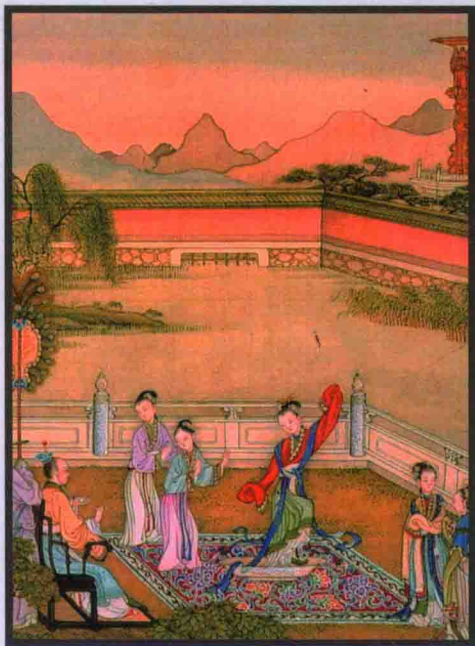

中国传统民俗文化——艺术系列

远去的背影 文化的神韵

中国古代舞蹈

Zhongguo Gudai Wudao

韩 霞 编著

中国商业出版社

中国古代舞蹈

韩霞 编著

中国商业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国古代舞蹈 / 韩霞编著. -- 北京: 中国商业出版社, 2015. 10

ISBN 978 - 7 - 5044 - 8619 - 6

I. ①中… II. ①韩… III. ①古代舞蹈 - 舞蹈史 - 研究 - 中国 IV. ①J709.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 229197 号

责任编辑: 刘洪涛

中国商业出版社出版发行
010 - 63180647 www. c- book. com
(100053 北京广安门内报国寺 1 号)
新华书店总店北京发行所经销
北京飞达印刷有限责任公司

*

710 × 1000 毫米 16 开 12.5 印张 200 千字
2015 年 11 月第 1 版 2015 年 11 月第 1 次印刷
定价: 25.00 元

* * * *

(如有印装质量问题可更换)

《中国传统民俗文化》 编委

- 主 编** 傅璇琮 著名学者，原国务院古籍整理出版规划小组秘书长，清华大学古典文献研究中心主任教授，原中华书局总编辑
- 顾 问** 蔡尚思 著名历史学家，中国思想史研究专家
卢燕新 南开大学文学院副教授
王永波 四川省社会科学院文学研究所副研究员
叶 舟 中国思维科学研究院院长，清华大学、北京大学特聘教授
于春芳 北京第二外国语学院教授
杨玲玲 西班牙文化大学文化与教育学博士
- 编 委** 陈鑫海 首都师范大学中文系博士
李 敏 北京语言大学古汉语古代文学博士
赵 芳 出版社高级编辑，曾编辑出版过多部文化类图书
韩 霞 山东教育基金会理事，作家
陈 娇 山东大学哲学系讲师
吴军辉 河北大学历史系讲师
石雨祺 出版社高级编辑，曾编辑出版过多部历史类图书
王 欣 全国特级教师
- 策划及副主编** 王 俊

序 言

中国是举世闻名的文明古国,在漫长的历史发展过程中,勤劳智慧的中国人,创造了丰富多彩、绚丽多姿的文化,可以说人创造了文化,文化创造了人,这些经过锤炼和沉淀的古代传统文化,凝聚着华夏各族人民的性格、精神、智慧,是中华民族相互认同的标志和纽带。在人类文化的百花园中摇曳生姿,展现着自己独特的风采,对人类文化的多样性发展作出了巨大贡献。中国传统民俗文化内容广博,风格独特,深深地吸引着世界人民的眼光。

正因如此,我们必须深入学习贯彻十八届三中全会精神,按照中央的规定,加强文化建设。2006年5月,时任浙江省委书记的习近平同志就已提出:“文化通过传承为社会进步发挥基础作用,文化会促进或制约经济乃至整个社会的发展。”又说:“文化的力量最终可以转化为物质的力量,文化的软实力最终可以转化为经济的硬实力”。(《浙江文化研究工程成果文库总序》)今年他去山东考察时,又再次强调:中华民族伟大复兴,需要以中华文化发展繁荣为条件。

学习习近平同志的重要讲话,确可体会到,在政治、经济、军事、社会和自然要素之中,文化是协调各个要素协同发展、相关耦合的关键。正因为此,我们应该对华夏民族文化进行广阔、全面的检视。我们应该唤醒我们民族的集体记忆,复兴我们民族的伟大精神,发展和繁荣中华民族的优秀文化,为我们民族在强国之路上阔步前行创设先决条件。

实现民族文化的复兴,更必须传承中华优秀传统文化。现代中国人,特别是年轻人,对传统文化十分感兴趣,蕴含感情。但当下也有人对具体典籍、历史事实不甚了解,比如说,中国是书法大国,谈起书法,有些人或许只知道些书法大家如王羲之、柳公权等等的名字,知道《兰亭集序》是千古书法珍品,仅此而已。再比如说,我们都知道中国是闻名于世的瓷器大国,中国的瓷器令西方人叹为观止,中国也因此而获得了“瓷器之国”(英语 china 的另一义即为瓷器)的美誉。然而关于瓷器的由来、形制的演变、纹饰的演化、烧制等等瓷器文化的内涵,就知之甚少。中国还是武术大国,然而国人的武术知识,或许更多地来源于一部部精彩的武侠影视作品,对于真正的武术文化,我们也难以窥其堂奥了。我们还是崇尚玉文化的国度,我们的祖先,发现了这种“温润而有光泽的美石”,并赋予了这种冰冷的自然物以鲜活的生命力和文化性格,例如“君子当温润如玉”,女子应“冰清玉洁”、“守身如玉”;“玉有五德”,即“仁”、“义”、“智”、“勇”、“洁”,等等。今天,熟悉这些玉文化的内涵的国人,也为数不多了。

也许正有鉴于此,有忧于此,近年来,已有不少有志之士,开始了复兴中国传统文化的努力,读经热开始风靡海峡两岸,不少孩童乃至成人,开始重拾经典,在故纸旧书中品味古人的智慧,发现古文化历久弥新的魅力。电视讲坛里一波又一波对古文化的讲述,也吸引着数以万计的人们,重新审视古文化的价值。现在放在读者眼前的这套“中国传统民俗文化丛书”,也是这一努力的又一体现。我们现在确应注重研究成果的学术价值和应用价值,充分发挥其认识世界、传承文化、创新理论、咨政育人的重要作用。

中国的传统文化内容博大,体系庞杂,该如何下手,如何呈现?这套丛书处理得可谓系统性强,别具心思。编者分别按物质文化、制度文化、精神文化等方面来分门别类地进行组织编写,例如在物质文化的层面,就有中国古代纺织、中国古代酒具、中国古代农具、中国古代青铜器、中国古代钱币、中国古代石刻、中国古代木雕、中国古代建筑、中国古代砖瓦、中国古代玉器、中国古代陶器、中国古代漆器、中国古代桥梁等等。

在精神文化的层面,就有中国古代书法、中国古代绘画、中国古代音乐、中国古代艺术、中国古代篆刻、中国古代家训、中国古代戏曲、中国古代版画等等;在制度文化的层面,就有中国古代科举、中国古代官制、中国古代教育、中国古代军队、中国古代法律等等。

此外,在历史的发展长河中,中国各行各业还涌现出一大批杰出的人物,至今闪耀着夺目的光辉,启迪后人,示范来者,对此,这套丛书也给予了应有的重视,中国古代名将、中国古代名相、中国古代名帝、中国古代文人、中国古代高僧等等,就是这方面的体现。

生活在 21 世纪的我们,或许对古人的生活颇感好奇,他们的吃穿住用如何?他们如何过节?如何安排婚丧嫁娶?如何交通?孩子如何玩耍?等等。这些饶有兴趣的内容,这套中国传统民俗文化丛书,都有所涉猎,例如中国古代婚姻、中国古代丧葬、中国古代节日、中国古代风俗、中国古代礼仪、中国古代饮食、中国古代交通、中国古代家具、中国古代玩具、中国古代鞋帽等等,这些书籍介绍的,都是人们深感兴趣,平时却无从知晓的内容。

在经济生活的层面,这套丛书安排了中国古代农业、中国古代纺织、中国古代经济、中国古代贸易、中国古代水利、中国古代车马、中国古代赋税等等内容,足以勾勒出古人经济生活的主要内容,让今人得以窥见自己祖先曾经的经济生活情状。

在物质遗存方面,这套丛书则选择了中国古镇、中国古楼、中国古寺、中国古陵墓、中国古塔、中国古战场、中国古村落、中国古街、中国古代宫殿、中国古代城墙、中国古关等内容。相信读罢这些书,喜欢中国古代物质遗存的读者,已经能大致掌握这一领域的大多数知识了。

除了上述内容外,其实还有很多难以归类却饶有兴趣的内容,例如中国古代的乞丐这样的社会史内容,也许有助于我们深入了解这些古代社会底层民众的真实生活情状,走出武侠小说家们加诸他们身上的虚幻不实的丐帮色彩,还原他们的本来面目,加深我们对历史真实的了解。继承和发扬中华民族几千年创造的优秀文化和民族精神是我们责无旁贷的历史责任。

不难看出,单就内容所涵盖的范围广度来说,有物质遗产,有非物质文化遗产,还有国粹。这套丛书无疑当得起“中国传统文化的百科全书”的美誉了。这套书还邀约了大批相关的专家、教授参与并指导了稿件的编写工作。应当指出的是,这套书在写作中,既钩稽、爬梳大量古代文化文献典籍,又参照近人与今人的研究成果,将宏观把握与微观考察相结合。在论述、阐释中,既注意重点突出,又着重于论证层次清晰,从多角度、多层面对文化现象与发展加以考察。这套丛书的出版,有助于我们走进古人的世界,了解他们的美好生活,去回望我们来时的路。学史使人明智。历史的回眸,有助于我们汲取古人的智慧,借历史的明灯,照亮未来的路,为我们中华民族的伟大崛起添砖加瓦。

是为序。

傅璇琮

2014年2月8日

前言

舞蹈是艺术之母，是人类文化的启蒙者。原始人类从本能的情绪情感发泄到生存欲望的表达、实现，都是依靠动作来完成的。动作浓缩了原始人的思想情感、情绪和激情，孕育了原始舞蹈，孕育了原始文化。

舞蹈，是一个民族精神的表征，通过舞蹈，我们可以看到民族的历史与文化。中华民族有着灿烂悠久的舞蹈文明史，它是中国文化极其重要的组成部分。

从原始社会到封建社会时期的中国舞蹈，统称为中国古代舞蹈。在漫长的历史进程中，它经历了若干阶段的发展、演变，逐渐形成了具有中国独特形态和神韵的东方舞蹈艺术。可以说，我国古代舞蹈在原始社会中度过了萌芽、形成期，大致在青铜器时代已臻于成熟，然后在封建社会中进一步发展，历汉至唐，在唐代达到鼎盛期，自宋以后，随艺术领域的整体变动而进入转型期。

中国是个多民族的国家，共有56个民族。因为各民族的生活、历史、宗教、文化和风俗各不相同，因此产生了丰富多彩的民族民间舞。从流传至今的各民族民间舞蹈来看，这些舞蹈绝大多数在明清时

期已定型成熟。中国舞蹈品类繁多，异彩纷呈，不同民族、不同地域、不同舞种都具有不同的性格和色调。但也不难发现，中国舞蹈是一个整体，有着共通的神韵和风貌，且不说民族之间、地域之间的频繁交流、相互融汇，就是娱人和自娱、专业和业余、宗教和世俗、宫廷和民间……也无不呈现出你中有我、我中有你，错综纠结的状态。其间，无论是祭祀舞蹈、表演舞蹈，还是社交舞蹈、教育舞蹈、宗教舞蹈、行业舞蹈……在舞蹈这个百花园中均占有一席之地，发挥着不可替代的功能和作用。

今天中国正处在向现代化迈进的新时期。了解过去的优秀文化，正是为了创造未来的新文化。这对于提高民族自尊心，增强民族凝聚力，有着极为重要的意义。为了帮助读者认识我国古代舞蹈发展历程和发展的概况，我们特编写了本书。本书以各朝各代的舞蹈概况为主线，重点对中国古代历朝舞蹈家和舞蹈相关知识展开论述，生动再现了我国古代歌舞的代表性作品和著名舞者的形象，为广大读者呈现出生动、有趣的中国古代动人的舞蹈形象和舞蹈画面，可以说，本书是了解我国古代舞蹈发展基本情况和掌握我国古代歌舞文化的最佳读物。

目录

第一章 中国古代舞蹈的诞生与发展

 第一节 原始舞蹈寻踪	2
人类生存与舞蹈雏形	2
表现劳动生活的舞蹈	6
生殖崇拜与“求偶舞”	8
较早的图腾乐舞与崖画舞蹈	10
 第二节 夏商周舞蹈的发展	15
舞蹈步入表演艺术领域	15
商汤的乐舞	17
西周的礼乐互补	19
“礼崩乐坏”与民间舞的兴盛	21

第二章 秦汉和魏晋时期的舞蹈

 第一节 秦汉时期的舞蹈	26
先秦的夷舞	26
汉舞在开放中发展	27
汉舞的艺术特征	29

汉舞的神秘感	32
--------------	----

汉代的《百戏》和舞蹈	34
------------------	----

 第二节 魏晋时期的舞蹈变革	39
--	-----------

《清商乐》的发展与演变	39
-------------------	----

舞蹈的技艺水平与审美特征	43
--------------------	----

社会变革与主情倾向	47
-----------------	----

门阀士族的及时行乐	49
-----------------	----

第三章 唐代的舞蹈

 第一节 唐代舞蹈概览	54
---	-----------

舞蹈艺术的高度发展	54
-----------------	----

唐代舞蹈的艺术水平	56
-----------------	----

隋唐时期的民间舞俗	61
-----------------	----

自舞成风的大唐人	66
----------------	----

 第二节 唐代社会生活中的舞蹈	71
---	-----------

唐代宫廷舞蹈	71
--------------	----

崇道尚仙之舞	75
--------------	----

“百戏尽前来”	78
---------------	----

第四章 宋元时期的舞蹈

 第一节 宋代舞蹈的规范	82
--	-----------

宋舞的综合化	82
--------------	----

宋代民间舞队及其发展	84
------------------	----

宋代“队舞”的特征	90
-----------------	----

宋代大曲队舞	94
宋代的柘枝舞	98
 第二节 元代舞蹈的传承	101
元代的宫廷宴乐	101
元代“乐队”之制	103
元代名舞名伎	107

第五章 明清时期的舞蹈

 第一节 民间舞蹈	112
明清时代的汉族民间舞	112
民间舞蹈的风格式样	115
明清节俗舞蹈	117
 第二节 戏曲舞蹈	121
明、清的舞蹈和戏曲	121
舞蹈在戏曲中被吸收	124
传统舞蹈的继承与发展	127

第六章 我国古代著名的舞蹈和舞蹈家

 第一节 中国古代繁花似锦的舞蹈	132
古代的驯兽舞	132
霓裳羽衣舞	133
兰陵王舞	137
泼寒胡舞	139

 第二节 中国古代著名舞蹈家	144
绝世美人西施	144
多才多艺的戚夫人	146
善舞《明君》的绿珠	149
唐代舞蹈家杨玉环	151
宫廷舞蹈家江采苹	153

第七章 中国古代乐舞管理与各族舞蹈

 第一节 历代宫廷乐舞机构	158
周王朝及周以前的乐舞机构	158
汉魏时期的乐舞机构	160
隋唐时代的乐舞机构	162
宋以后的乐舞机构	168
 第二节 我国少数民族的舞蹈	171
新疆舞	171
傣族舞	172
壮族舞	173
苗族舞	174
彝族舞	175
瑶族舞	177
土家族舞	178
藏族舞	179
满族舞	180

参考书目	184
------------	-----

中国古代舞蹈的诞生与发展

舞蹈,是人类最早创造的艺术式样之一,它伴随着人类的生存活动和生产活动而逐渐产生、发展以至演进。尤其是在原始公社时期,舞蹈不仅是原始人类精神生活的组成部分,而且更是原始人类物质生活的直接体现。

人类生存与舞蹈雏形

在原始社会中，人类生产力水平较低，进而导致其生存环境较为恶劣。可见，如果想要改变这种现状，只能不断提高生产力。我国古代传说记载，原始先民“有巢氏”“构木为巢，以避其害”，其后“燧人氏”“钻燧取火，以化腥臊”，随后，“神农氏”发明农具，教给人类如何耕作，“伏羲氏”则教人结网捕鱼。而古人类的这些活动在原始舞蹈中都有所体现。例如，古书记载，在远古时代，《扶来》就是反映伏羲氏发明结网，教人捕鱼的乐舞；而《扶犁》则反映神农氏发明农具，教人耕作的乐舞。当人类进入原始农耕时期，有更多乐舞反映农业生产，如《葛天氏之乐》，在表演的时候，三个人需要抓住牛尾，踏地而舞，而乐舞则表现了人类的美好愿望，如祝愿人丁兴旺、祈求五谷丰收、感谢土地……

原始舞蹈与农业生产劳动息息相关，这些我们都可以从现存的一些少数民族舞蹈中发现，如云南怒江一带怒族，有表现原始采集生活的舞蹈《找竹叶菜舞》；而湘西土家族则有表现原始狩猎活动的《摆手舞》；云南基诺族插秧的时候需要合乐，当其点完一垅后，男女会合，歌舞自娱。

无论是何种原始舞蹈，它们都有一个共同的特点，那就是带有很强的模拟性。它们是对劳动过程的模仿和重复，表达了渴望有好收成的心情。

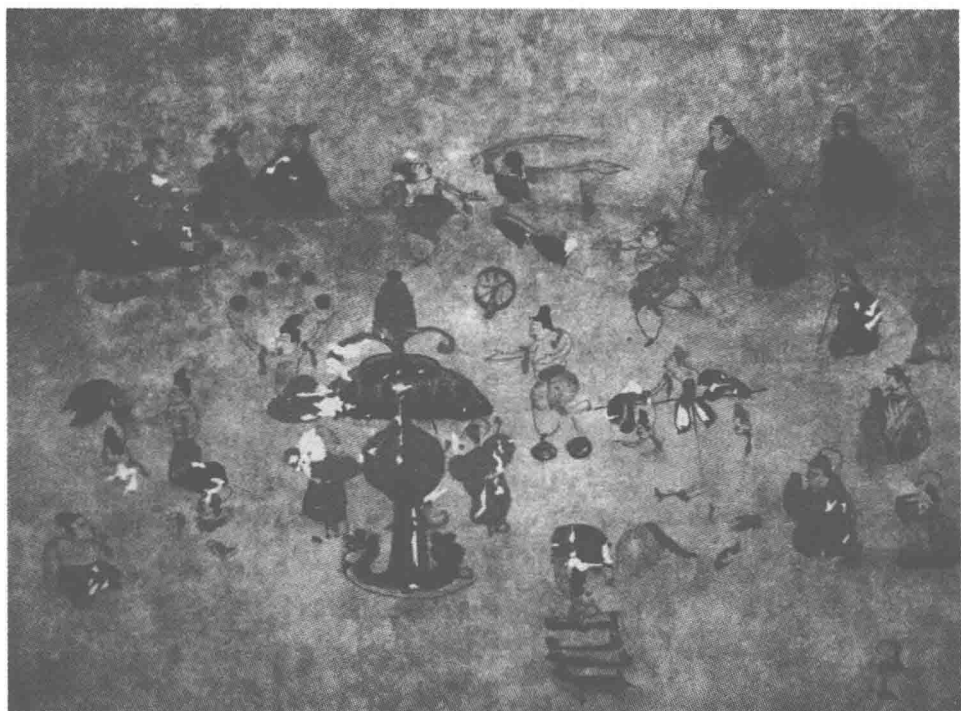
在原始社会中，人类对大自然有着强烈的敬畏之情。在那个时候，人与自然的关系是非常亲近的，因为他们的生存依赖大自然。所以，为了歌颂大自然的恩赐，原始人类创造了一些带有祭祀大自然性质的舞蹈。上文中提到

的《葛天氏之乐》中，就有一些专门的段落“敬天常”“依地德”。除了敬畏大自然之外，这些氏族部落也会对自己部落的首领或者是英雄充满宗教膜拜等思想感情。根据历史资料记载，在这一时期，有歌颂先帝黄帝的乐舞《云门》，而云是当时这一氏族部落的图腾，所以，黄帝是可以与图腾相提并论的，而这正是神人合一思想的体现。除此之外，还有其他一些原始舞蹈。它们都是对人类恭敬虔诚之心的表现。

在此期间，融入华夏族的部落有很多，如东部夷人氏族少皞、颛顼、帝喾，他们分别有乐舞《九洲》《六茎》《九招》等，所有这些乐舞都是用来祭神的。通过祭祀，他们希望能达到“谐人神，和上下”“调阴阳，享上帝”的目的。

在现存的一些少数民族舞蹈中，有很多都属于原始祭祀性舞蹈。如傣族的孔雀舞体现了其对孔雀的模仿和崇拜，而汉族的很多舞蹈则体现了对龙的崇拜……其足以体现出图腾崇拜观念正逐渐融合在与之相关的民俗舞蹈中。

乐舞百戏图