

中国传统 文化 与舞蹈

金秋 著

中国社会科学出版社

中国 传统文化 与舞蹈

金秋
著

中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国传统文化与舞蹈/金秋著. —北京: 中国社会科学出版社, 2006. 9

ISBN 7-5004-5781-2

I. 中… II. 金… III. 舞蹈史—中国—古代
IV. J709.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 092568 号

责任编辑 田 文
责任校对 郭 娟
封面设计 毛国宣
版式设计 王炳图

出版发行 **中国社会科学出版社**

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号

邮 编 100720

电 话 010—84029450(邮购)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京奥隆印刷厂

装 订 鑫鑫装订厂

版 次 2006 年 9 月第 1 版

印 次 2006 年 9 月第 1 次印刷

开 本 710 × 980 1/16

印 张 22.125

插 页 2

字 数 293 千字

定 价 39.00 元

目 录

绪 言 /

第一章 先秦时期的乐舞 4

第一节 原始社会乐舞 4

第二节 夏朝乐舞 30

第三节 商朝乐舞 34

第四节 周朝乐舞 44

第五节 春秋战国时期的乐舞 58

第二章 秦、汉时期的乐舞 82

第一节 秦朝乐舞 82

第二节 汉朝乐舞 85

第三章 魏晋、南北朝时期的乐舞 139

第四章 隋、唐、五代时期的乐舞 183

第一节 隋朝乐舞 185

第二节 唐朝乐舞 192

第三节 五代乐舞 240

第五章 宋、辽、西夏、金、元时期的乐舞 246

第一节 宋朝乐舞 249

第二节 辽、西夏、金乐舞 272

第三节 元朝乐舞 280

第六章 明、清时期的乐舞 301

第一节 明朝乐舞 303

第二节 清朝乐舞 308

后 记 351

绪 言

中国传统文化形成的历史、地理、人文环境

中国是一个历史范畴，随着历史的发展，不断扩充其内涵。先秦时期，中国主要指黄河中下游这一文明地区，汉代以后多有伸缩。19世纪中叶，列强掠夺瓜分，中国领土大量流失，成为今日中国面积九百六十万平方公里。

在中国历史上，由华夏族演变而成的汉族曾多次建立政权，除此之外，匈奴、鲜卑、羯、氐、羌、契丹、女真、蒙古族、满族都在中原建立过政权。其中蒙古族和满族都曾经统治过全国。今日中国有五十六个民族，统称中华民族，是创造华夏文化的主体。

中国有其独特的地理格局：东临大海（太平洋）、西被戈壁沙漠、西南有世界屋脊——青藏高原和绵延起伏的横断山脉。大海、沙漠、高山将大陆围护起来，使之成为一个相对封闭的环境。大陆内部有着各种复杂的生态环境，为多元文化的产生与发展提供了条件。

中国的气候有明显差别，大体分为温暖湿润的气候和干燥寒冷的气候，两种气候造就了两种经济生活地区，即农耕文化区和草原游牧文化区。农耕文化与草原游牧文化自文明历史的序幕一拉开，就开始演义着无数个融洽与冲突的剧目，成为人类漫长历史的主题。莽莽绵延的万里长

城，说明了这两种不同文化的历史斗争的存在。

华夏族主要生活在农耕文化圈内，其社会组织结构是血缘纽带维系的宗法制度。宗法制起源于原始氏族社会父系制亲族血缘关系，是一种有秩序的血缘政治社会结构，完善于西周。国家由天子来统治，严格的继承制、分封制和宗法祭祀制，构成了宗法制度的基本内容。

春秋战国时期宗法秩序打乱，即“礼崩乐坏”。秦汉以后，郡县制代替了分封制，但君王之位，仍由有血缘关系的皇族继承。中国古代社会组织是以家族为单位的，国家政权也是以家族精神来执行的，这便是中国古代社会组织结构的形态。

二 中国传统舞蹈文化的特点

中国传统舞蹈文化在高山、沙漠、大海的包围圈中生成，是在以农业为主的物质生产方式的基础之上发展的，在以血缘宗法制度维系着的社会关系氛围中，形成自己独有的特征：

1. 通过礼仪舞蹈规范人的行为、道德，使人自觉为宗教、国家尽献义务。

礼仪活动源自初民的图腾仪式，经过西周宗法制度的完善成为系统规范的一套礼仪制度，后经孔子、董仲舒的演绎，成为中国古代完整的礼仪程序。这一套礼仪制度通过乐舞的表现形式，对人进行伦理道德教化，使人从内心诚服以“善”为终极目标的“伦理文化”模式，以齐家、治国、平天下为修身标准，以“仁”、“德”为根本价值取向。

2. 围绕农业生产节气而进行的民间民俗乐舞活动异常活跃。

中国是一个农业大国，在中国特有的农业生产经济和血缘宗法结构环境下，形成特有的人文观，在中国传统舞蹈文化中，特有的人文观决定了独有的舞蹈表现形式，如龙舞等。“龙”为远古华夏族信仰的图腾，古人想象它能够呼风唤雨，在久旱不雨的季节里，降雨如同降甘霖般珍贵，在

众多甲骨文残片中多见有先民求雨字样。远古求龙降雨的信仰，现在已经演变成为凝聚人心的内核力，至今遍布海外的华人都自豪地说自己是龙的传人。在中国，围绕节气而展开的各种各样的民间民俗乐舞构成了中国传统舞蹈文化绚丽多彩的乐章。

3. 血缘宗法制度统治下的女乐活动推动了中国古代乐舞艺术的发展。

血缘宗法制度一直是中国奴隶社会、封建社会稳定发展的纽带。在血缘宗法制度统治下的中国社会里，妇女的社会地位极其低下，迫于生活，广大妇女沦为歌舞伎人。经过专门训练的歌舞伎人的歌舞艺术活动推动了中国古代乐舞艺术的发展，自夏纣后宫女乐三万之始，历代宫廷都充斥着无数歌声悠扬、美貌绝伦、才华横溢的歌舞伎人，她们有着非凡的才能。如春秋、战国时代的提嫖与旋娟，汉代著名歌舞伎人赵飞燕、戚夫人，唐代杨贵妃、公孙大娘，以及各代歌舞伎人，她们将中国古代乐舞表演技艺推向顶峰，丰富了中国传统舞蹈艺术表演种类。中国古代乐舞艺术在传统文化的支撑下绵延不绝，流承至今，构成了独具特色的乐舞艺术风格。

第一章

先秦时期的乐舞

第一节 原始社会乐舞

原始社会的舞蹈

原始社会包含两个时代：旧石器时代和新石器时代。人类早在旧石器时代就已出现。现在我国发掘的旧石器时代的文化遗址共有二百余处，其中分早期遗址、中期遗址、晚期遗址。早期遗址距今一百一百万年以上。从地质学上讲属早更新世。旧石器时代中期遗址，距今约十万年。地质年代属中更新世。旧石器时代晚期遗址距今一万至三万年，地质年代属晚更新世。旧石器时代，古人类主要以打制石器为主，过着采集和狩猎的生活。北京周口店山顶洞人已学会使用火，并在人骨周围散洒赤铁矿粉末和钻孔小砾石、穿孔海蚶壳、钻孔石珠、有刻道的骨管等饰品。20世纪80年代初期在辽宁海城小孤山仙人洞发现古代文化遗存，距今一万八千年左右。这里出土了穿孔兽牙、穿孔蚌壳等装饰品。装饰品及埋葬习俗的出现，透露出远古艺术萌芽的信息，说明旧石器时代的古人类有了最初的宗教意识和审美意识，也有了一定程度的抽象思维能力。由此推断，旧石器时代的舞蹈也肯定会在这些宗教意识、审美意识的指导之下进行。旧石器时代人的

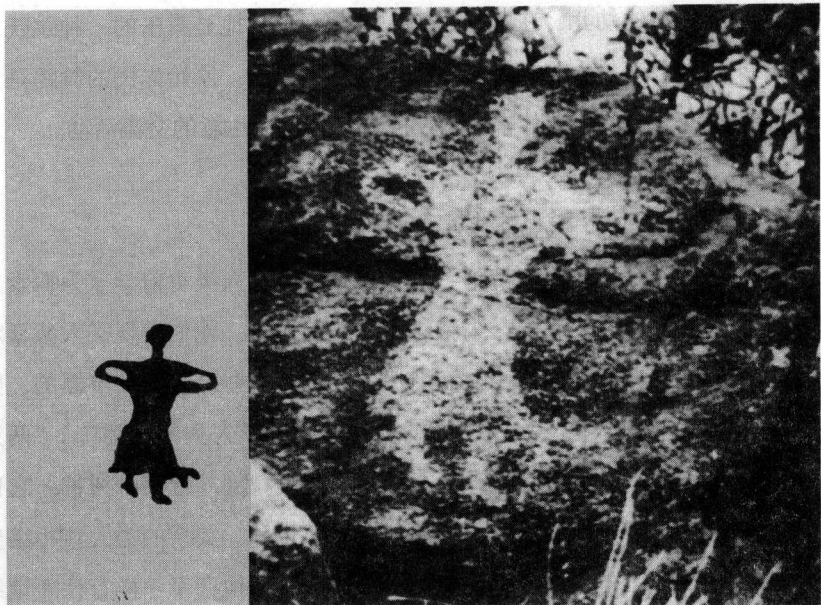

图 1-1 原始舞人图

神灵观念，体现着一定的实用目的，旧石器时代的北方岩画中生动形象地描绘着对死者的哀悼和众多的动物奔跑、跳跃的图形，就是原始先民的一种巫术行为。先民们在进行葬礼或绘画、雕刻过程中，总是伴随着一定的仪式，仪式上的各种动作就是最原始的巫术舞蹈，这种巫术舞蹈反映了原始人的神灵观念。

旧石器时代的形体动作语言

舞蹈在原始人群体生活中产生，又是原始先民重要的日常生活行为。远古时代的舞蹈，是先民们发音器官尚未完善，语言尚未产生之前，相互交流思想感情的形体动作语言。用身体姿势和动作来交流思想与情感，是原始人类社会存在的普遍现象，它是原始舞蹈的雏形，也是原始先民的一种本能行为，而不是刻意追求的艺术活动。它就像襁褓中婴儿的最初微

笑，像蹒跚走路的幼儿，在喜怒哀乐中都会不自觉地显露出的一种跳跃本能一样，人体各部位，处处都能显露出这种本能来。原始先民的舞蹈是人体本能的反应，他们用人体本能的反应来进行传情达意的交流活动。

旧石器时代的舞蹈形式——环舞

环舞最早起源于类人猿舞蹈。人类种族学家和人类史前学家为探索人类舞蹈的起源，曾对现存的类人猿进行过跟踪调查，他们发现类人猿喜欢围成一个圆圈跳舞：它们“愉快而活泼地围绕着某些高大的、牢固的、竖起的物体跳的环舞，是人类祖先的动物传递给最早人类的舞蹈”。“两只类人猿在嬉戏打滚时，互相在地面上扯拉着，直拉到靠近某一树桩。它们以这个树桩为中心开始绕行时，打滚与嬉戏停止了。其余的类人猿相继出现，并加入绕行，最后成群类人猿排成一路纵队，像行军一样有秩序地绕着中心运转。继而，动作迅速变化，它们不再步行，而是小跑，一脚重踩，一脚轻踏，击出一种相当清晰的节奏，每只类人猿都要和别的类人猿

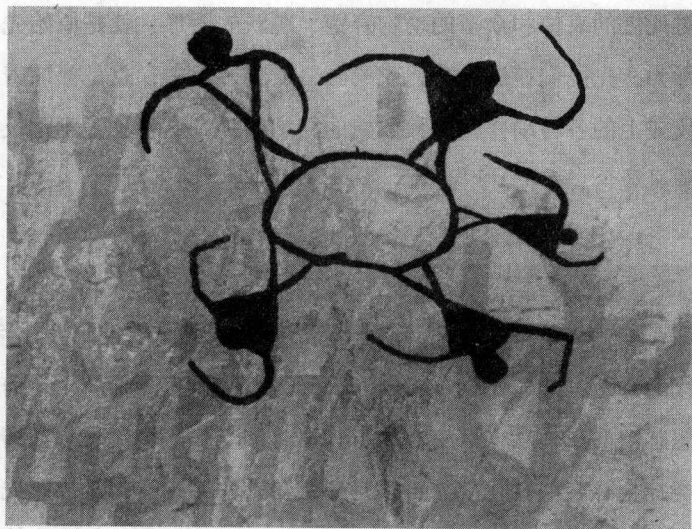

图 1-2 原始环舞

的步伐取得一致。有时它们也把头部参与进去，上下点动，下颚放松，以便和重踩的脚步合拍。所有类人猿对这种很原始的环舞，显得兴致勃勃。”^[1]类人猿的舞蹈与其他动物相比，已高出一筹，它有环绕圆柱的队形，能够做出前进、后退舞步，还会单脚做出跳跃性的动作，并且，头部的上下摆动与脚步合拍，显示出一种舞蹈节奏感。这种类人猿舞蹈直接由最初的人类沿袭下来，并且比类人猿的环舞形式更加多样，它有时是一群女子围着一个男子跳，有时是一群男子围着一个女子跳。围一人或围一物体跳舞的形式是古老的旧石器时代的产物，它源远流长至今分布在世界各地，并应用在不同民族、不同地区、不同流派的舞蹈之中，成为人类共有的舞蹈传统。古代墨西哥纳瓦族以环舞的形式举行宗教仪式活动；巴西东部的凯甘人在庆祝婚礼时，围着树枝堆跳舞；在澳大利亚墨尔本，还对环舞赋予一定情节：假扮的神人用泥土塑造两个男子，然后对他们吹气，泥人有了生命，这位神人便绕他们跳三圈；加利福尼亚的印第安人喜欢围地坑跳环舞；中国南方农耕民族的“葫芦笙舞”、中国北方游牧民族的“天鹅舞”等都是类似环舞的舞蹈。后来环舞又引申出双圈舞、螺旋形圈舞、蛇形圈舞等形式。

新石器时代文化遗址中的舞蹈

新石器时代大约距今一万年左右，最初的制陶业、农业、畜牧业开始出现，氏族制度也开始形成，它虽然仍处在野蛮时代，但却是远古人类从蒙昧走向文明的过渡阶段。新石器时代文化遗址已在我国发现有七千多处，正式挖掘的有四百多处。^[2]其中具有代表性的文化遗址有：磁山文化、裴李岗文化、大地湾文化、仰韶文化、马家窑文化、龙山文化、齐家文化、红山文化，还有以打制、磨制石器与简单绳纹陶器为代表的新石器文化，如大溪文化、屈家岭文化、河姆渡文化、马家浜文化、崧泽文化、良渚文化等。在这些文化遗址中出现了不少反映原始社会舞蹈情况的文

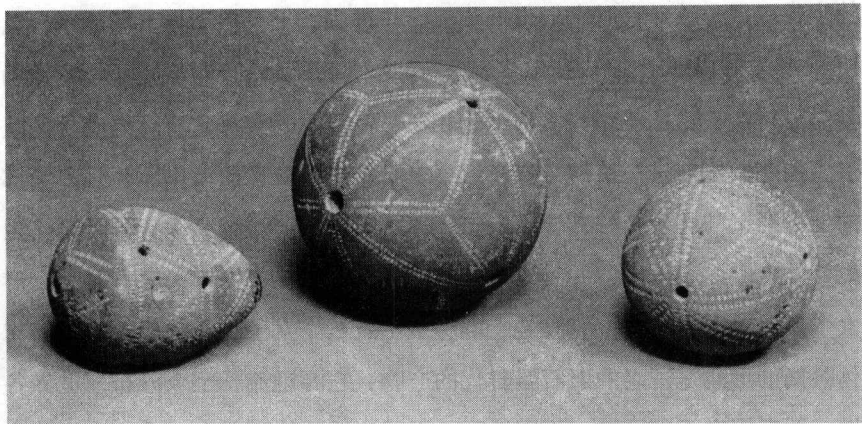

图 1-3 新石器时代巫山大溪陶响器

物，如巫山大溪陶响器和青海大通县上孙家寨出土的“舞蹈纹彩陶盆”。除此之外，在我国西北及西南地区发现的年代久远的崖壁上的绘画也可以使我们捕捉到远古先民的舞蹈信息，如甘肃嘉峪关黑山岩画中的舞人，宁夏贺兰山岩画中的舞人，以及阴山岩画、昆仑山岩画中的舞蹈图像等。远

盆为红陶，口径 33 厘米、腹径 30.5 厘米、底径 12 厘米、高 13 厘米。舞蹈图绘在陶盆内壁的平行带纹上，共分三组，每组五人，拉手作舞。

盆为橙黄陶，口径 34 厘米、高 11.5 厘米，大敞口，宽沿，弧腹较浅，上腹捏塑鸡冠状器耳一对，平底。盆内壁绘五人牵手起舞，推测画面应为三组。

图 1-4 新石器时代舞蹈纹彩陶盆

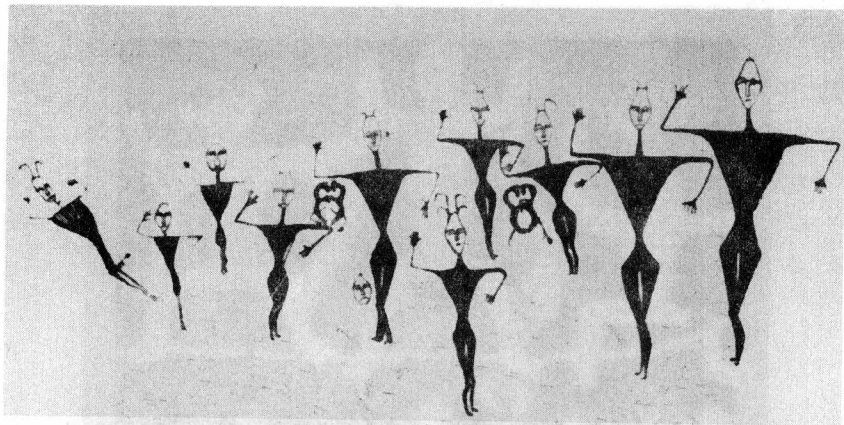

图 1-5 原始祭祀舞

古岩画都处在我国边疆少数民族地区，它们与中原华夏族之间有哪些联系，还说不清楚，但岩画中的舞蹈形象却与彩陶盆上的舞蹈图像很相似，可以推测那些都是远古先民采集、狩猎生活的如实写照。

新石器时代的舞蹈概况

新石器时代的舞蹈较之旧石器时代的舞蹈有了很大的进步。因为，新石器时代产生了农业和畜牧业，人类的经济生活从依赖自然经济转变为依靠自己的生产方式和生产来生活，劳动工具虽然仍以石器为主，但已经是人手打造过的实用工具了，人类发明的制陶、纺织、耕种谷物、饲养家畜等劳动文明，使人类的居住条件逐渐固定化，出现了部落、氏族社会。社会生产力的发展，使原始社会的舞蹈内容更加丰富。舞蹈不仅仅是“击石拊石”的简单动作表现，舞者不再完全失控地狂野跳舞；舞蹈具有了一定的思想内容，这些内容如实地反映了新石器时代原始先民的生活和精神面貌，如宗教舞蹈、狩猎舞蹈、图腾礼仪舞蹈、巫舞、颂扬氏族英雄的舞蹈、反映战争生活的舞蹈以及表现各类生产活动的舞蹈等。但是，新石器时代的舞蹈形式仍处在即兴抒发的阶段，舞蹈时舞者

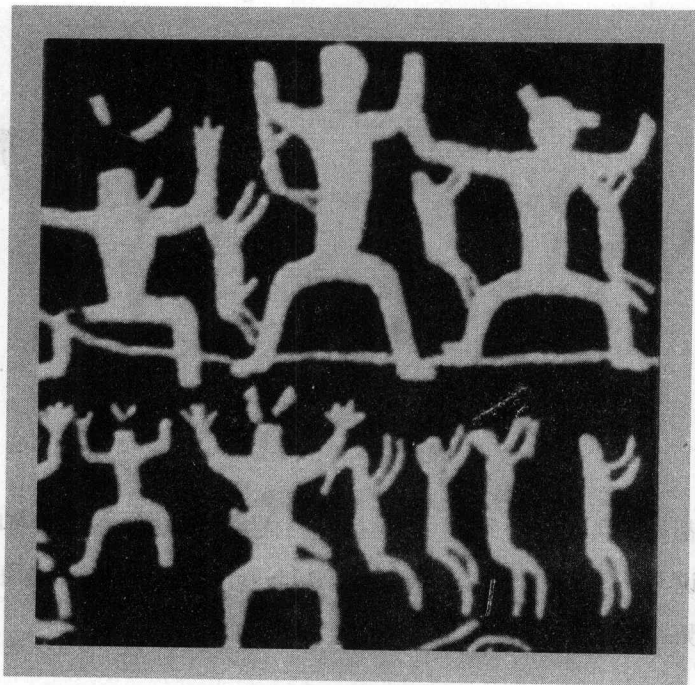

图 1-6 原始舞蹈

手持的道具是与生产劳动密切相关的石器工具或胜利品，并且喜欢用动物的皮角或飞禽的羽毛装饰身体，有了一定的审美观念和宗教信仰。舞蹈伴奏乐器开始是“击石拊石”，后来将石器加工成石磬，随着制陶业的出现，使舞蹈乐器又增添了新品种如土鼓、陶哨，此外，还有骨笛及竹制的龠（一种管乐器）。这些乐器在当时只起到给舞蹈伴奏的作用，还构不成旋律。舞蹈动作朴素自然，基本是“投足以歌”，踏地、踢腿的动作较多，舞蹈形式以环舞为主，再加上舞蹈时的即兴呼叫，构成了远古最初的乐、舞、诗三位一体的模式，这对舞蹈发展来讲是一个重大的进步。

原始宗教舞蹈

原始宗教舞蹈与原始多种崇拜仪式有着密切关系。在远古时代，舞蹈

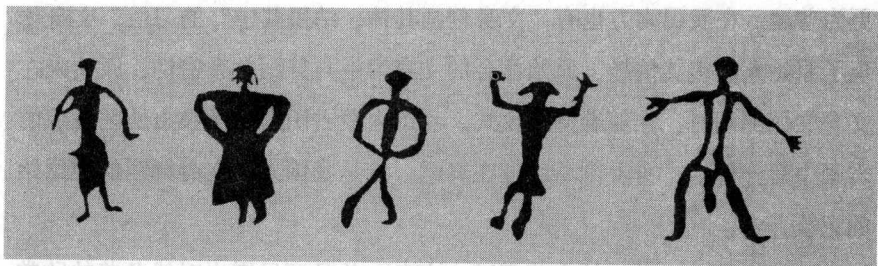

图 1-7 狩猎舞

是宗教仪式的一种规范、一种形态，是宗教仪式不可或缺的组成部分。因此，有人说舞蹈起源于宗教，这虽然有些片面，但也反映了一个事实，就是舞蹈与宗教有着密切的渊源联系。

宗教信仰起源于对世界万事万物的崇拜，即“万物有灵”。远古先民给神秘莫测的宇宙万物赋予了各种精灵形态，还把它看作是有生命的实体，并企图运用舞蹈与之进行对话，以求达到沟通人与神之间交流的目的。因此，原始宗教舞蹈如实地反映了原始人的这种思维观念。

“万物有灵”之中，各地区的原始先民主要表现为对太阳神、月亮神、星宿以及各种动物、植物等神灵的崇拜，这些构成了原始宗教舞蹈的重要内容。

文身与舞蹈

人类最初的审美观念的形成表现在喜欢精心设计一些装饰品来打扮自己。如旧石器时代的克鲁马努人，他们喜欢在身上着色、文身和佩戴饰物。文身是原始部落中普遍存在的一种文化现象，是原始人装饰形体美的一种观念，也是显示人体美的一种风俗。如澳大利亚的土著人，同一种族的人要在身上刺同一种斑纹，以区别于其他族人。居住在太平洋岛屿的摩萨亚人，男子长到十六岁就必须文身，以象征成人。严寒地带的爱斯基摩人，男子长到八岁，就开始在身体各部位黥刺。美洲印第安人文身的习俗

更为普遍。在我国南方也有“文身刻画其体、纳墨其中”的习俗。文身体现了原始人的审美情趣，原始社会的文身习俗与舞蹈关系密切，原始人在文身文面的同时，伴随着舞蹈仪式。我国内蒙古阴山山脉狼山地区发现的岩画中有一舞人，身上刻着纹理在舞蹈，这是我国先民文身舞蹈的最原始的记载。

原始人类有了最初的审美观——文身，并且还显露出对线条美的欣赏能力。早在旧石器时代晚期，人类先民就已创造出了线刻和圆雕艺术，如奥地利出土的三万年前的石雕，其最上部和右上方是两个投矛，右下方是威廉多夫的维纳斯。舞蹈是一种线条艺术，奥地利的石雕说明了旧石器时代晚期原始人对美的线条的初步认识。

远古先民文身的最重要的含义是它与图腾艺术联系在一起。他们身上的纹理大多与自己氏族部落信奉的具有神力的图腾相似。图腾是氏族的保护神，先民借助纹理图腾来获得神灵保护。在文身过程中伴随着巫术仪式。“刑天……以乳为目，以脐为心，操干戚以舞。”（《山海经·海外西经》）可以说就是文身的宗教仪式活动。图腾文身的仪式活动功能就是调节人与神、人与人、人与氏族之间的关系。原始氏族部落有着各自不同的图腾，以象征不同氏族部落的精神指向，并借此来维持生命，延续生命。

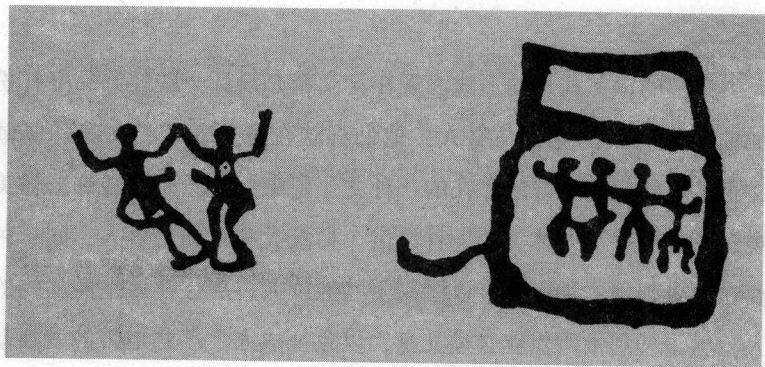

图 1-8 原始双人舞、四人舞

图腾文身的仪式活动就充分说明了这一点。

对太阳神的崇拜

对太阳神的崇拜，是远古时代遍布于世界各地的一种原始宗教形态，世界各地都有先民崇拜太阳神的遗迹。中国新石器时代器物上，多见十字形装饰图案，在世界各个远古文化区的遗存文物中，也大量发现过这种符号。德尔维拉在《符号的传播》一书中这样考证公元前三千年左右的古亚述人的这种十字形符号：“十字形代表了他们的天神Anu，它的表意符号由四个像十字的符号组成，从圆周也可以说当中的菱形向外放射。圆周和菱形在楔形文字的碑文里代表着太阳。太阳不正是在宇宙空间光芒四射的吗。”^[3]在中国，从上古新石器时代到商、周、秦、汉时代出土的大量陶器、青铜器以及其他器物中，也绘有许多象征太阳神的十字形图案。

此外，还有许多崇拜太阳的实物遗迹，如新疆罗布淖尔新石器时代的墓葬中“竖立着一根根精细有序の木桩。这些木桩首先在中心聚成一个圆。然后一根根呈放射状向外围扩开。整个桩区恰好组成一幅十分美妙的图案——这就是一轮光芒四射的太阳。考古学家认为，墓地的主人，可能是以此作为太阳神的象征，来保佑死者灵魂的安宁和永生”^[4]。除了墓葬之外，还有许多岩石壁画也记录了远古先民对太阳神崇拜的事实。如四川珙县麻塘坝、九盏灯等地的岩画上，在人和动物的上面，绘有许多十字形的太阳，人们在太阳底下进行捕猎、骑马、作法、佩剑等活动。在云南沧源和广西宁明的岩画中，还有绘着远古先民在太阳底下手舞足蹈的场面。

至于对太阳神的崇拜舞蹈，我们还可以参照现存的原始部落民族的舞蹈。如美国加利福尼亚州的莫哈族有每天跪地迎接太阳升起的仪式。在古埃及，舞者装扮成太阳神围绕寺庙而行，以祈祷太阳在天体中顺利运行。“印第安人对日出的迎祭从入夜即已开始。在一块围着松枝的空地中点燃