



高等院校规划教材

陕西师范大学教师教育教材建设项目

中西舞蹈史教程

党允彤 李 超◎编著

中央民族大学出版社
China Minzu University Press

中西舞蹈史教程

党允彤 李 超◎编著

中央民族大学出版社
China Minzu University Press

图书在版编目 (CIP) 数据

中西舞蹈史教程 / 党允彤, 李超编著. —北京:
中央民族大学出版社, 2015.12

ISBN 978-7-5660-1143-5

I. ①中… II. ①党… ②李… III. ①舞蹈史—中国
—高等学校—教材②舞蹈史—西方国家—高等学校—教材
IV. ①J709

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 308159 号

中西舞蹈史教程

著 者 党允彤 李超 编著

责任编辑 张林刚

装帧设计 人文在线

出 版 者 中央民族大学出版社

北京市海淀区中关村南大街 27 号 邮编: 100081

电话: 68472815 (发行部)

传真: 68933757 (发行部)

68932215 (总编室)

68932447 (办公室)

发 行 者 全国各地新华书店

印 刷 厂 北京市媛明印刷厂

开 本 710×1000 (毫米) 1/16 印张: 22.25

字 数 375 千字

版 次 2016 年 2 月第 1 版 2016 年 2 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5660-1143-5

定 价 48.00 元

版权所有 翻印必究

中西舞蹈史教程

主 编 党允彤 李 超

副 主 编 惠 颖 盛 慧

编委会成员 董 雪 黄 斯 康 莉 刘丽历
吴 杨 徐 鹏

编委会顾问 吕艺生

(均按姓氏拼音排名)

目 录

绪论.....	1
---------	---

中国古代舞蹈

第一单元 原始及夏商时期.....	7
第二单元 两周时期	15
第三单元 秦汉时期	24
第四单元 魏晋南北朝时期	33
第五单元 隋唐时期	42
第六单元 宋元时期	60
第七单元 明清时期	68

中国近现代当代舞蹈

第一单元 民国时期	81
第二单元 抗战与解放时期	90
第三单元 建国初期与“文革”时期.....	105
第四单元 改革开放与新纪元.....	116
第五单元 港台地区的舞蹈发展.....	132
第六单元 舞蹈传播与对外交流.....	142

中国少数民族舞蹈

第一单元 西北地区.....	155
第二单元 东北、内蒙地区	165



第三单元	东南、中南地区	172
第四单元	西南地区	182

西方芭蕾舞

第一单元	芭蕾舞概述	193
第二单元	早期芭蕾	202
第三单元	浪漫芭蕾	209
第四单元	古典芭蕾	220
第五单元	现代芭蕾	228
第六单元	当代芭蕾	244

西方现代舞

第一单元	现代舞概述	255
第二单元	先驱时期	263
第三单元	奠基时期	272
第四单元	先锋时期	282
第五单元	后现代时期	289
第六单元	舞蹈剧场	300

西方流行舞蹈

第一单元	西方民间舞	311
第二单元	国际标准舞	323
第三单元	街舞和爵士舞	331

附录	西方舞蹈作品中英文对照表	338
参考文献		346
编写说明		347
后记		348



绪 论

一、舞蹈的定义

舞蹈是一种经过提炼、组织、加工、美化了的人体动作，即舞蹈化的人体动作，以舞蹈为主要艺术表现手段，着重表现语言文字或其他艺术表现手段所难以展现的人们内在深层的精神世界，包括细腻的感情、深刻的思想、鲜明的性格，人与人、人与自然、人与社会之间的矛盾冲突，创造可被人具体感知的生动舞蹈形象，来表达创作者的审美情感、审美理想，并反映社会生活。

二、舞蹈的起源

1. 模仿说

认为舞蹈是人类用有节奏的动作对各种动物动作和习性的模仿，包括对自然景物动态形象的模仿，如柳枝摇曳、海浪翻滚、风的飘荡等，人类都可以模仿它们进行舞蹈。

2. 游戏说

认为艺术的起因是“游戏的冲动”，游戏是人类最终脱离动物界的标志，这里的游戏指人的审美需求，即以假象为快乐。如人类模仿动物的舞蹈，就是通过这种假象游戏来获得快乐与宣泄情感的。

3. 宗教说

认为原始人的思维分不清主客观界限，感到一切自然物都有灵魂，并由此产生了图腾崇拜、原始宗教、巫术祭祀等，而这些活动都离不开舞蹈，甚至舞蹈是宗教巫术活动的主要内容和表现手段。

4. 性爱说

认为原始人为了生存的需要，把繁衍下一代看作是非常重要的事情，而舞



蹈是择偶、求婚和进行情爱训练的主要方式与手段。

5. 表情说

认为舞蹈不仅表现人的情爱，人们生活中有重大意义的情感和活动，都会用舞蹈来表现，所谓“咏歌之不足，不觉手之舞之，足之蹈之”。人一高兴，便会手舞足蹈起来，这是生命体自身律动的一种体现。

6. 劳动说

认为劳动是人生存和发展的第一需要，劳动创造了人自身，使人脱离了动物界。在原始人的舞蹈里，表现狩猎、种植等各类劳动生活的内容很多，可以说是劳动创造了人类社会，劳动也创造了舞蹈。

三、舞蹈的功能

1. 原始社会的舞蹈功能

交流情感。在语言和文字尚未产生时，人体动作有一定的情感沟通作用。

宗教祭祀。原始社会的巫舞、傩舞、雩舞、祀高禘，均带有祭祀功用。

自娱自乐。古老的圈舞或围着篝火的部落舞蹈，散发着自娱自乐的气息。

狩猎征战。猎人们用形体将狩猎征战的过程与胜利的喜悦表达出来。

性爱婚姻。原始社会的两性相爱，都有通过舞蹈姿势来传递给下一代。

2. 当代社会的舞蹈功能

自娱自乐，抒发情怀

交流情感，增进友谊

增强体质，延长青春

欣赏愉悦，陶冶情操

了解社会，认识世界

宣传教化，团结群众

四、舞蹈的特性

舞蹈是以人体动作为主要表现手段，综合了音乐、美术、诗歌（文学）、戏剧等艺术形式，以具有节奏性和造型性的直观动态形象，来表现人的情感与思想，反映人类社会生活。从舞蹈的外化形态来看，舞蹈艺术的特性是舞蹈形象的直观动态性；从舞蹈的内在本质属性来看，舞蹈的艺术特性是抒情性；而从舞蹈艺术的表现方式特点来看，舞蹈的艺术特性又具有艺术综合性。

五、舞蹈的分类

舞蹈可以分为生活舞蹈与艺术舞蹈两大类。

生活舞蹈是人们为自己的生活需要而进行的舞蹈活动，包括：习俗舞蹈、宗教祭祀舞蹈、社交舞蹈、自娱舞蹈、体育舞蹈、教育舞蹈和广场舞蹈等。

艺术类舞蹈是指由专业或业余舞蹈家，通过对社会生活的观察、体验、分析、集中、概括和想象，进行艺术创造，从而创作出主题思想鲜明、情感丰富、形式完整，具有典型化的艺术形象，由少数人在舞台或广场表演给广大群众欣赏的舞蹈作品。艺术舞蹈品种繁多，根据不同的艺术特点，可以分为三大类。第一，根据舞蹈的不同风格特点，分为古典舞、民间舞、现代舞、当代舞和芭蕾舞。第二，根据舞蹈表现形式的特点，分为独舞、双人舞、三人舞、群舞、组舞、歌舞、歌舞剧、舞剧等。第三，根据反映社会现实生活的方法和塑造舞蹈形象的特点，可分为抒情性舞蹈、叙事性舞蹈和戏剧性舞蹈。

中国古代舞蹈

中国古代舞蹈史在没有文字可考的年代，主要有赖于舞蹈文物的发掘和考据，最早的舞蹈文物可以推到距今大约 5000 年左右的新石器时代。而自殷商甲骨文始，舞蹈逐渐有了更确凿的文字记载，在后续朝代的交替更迭中，关于舞蹈的记载亦恒而有之。中国古代舞蹈史贯穿在各朝代历史流变中，学习舞蹈史，也是在学习中国史，对古代史线性框架的掌握，是学习舞蹈历史的基础。



第一单元 原始及夏商时期

知识目标

- 一、了解原始时期舞蹈的主要内容与形式。
- 二、掌握原始时期舞蹈的性质与特征。
- 三、理解奴隶制时期舞蹈的发展转向。

学习内容

一、历史背景

舞蹈是人类最早的艺术形式之一，在尚未有文字、语言的史前人类生活中，舞蹈是先民们用来祭祀、记载、交流、沟通的主要载体，可以说舞蹈是原始人类不可或缺、最根本的生存方式。万物生长、上天赐福、狩猎走运及生命的不息，舞蹈成为了一种精神宗教仪式。有学者认为，在甲骨文中，“舞”与“无”、“巫”三个字是同体的，为甲骨文中的“𠂔”，“舞”是“巫”用以通“无”（神灵）的媒介，在“舞”的过程中“巫”完成了向“无”的转化，成为抽象神灵的具体呈现，通“无”的目的是为了得到庇护与恩泽。因此，处于蒙昧状态的原始人舞蹈，带有强烈的功利目的，在那茹毛饮血的年代，“舞”的主要功能是“用”。

在“舞以为用”的前提下，舞蹈来自生命原始最强烈的“动”的体验。史前文化中“舞蹈”的概念是模糊的，很难区分“绝对是舞”或“绝对不是舞”的样貌，它是一种强烈、充足、纯粹、直接、疲劳而紧张的动，在这里原始人感受到的不是“我”，而是一种对宇宙、对自然的体悟，一种心灵深处的迷茫



虔诚。这种充满高度生命情调的律动，使原始人感受到生命的存在，并从中获得极大满足，这不是具体个体，而是整个群体所具有的一股不可抗拒的力量，充满了神秘与迷狂，我们也可以将这种“舞动”概括为“天赋人格”。

二、基础知识

1. 图腾舞蹈

图腾 (Totem)，源于印第安语，意为“他的血亲”。原始人相信自然物象中的动、植物与自身具有某种亲缘上的关联，从而将其视作氏族的徽征或保护神。他们通过舞蹈模仿图腾神的形态、动态，用以从中获得超自然力量，得到神的庇佑。在我国云南哀牢山地区，至今传有“十二神兽舞”，其中有专门的舞蹈段落是模仿蛇的动态和穿山甲吞食白蚁的动态过程，都是非常珍贵的图腾舞蹈遗存。

2. 传说中的舞蹈

在后世典籍与史料中，可以找到许多关于原始舞蹈的记载。如《广博异记》中所载：“帝俊有子八人，始歌舞。”^①《山海经》中关于刑天舞干戚的传说，刑天与帝争神，刑天之头颅被砍而躯体屹立不倒，遂以乳为目，以脐为口，与敌人战斗到底。手持干戚而舞这种形式，成为了中国古代表现战争、战阵的武舞源头。人类始祖伏羲与女娲的舞蹈《凤来》，反映神农氏发明农具，推动农业生产的舞蹈《扶犁》，表现农耕文明的《葛天氏之乐》，远古时期的健身舞蹈《阴康氏之乐》等，都是远古时期最具代表性的舞蹈。

3. 岩画中的舞蹈

岩画是原始人对自己生活的记录，它再现了先民们生活、生产和繁衍、宗教的方方面面。在我国广西、云南、新疆和内蒙古等地区可以看到这些原始人岩画，为我们了解原始舞蹈样貌提供了现实依据。现今可见的岩画舞蹈中，原始人的舞蹈形式非常多样，有单、双、三及多人舞蹈，还有众多族人共同参与的大型集体舞，画面中的舞姿形态各异，为我们提供了直观而生动的描绘。

例如青海大通县出土的新石器时代舞蹈纹盆，这是一组鲜活的五人舞，清晰可见的是舞者们带着头饰、配有尾饰、联袂而舞。从头饰和尾饰同一的方向来看，舞者们应该是整齐划一的舞蹈动作，传达了某种古朴而神秘的意味。在

^① 王克芬. 中国舞蹈发展史 [M]. 上海: 上海人民音乐出版社, 1989.



现存岩画中，我们还可以看到反映狩猎、征战、生殖崇拜等不同内容的舞蹈场面，可以说舞蹈是原始人最直观的生活形态和最浓烈与纯粹的生命形式。

4. 巫术仪式舞蹈

巫术在生产力低下的原始社会极为普遍，几乎渗透在先民生活的各个方面。以求雨为目的的巫术舞蹈，被称为雩祭。在年终祭祀神灵以祈求农业生产顺遂的巫术舞蹈，称为蜡祭，至周代蜡祭会在每年十二月由周天子举行。据典籍中所载，蜡祭实则是祭祀八位与农业生产直接相关的神祇。以祛除疫病为目的的巫术舞蹈，称为傩祭，《周礼》中亦有所记载。方相氏（专门司傩的人）披熊皮戴面具，手持武器和盾牌，因此傩在流传过程中基本都保留着戴面具的习惯。到了封建社会末期，傩礼更多成为了民间的娱乐活动。同时，人口数量是决定原始氏族部落发展的又一决定性因素，生殖崇拜广泛存在于原始人的精神信仰中，大量反映生殖崇拜的舞蹈形象也都可以在岩画中找到对应，称为祀高禘。

5. 原始祭祀舞蹈

原始社会有以乐舞歌颂、祭祀祖先或氏族首领的传承。相传《云门》为黄帝时期的乐舞，以“云”为名，用以彰显黄帝盛德如云。《大章》相传为尧命其乐官质所作，后用于祭祀活动。有学者认为《大章》部分吸取了黄帝时期的乐舞《咸池》（有一说认为《咸池》即为《云门》），用以祈求五谷丰登、风调雨顺。《大韶》相传是舜时的乐舞，史载“箫韶九成，凤凰来仪，百兽率舞”。^①孔子也曾对《韶乐》给予了很高的评价，观《韶乐》三月而不知肉味，评价它“尽善尽美”。《大夏》在《史记·夏本纪》中有载，相传是为传颂禹治水之功而作，以表彰其三过家门而不入、终于成功治理水患的功勋。《大夏》很可能是以舞蹈动作模仿治水过程的劳动场面，是先民们勇敢乐观、征服自然的集中体现。《大濩》则为歌颂商汤开国之功勋、恩泽万民的乐舞。传说汤即位之初，天有大旱，汤身着麻衣，白马素车祈雨于桑林，适而乌云密布、天降甘霖，久旱之灾得以化解，因而起舞庆祝。后据《左传》所载，晋悼公曾因观看《大濩》的表演而大病一场，可想此舞应具有一定的迷狂与威慑力量。

6. 表演性乐舞

进入到夏商时期，舞蹈由原先单纯的娱神、祭祀向娱乐性、表演性发

^① 《尚书·益稷》。



展。伴随着奴隶主阶层的出现,乐舞奴隶成为取乐娱人的乐舞表演者。原先单纯用于祭祀的乐舞,逐渐变成饮宴歌舞表演。以乐舞《九韶》为例,相传夏启曾在“大穆之野”用极其壮观的规模进行演出,并以此作为赏玩取乐的饮宴乐舞。至夏代末期,夏桀的女乐有三万人之多,乐舞的表演愈发奢靡,追求富丽奢华的表演场景和人数众多的表演规模,史有“以巨为美、以众为观”之说。史籍中仍可以找到有关夏代“康乐”的记述:“启乃淫溢康乐”^①“万舞翼翼、章闻于天”。^②可见此时的乐舞已经初步具备了较高的艺术价值与审美风范。

三、重点难点

1. 原始舞蹈的特征

原始舞蹈不以审美为目的,具有强烈的功利性与实用性。原始人在单纯而强烈的舞蹈律动中感受着生命存在的价值和意义,在迷狂而神秘的舞蹈体验中实现人与神灵的沟通,在内容丰富而无所不能的舞蹈活动中满足着基本的生活与精神需求,在旺盛而蓬勃的力量迸发中体验肉体与精神的合二为一。闻一多先生将原始舞蹈的特征归纳为:“以综合性的形态动员生命,以律动性的本质表现生命,以实用性的意义强调生命,以社会性的功能保障生命。”

2. 娱人与娱神的双轨发展

舞蹈艺术的表演性特征并非与生俱来,它是在悠远漫长的历史流变中逐渐发展变化而形成的。从原始时期全民参与、充满敬畏的图腾祭祀乐舞,转向奢靡、壮观,以审美娱乐、取乐娱人为目的的表演性乐舞,是舞蹈从娱神走向娱人的重大转折,也是史前舞蹈新发展的重要表现。

表演性乐舞在夏商时期得到极大发展,然而此时的舞蹈仍具有十分广泛而鲜明的祭祀意味。商代是神权大行其道的时期,巫舞有着举足轻重的地位。商代专门从事祭祀及占卜活动的人称为“巫”,拥有至高无上的社会地位而备受尊崇。巫舞是巫在进行巫术活动时的主要形式,因此巫大多是职业舞蹈家。商代最具代表性的巫舞有求雨舞“奏舞”和“龙舞”、头戴鸟羽而舞的“翬舞”、手持武器而舞的“伐祭”等。由此可见,奴隶制时期的舞蹈在娱人与娱神的双轨上并行发展。

^{①②} 《墨子·非乐上》。



作品赏析

一、《葛天氏之乐》

葛天氏是传说中上古时期的帝王徽号,《吕氏春秋》中有对《葛天氏之乐》的详细记载。“三人操牛尾,投足以歌八阙”,^① 第一段《载民》,歌颂人类,祝愿氏族昌盛;第二段《玄鸟》,表现氏族图腾崇拜;第三段《遂草木》,希望草木生长茂盛;第四段《奋五谷》,庆祝五谷丰收;第五段《敬天常》,向上天表示敬意;第六段《达帝功》,歌颂天帝和祖先神;第七段《依地德》,感谢大地的赐予;第八段《总禽兽之极》,祈求鸟兽大量繁殖,为人类提供丰足的衣食。

其八段歌词归纳起来大致为三重含义:一是对人类本身的歌颂和赞美,及其对图腾神“玄鸟”的崇敬之情;二是表达对天神、土地及祖先的崇拜和敬仰,三是“遂草木”、“奋五谷”,抒发人们对万物生发、五谷丰登的美好期许。因此,《葛天氏之乐》反映出原始人朴素的精神崇拜,从中亦可看到农耕文明发展的印迹。

二、《阴康氏之乐》

相传远古部族阴康氏,所居之地“水道壅塞不行其原”,^② 人们饱受阴寒潮湿之苦,因此出现了类似今天关节骨疼的病症。于是人们创造了一种能够强身健体、舒活筋骨的舞蹈,名为《阴康氏之乐》,原载于《吕氏春秋·古乐篇》。这是我国最古老的健身舞蹈,与后世《五禽戏》等各种健身舞蹈异曲同工。

思考复习

一、名词解释

1. 图腾舞蹈
2. 巫术舞蹈
3. 祭祀舞蹈

^{①②} 《吕氏春秋·仲夏记·古乐》