育与音乐学院

摘 要：中国古典舞是中华优秀传统文化的重要组成部分，其发展历程悠久，艺术特色鲜明。本文首先回顾古典舞的起源与主要流派，总结身韵派、汉唐派、敦煌派、昆舞派的形成特点，并指出“形、神、劲、律”是古典舞的核心审美标准。在此基础上，分析了古典舞的形态特征，包括圆曲拧倾的造型、气韵生动的动势、以腰为核心的发力方式以及流动圆动的路线规律，并结合服饰与道具的作用揭示其视觉效果。进一步地，文章探讨了古典舞在不同地域的表现差异：北方风格刚健豪放，强调结构与力量；南方风格婉约细腻，注重身韵与情感。南北风格的比较不仅展示了地域文化的差异，也为当代舞蹈创作的融合与创新提供了可能。最后，本文指出，中国古典舞在新时代的发展应在坚守传统的同时，借助教育、科技与国际传播实现更广阔的传承与推广。

关键词：中国古典舞；形态特征；地域差异；文化传承

中国古典舞作为中华优秀传统文化的重要组成部分，承载着厚重的历史积淀与独特的审美价值。它不仅是一种舞蹈形式，更是一种文化符号，是中华民族美学思想、哲学观念与艺术精神的集中体现。从先秦时期的宫廷祭祀舞蹈，到汉唐盛世的礼乐舞蹈，再到宋元明清时期的戏曲舞蹈，古典舞经历了不断演化与丰富的过程。20 世纪 50 年代，“中国古典舞”这一概念正式提出，使得这一舞种在学术和实践层面获得明确定位，并逐渐建立了完整的训练体系与理论框架。作为“形、神、劲、律”审美体系的集中展现，中国古典舞不仅在艺术表演中独具特色，也在文化传承、教育教学和国际交流中发挥着重要作用。尤其是进入 21 世纪以来，随着国家文化自信的增强与舞台艺术的繁荣，中国古典舞逐渐进入大众视野，成为青年人喜爱、社会认可的文化形态之一。然而，古典舞并非单一模式，它在不同地域受到文化氛围、历史传统、社会环境的影响，呈现出差异化发展轨迹。北方舞蹈强调阳刚、豪放与气势，南方舞蹈则注重婉约、细腻与韵致，这种差异不仅丰富了中国古典舞的表现力，也为学术研究提供了重要素材。因此，本文将从流派与审美标准、形态特征、地域表现三个方面展开论述，结合实际案例加以分析，以期为中国古典舞的传承与创新提供参考与借鉴。

一、中国古典舞的流派与审美标准

中国古典舞的发展并非偶然，而是在长期的艺术实践和文化积累中逐渐形成的。20 世纪 50 年代，欧阳予倩首次提出“中国古典舞”概念，强调在戏曲、武术和民间舞蹈基础上建立一个具有民族特色的舞蹈体系。此后，随着学者和舞者不断探索，逐渐形成了若干主要

流派，其中最具代表性的有身韵派、汉唐派、敦煌派和昆舞派。身韵派以“以意领气，以气运身”为核心，注重动作与情感的统一，代表作品如《霸王别姬》《春江花月夜》展现了历史题材中的深厚情感与优雅气质。汉唐派以盛世文化为依托，强调长袖舞、旋转、跳跃等轻盈飘逸的动作，典型作品《霓裳羽衣曲》彰显出大气恢宏的盛世景象。敦煌派则以敦煌壁画为蓝本，注重“S”形“三道弯”和多角度手部造型，作品《丝路花雨》通过道具与身姿结合展现了丝路文化的多元融合。昆舞派是近年来的新兴流派，融合昆曲元素与古典舞身韵，强调手型的精致和意念的引导，作品《游园惊梦》便以婉约优雅的风格受到关注。这些流派不仅丰富了古典舞的形态，也在一定程度上反映了不同历史时期、不同文化语境下舞蹈创作者的审美追求。与此同时，中国古典舞逐渐确立了“形、神、劲、律”的审美标准。所谓“形”，即动作与姿态的外在表现，强调圆曲与拧倾的线条美，讲求结构均衡与空间层次。“神”则是舞蹈的精神与气质，要求舞者通过眼神与气韵传达内在情感，实现“以神领形，以形传神”。“劲”是舞蹈的力度与节奏，强调刚柔并济、缓急相间，使动作富于层次感与表现力。“律”则体现动作运行的规律，讲求正律与反律的结合，形成流畅而又多变的韵律美。正是这四个维度的统一，使中国古典舞既有鲜明的身体语言，又具深厚的文化意蕴，成为中华美学思想的重要载体。

二、古典舞的形态特征分析

在“形、神、劲、律”的指导下，中国古典舞展现出丰富的形态特征，这些特征不仅体现在舞姿与动作的外观，还涉及身体发力方式、动势表达、空间路线以及道具服饰的运用。首先，在外形上，古典舞最

突出的特征是“圆曲之态”和“拧倾之态”。所谓“圆曲之态”，是指舞者的身体动作多以圆形轨迹展开，形成连续不断的曲线美。例如“云手”“半月形”等动作都强调手臂与身体关节的微微弯曲，构成流畅优雅的曲线，使观众感受到柔和与古典的视觉效果。而“拧倾之态”则源于阴阳对立的美学思想，舞者通过头部、躯干、腿脚的不同方向交错，形成“子午相”的造型，如经典动作“燕子穿林”通过横拧、回旋等动作展现出空间的立体感与力量感。这种外形上的复杂性与立体性，是古典舞区别于其他舞种的重要标志。

在动势上，中国古典舞强调“气韵生动”和“腰法之力”。“气韵生动”要求舞者在呼吸与动作之间建立内在联系，通过吸气与呼气的节奏推动动作的起伏，从而展现生命之气的流动感。例如“晃手”动作就是在一吸一呼之间完成上下提沉，形成气韵贯通的艺术效果。而“腰法之力”则体现了腰部在舞蹈中的核心作用。古典舞有“身法即腰法”之说，强调舞者在发力时以腰为轴，带动四肢动作，从而使动作既有力量又富有韵味。“提沉”动作正是通过腰椎的逐节发力与呼吸配合，展现出上下贯通、内外合一的表现力。

在路线方面，中国古典舞讲求“流动之势”和“圆动之势”。所谓“流动之势”，是指舞蹈动作之间的衔接自然顺畅，形成“行云流水”的连贯感。观众在观看表演时会发现，每一个动作的结束往往是下一个动作的开始，动作之间如丝不断，富于节奏感与整体性。而“圆动之势”则强调舞蹈轨迹以圆为核心，无论是手臂的划圆还是脚步的“圆场步”，都体现了古典舞“万变不离其圆”的核心理念。这种圆动轨迹不仅增强了动作的规律性，也丰富了舞蹈的层次感与表现力。

道具与服饰在古典舞中也具有重要作用。水袖、长绸、羽扇、琵琶等道具的运用，不仅拓展了舞蹈动作的表现范围，也增强了舞台效果。服饰方面，长裙、宽袖能够延展动作线条，使舞姿更显飘逸。例如敦煌舞中长绸舞通过道具与身体动作的结合，展现出“飞天”意象，给观众带来极强的视觉冲击。由此可见，古典舞的形态特征是一个多维度的整体，不仅依赖身体语言本身，也受外部元素的强化与衬托。

三、中国古典舞在不同地域的表现差异

（一）北方地区的刚健豪放之风

中国北方地域辽阔，历史文化厚重，民风淳朴而豪迈，这一文化背景对古典舞的风格形成产生了深远影响。北方古典舞整体上表现出刚健、豪放、结构明晰的特征，舞蹈动作强调大开大合的线条感和力量感，

舞台氛围往往壮阔而有气势。在华北地区，京剧艺术的影响尤为突出，舞者常常借鉴京剧中的“亮相”“腾挪”“翻身”等身段动作，将其融入古典舞的编排之中，使得舞蹈在造型与节奏上更具力度和层次。例如《桃夭》《踏歌》等作品中，常见大幅度的水袖挥舞、急速的打旋和有利的抖肩，这些动作不仅体现了舞蹈的力感，也展现了北方文化中阳刚粗犷的一面。与此同时，东北地区的古典舞也具有鲜明的地域特征。沈阳音乐学院的《散乐图》便以辽代宫廷舞姿为灵感，将“腕袖绕收”“肩部抖动”“半脚掌碎步”等动作融入现代古典舞的语汇之中，既保留了古典舞的形体美学，又展现了东北文化的厚重与豪放。西北地区由于历史上受丝路文化的影响，在古典舞中往往融入敦煌舞的元素，强调腰部发力和身体的空间张力。舞者通过“S”形三道弯、长绸的使用以及充满张力的步伐，营造出雄浑大气的舞蹈氛围。这些舞蹈在整体视觉上突出力量与速度，强调观众的震撼感，体现了北方古典舞的审美核心——刚健之美与豪放之韵。

（二）南方地区的婉约细腻之美

与北方的豪放风格不同，南方古典舞以细腻、含蓄、婉约见长。这一特质与南方水乡柔美的自然环境和悠久的文化传统密切相关。江南地区尤其受昆曲的影响，舞蹈动作多以柔和圆润为主要特征，舞者注重手型、眼神与身韵的配合，力求通过细节展现女性的优雅气质。例如在舞剧《昆韵》中，舞者借鉴昆曲的“荡脚”“五指莲花手势”与“踢裙”等动作，通过眼神与身法的统一，表现出江南女子婉转动人的神态。这种舞蹈风格强调“以神带形、以身传神”，动作不追求大幅度的外放，而注重抒情化和内在的情感传达。在中南地区，古典舞往往结合本土历史文化进行创作。湖南艺术职业学院创作的《湘》以汉代画像砖中的舞乐为灵感，舞者通过长袖舞、折转拧倾等动作，表现出古朴厚重而内敛的风格。这类作品不仅具有鲜明的地域特色，也强化了古典舞与历史文化之间的联系。西南地区如四川、重庆等地，古典舞更强调与川剧的融合。作品《扇舞丹青》《锦瑟无端》中，舞者借鉴川剧中的“兰花指”“翎子功”“后踢步”等动作形态，将戏曲语汇自然融入古典舞的编排之中，使作品更具叙事性与表现力。总体而言，南方古典舞强调身韵训练，注重动作幅度、节奏与细节的规范化，强调通过身体语言传递深层的文化意蕴。这种婉约细腻的风格不仅体现了南方文化的柔美气质，也使舞蹈更具抒情性和观赏性。

（三）南北风格的比较与互补

南北方古典舞的差异并非绝对割裂,而是在同一文化体系中呈现出的两种互补的美学取向。从舞姿动作来看,北方舞蹈注重大开大合,追求速度和力量,强调外放与震撼;南方舞蹈则多以小幅度的柔和动作为主,追求线条的圆润和神韵的含蓄。从情感表达上看,北方舞蹈倾向于表现豪迈与壮阔,南方舞蹈则注重抒情与细腻;从审美追求上看,北方强调刚劲与气势,南方强调婉约与韵味。二者的差异源于地域文化与历史传统的差异,但在当代的舞蹈创作中,这种差异也成为互补与融合的契机。例如在一些大型舞剧中,编导往往将北方的豪放动作与南方的细腻身韵结合,形成刚柔相济、动静结合的整体效果。近年来的舞台创作如《咏春》《散乐图》等作品,就尝试将不同地域的舞蹈元素融合在一起,使古典舞在保留传统特质的同时展现出更加丰富的层次感。这种融合不仅拓宽了古典舞的表现空间,也为其未来的发展提供了新的可能性。

四、结论

综上所述,中国古典舞以“形、神、劲、律”为审美核心,形成了独特的形态特征和丰富的艺术表现力。在外形上,它强调圆曲与拧倾的造型美;在动势上,它追求气韵生动与腰法之力;在路线设计上,它体现流动与圆动的规律;在道具与服饰上,它通过水

袖、长绸等元素增强表现效果。同时,中国古典舞在不同地域呈现出明显的差异:北方舞蹈刚健豪放,强调力度与结构;南方舞蹈婉约细腻,注重身韵与情感。这种差异不仅反映了地域文化对舞蹈的滋养作用,也使古典舞的整体面貌更加多样化与立体化。

参考文献:

- [1] 杜英维. 基于《扇舞丹青》浅析中国古典舞“身韵”的艺术表现力[J]. 艺术品鉴, 2024(21):83-86.
- [2] 熊珊珊, 刘晋玮. 论中国古典舞发展趋势的探究——以身韵派为例[J]. 戏剧之家, 2023(14):132-134.
- [3] 王蓉. 以汉唐舞的衍生探析中国古典舞的多元化发展[J]. 尚舞, 2023(22):87-89.
- [4] 周虹. 试析敦煌舞蹈的形态特征与艺术特色[J]. 戏剧世界(下半月), 2022(8):109-111.
- [5] 刘李旋. 古典舞新流派之昆舞研究现状刍议[J]. 今古文创, 2023(25):76-78.
- [6] 仝妍. 古舞·新质——中国古典舞审美观念的通变及其表征与批判[J]. 舞蹈, 2025(1):19-24.
- [7] 白雪峰. 中国古典舞蹈表演中的气韵分析[J]. 百花, 2024(11):26-28.
- [8] 苏娅. 基于视觉建构的中国古典舞身体运动形态演变[J]. 北京舞蹈学院学报, 2024(5):18-24.