

金秋 编著

舞

蹈欣赏

第二版

- 普通高等学校公共艺术课程系列教材
- 大学生文化素质教育丛书
- 教育部高等教育司组编

出版社

舞蹈欣赏

Wudao Xinshang

85

第二版

金秋·编著

J705-43
J798.02

高等教育出版社·北京
HIGHER EDUCATION PRESS BEIJING

图书在版编目 (CIP) 数据

舞蹈欣赏 / 金秋编著. —2版. —北京: 高等教育出版社, 2010.2

ISBN 978-7-04-028724-0

I. ①舞… II. ①金… III. ①舞蹈艺术—鉴赏 IV. ①J705

中国版本图书馆CIP数据核字 (2010) 第001296号

策划编辑	雷 铮	责任编辑	郭 蕾
封面设计	张志奇	版式设计	张志奇
责任校对	杨雪莲	责任印制	朱学忠

出版发行 高等教育出版社

购书热线 010-58581118
社 址 北京市西城区德外大街 4 号
咨询电话 400-810-0598
邮政编码 100120
网 址 <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>
总 机 010-58581000
经 销 蓝色畅想图书发行有限公司
网上订购 <http://www.landaco.com>
<http://www.landaco.com.cn>
畅想教育 <http://www.widedu.com>

开 本 787 × 960 1/16
版 次 2003 年 11 月第 1 版
2010 年 2 月第 2 版
印 刷 北京信彩瑞禾印刷厂
印 次 2010 年 2 月第 1 次印刷
印 张 15.5
字 数 300 000
定 价 33.00 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题, 请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

物 料 号 28724-00

内容提要

本书是在2003年教育部高等教育司组织编写的“大学生文化素质教育书系”《舞蹈欣赏》基础上进行的修订再版。侧重介绍、阐释舞蹈艺术欣赏中的基础理论知识,并贯穿着强烈的舞蹈本体意识和现代意识,表现出独特的研究视角与舞蹈审美观。理论与实践相结合,从多元文化侧面入手,对各舞种历史文化背景进行较为清晰的叙述。作品分析精微细致,文字自然朴素,亲切流畅,便于广大舞蹈艺术工作者、学生和舞蹈爱好者了解与掌握。本书还选配了一些当代比较有代表性的舞蹈图片,使读者能够直观感悟舞蹈形象,并有助于扩大舞蹈知识面。

这是一部理论与实践相结合的舞蹈欣赏教材。作品欣赏中贯穿着舞蹈艺术基础理论,可供舞蹈艺术研究者、学生、爱好者阅读;也可作为舞蹈本科生必修课教材,适合普通高校舞蹈专业使用。

前言

有人说舞蹈是一切艺术之母，我认为这不是溢美之词，而是说明舞蹈比其他艺术门类起源较早的史实。

舞蹈起源于人类史前时期，在语言文字不发达的时代，先民们自发地以手舞足蹈来进行传情达意的活动。随着人类文明的进一步发展，舞蹈开始发挥其“谐人神，和上下”的作用。自此之后，舞蹈服务于“和谐社会”便成为传统而延续下来。被孔子形容为“三月不知肉味”的古代乐舞典范《大韶》，曾被孔子誉为尽善尽美的乐舞。在孔子眼里“尽善尽美”，也即具备内容美与形式美。这说明古代中国舞蹈艺术既要内容美，也要形式美，内容美与形式美的高度统一，才能真正构成舞蹈艺术之美。这种舞蹈艺术的审美标准至今仍然在发挥着作用。本书根据这一标准，立足于对中外舞蹈经典作品进行分析，从宏观角度对各类不同舞种加以考察。论述各种舞蹈体裁的源流演变、风格韵律，并对舞蹈创作方法、表演技巧、舞蹈语言特征进行精当论述，深入挖掘舞蹈艺术作品的现代价值。

舞蹈艺术美的现代价值有表里之分，表层的舞蹈艺术现代价值体现在为众人所接受的各种舞蹈艺术表现形式，如民族舞、中国古典舞、芭蕾舞、现代舞、当代舞等等。里层的舞蹈艺术现代价值则体现在深层内核方面，如舞蹈表现的观念文化等。中共十七大提出了提高国家文化软实力的战略方针。在这一背景之下，重新编著出版舞蹈艺术基础理论与作品分析的这本教材，有利于舞蹈美育，有利于提高人们的舞蹈欣赏能力，陶冶情操、美化心灵，构建人与人之间的和睦关系，更有利于人们对提升文化软实力的认识与觉悟。

舞蹈艺术是蕴涵着创造和美学意义的表现体裁。欣赏舞蹈艺术作品，既可帮助我们了解过去的历史，把握现代舞蹈艺术的表现方式和探索舞蹈艺术的未来发展趋势，又可使我们感悟到舞蹈艺术的现代价值，激励我们的毅力和勇气，通过“山重水复疑无路，柳暗花明又一村”的磨砺，达到传承文化，创造未来的目的。

本书共十章。既然是舞蹈艺术基础理论与作品分析，就必须力求从舞蹈艺术本体理论来解析作品，运用当代国内外优秀舞台艺术作品和民族民间典范性舞蹈例证来阐述舞蹈艺术基础理论，借此提高读者阅读本书的兴趣。

目录

第一章 认识舞蹈及掌握舞蹈艺术欣赏规律

- 第一节 认识舞蹈〉1
- 第二节 掌握舞蹈艺术欣赏规律〉9
- 第三节 舞蹈艺术欣赏能力的培养〉15
- 第四节 舞蹈欣赏的意义〉17

第二章 舞蹈艺术创作与作品

- 第一节 舞蹈艺术创作来自于生活体验〉21
- 第二节 舞蹈艺术创作程序与作品〉23
- 第三节 舞蹈艺术创作类型与作品〉26

第三章 舞蹈艺术表演与作品

- 第一节 舞蹈表演历史概说〉33
- 第二节 舞蹈艺术表演与作品〉35
- 第三节 舞蹈艺术表演途径与作品〉40

第四章 舞蹈的内容与形式之美

- 第一节 舞蹈的内容美〉46
- 第二节 舞蹈的形式美〉52

第五章 中国古典舞蹈艺术欣赏

- 第一节 中国古代舞蹈〉62
- 第二节 中国当代古典舞蹈〉71

第六章 中国汉族舞蹈艺术欣赏

- 第一节 东北秧歌〉86

第二节 山东秧歌〉90

第三节 安徽花鼓灯〉95

第四节 云南花灯〉99

第七章 中国少数民族舞蹈艺术欣赏

第一节 蒙古族舞蹈〉103

第二节 藏族舞蹈〉111

第三节 维吾尔族舞蹈〉120

第四节 哈萨克族舞蹈〉127

第五节 傣族舞蹈〉129

第六节 苗族舞蹈〉135

第七节 彝族舞蹈〉139

第八节 朝鲜族舞蹈〉145

第八章 芭蕾舞艺术欣赏

第一节 芭蕾舞起源〉151

第二节 启蒙芭蕾〉153

第三节 浪漫芭蕾〉155

第四节 俄罗斯古典芭蕾〉161

第五节 现代芭蕾〉167

第九章 现代舞艺术欣赏

第一节 广义现代舞〉184

第二节 狭义现代舞〉193

第十章 外国民族民间舞蹈艺术欣赏

第一节 亚洲舞蹈〉204

第二节 欧洲舞蹈〉214

第三节 非洲舞蹈〉216

第四节 拉丁美洲舞蹈〉219

第五节 大洋洲舞蹈〉220

附录1: 山东秧歌队形图〉222

附录2: 安徽花鼓灯队形图〉231

附录3: 云南花灯队形图〉234

后记〉236

图1-1 战国铜壶盖上的舞蹈形象

第一节 认识舞蹈

认识舞蹈，首先要了解舞蹈是什么。

舞蹈是什么？舞蹈是一种经过提炼、加工、美化了的人体动作表演艺术，舞蹈动作不同于一般日常生活中的身体动作，因为它能够表现人的思想、情感以及人与自然和社会之间的矛盾，它是一种舞蹈化了的人体动作艺术。

舞蹈的人体动作与杂技、哑剧、韵律操、艺术体操的人体动作不同，主要区别在于：舞蹈是以不断流动着的、充满情感内涵的人体动作来表现宇宙生命的秩序和人类深层的思想情绪的变化。它是一种由音乐、灯光、布景、道具、特定服装、时空结合的综合性动态造型艺术。舞蹈以反映人类社会生活、传递人的思想和感情、表现人的伟大精神、人的推动社会进步的智慧与力量来构成其独特的艺术魅力。它是一种特殊的意识形态及审美形态。舞蹈的特性决定了其具

图1-2

图1-2 贺兰山双人舞岩画

图1-3 内蒙古乌兰察布岩画

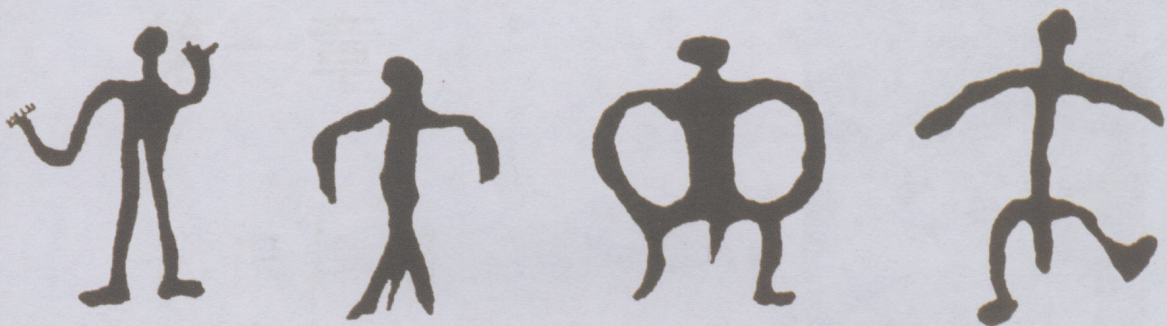

图1-3

有神圣、空灵、诗情画意和浪漫的情调。它像一面镜子，能够折射出人生百态，也能够透视出人类永恒的终极关怀。

与其他艺术门类相比，舞蹈是一门最古老的艺术，她根植于远古时代原始先民的生活需要和精神祈求。在漫长的原始社会时期里，先民在日常生活中，通过模仿、游戏等活动来表达自己的生活体验的快乐情绪及对生产技术的传播，通过进行“万物有灵”的宗教祭祀仪式和异性相引、劳动再现、健身祛病、发动战争、礼仪教化、图腾信仰等活动来丰富舞蹈的内涵与外延。

人类的舞蹈是对人类不同历史阶段上的社会生活的一定反映，原始社会的舞蹈内容就是对原始先民的社会生活和劳动生活的反映。原始社会的舞蹈形式，是对原始人的渔猎、采集等劳动生活的直接搬用。渔猎、采集、祭祀、战争、求偶的动作就是原始先民的最基本的舞蹈语汇。劳动中的轻、重、缓、急的动作节奏是原始舞蹈的音乐，各种劳动中的长短号子就是人类之初的音乐和诗歌。人类最初的诗、乐、舞三位一体的表现方式就是原始舞蹈的典型特征。原始先民就运用这种简单的三位一体的表现方式来传达他们自己的愿望和情感。大家知道，舞蹈是内心激情的产物，在语言文字不发达的历史条件之下，原始人自然就运用身体动作去表现传递自己稚拙朴素的原始思维与情感，所谓“三人操牛尾，投足以歌八阕”（《吕氏春秋·古乐》）和“永（咏）歌之不足，不知手之舞之，足之蹈

之也”（《毛诗序》），说明舞蹈是客观事物对人有所触动而产生的一种内心情感的外化表现。

进入阶级社会以后，由于自然环境、社会环境等方面因素的制约，人类舞蹈开始朝着各自不同的方向发展，如在欧洲，最早出现的克里特岛文明、古希腊文明、古罗马文明培育的不同类型的舞蹈，以及由这些舞蹈影响的欧洲中世纪以后的芭蕾舞艺术和宫廷礼仪舞蹈，古印度文明培育的印度教舞蹈，古埃及文明孕育的伊斯兰、阿拉伯、波斯舞蹈艺术，地中海特色的艺术、印第安文明和玛雅文明孕育的拉丁美洲的舞蹈等等。随着社会的发展与进步，世界五大洲绽开了异彩缤纷的舞蹈之花，并且在世界每一地区都有数不清的舞蹈形式。

在中国，自夏、商、周开始，历经春秋战国、秦汉、魏晋南北朝、隋唐五代、宋元明清的时代发展，中国传统舞蹈沿着宫廷舞蹈和民族民间舞蹈的两条线延绵不绝地发展着，并且在每一历史阶段上都有着自己的代表性的舞蹈。在古代，中国的文化主要是文人雅士文化，因此宫廷乐舞被记入史册。翻开历史卷册，可以查找到每一历史阶段上的代表性乐舞，如夏代的“九韶”“方夷乐舞”，商代的“大濩”与“桑林舞”、周代的“雅乐”、汉代的“俗乐”、隋唐“燕乐”、宋元“队舞”、明清戏曲戏剧舞蹈等。中国民族民间舞蹈虽然屡遭官府的排斥、挤压与禁止，但它仍然能够以“野火烧不尽，春风吹又生”的顽强态势生生不息地活跃在每一时代的田间地头 and 庆典节日活动之中。不过在历史上，民间乐舞也曾得到过某些统治者的重视，统治者重视的目的是为了“以察民风”，如“诗经”、“汉乐府”诗集等。在唐诗、宋词、元杂曲、明传奇中也有不少被当时的文人描述的民族民间舞蹈。

历史发展到今天，经济全球化促使一些新兴的舞蹈艺术品种产生，也使当代舞蹈艺术有了更加丰富的表现，促进了世界舞蹈艺术的极大发展。

一、舞蹈艺术的本质

按艺术分类，舞蹈是艺术的一种，是艺术的组成部分，它以其独特的艺术魅力与人类社会发展的历史紧密相连，并融入人类社会文化和人类审美文化，它如实地反映着历史社会风貌和世道人情。面对着多姿多彩的舞蹈艺术作品，人们在不断探求其艺术魅力。那么，什么是舞蹈的本质？舞蹈与其他艺术品种的区别在哪儿？舞蹈的本体特征与形态又是怎样？

舞蹈是艺术的一种，它以人体动作为其艺术载

图1-4 经变舞伎

体而区别于其他艺术品种。例如：文学的载体是文字语言；美术的物质载体是纸张、画布、颜料，它以色彩、线条、构图来表现社会生活，是一种静态的、直观的造型艺术；音乐的物质载体是由乐器演奏、人的歌声发出来的各种声音，它是以流动着的旋律、节奏和声音在一定时间内来表现人的深刻思想和丰富情感的艺术形式；电影的物质载体来自于科技进步的不断演变，它是科学技术与戏剧艺术相结合的、机械化生产的一种艺术产品，靠的是感光胶片、光学镜头、摄影机、放映机、洗印机以及画面镜头组接、蒙太奇等艺术手段来表现的艺术形式；戏曲戏剧的物质载体依靠人的表演台词、歌唱和动作，观众通过演员的唱、念、做、打营造出的舞台艺术氛围来认知舞台艺术形象。舞蹈的艺术载体与以上艺术门类不同，它依靠的是舞蹈演员的身体动作。在这里需要说明的是，舞蹈演员的身体动作不同于普通人的身体动作。在日常生活中人的身体动作很多。日常生活中人与人之间的交往除了口头语言表述外，还有一个不可忽视的“体态秘语”，如握手、跳跃、站立等，人的真实情感可以通过细节动作表现出来。有些社交家为了使交际更加有效，专门研究人的“体态秘语”，他们能够运用自己的观察力敏锐地捕捉到别人的思想情感信息。而舞蹈动作不是一般的普通人的日常生活动作，它是一种经过艺术提炼的特殊动作。舞蹈动作虽然来自于普通人的日常生活动作，但它却有形象性、夸张性、抽象性等特征，舞蹈演员需要进行长达五年至十年的专业训练，才能较好地完成艺术动作。

舞蹈动作的形象性在于它对某一动物、植物、人物特征模拟的逼真与相像。比如《追鱼》，编导创作了一个人物化了的小鱼，给小鱼赋予了人物性格，并且用踢腰、撅臀、胸颈椎松弛、自然向后背等动作形态表现其灵巧活泼、可爱调皮的小鱼个性，使小鱼动作性格化，同时又不失小鱼这个水里生物的形象。舞蹈动作的夸张性来自于舞蹈对日常生活动作的艺术处理，如舞蹈家在丰收舞蹈中对割稻子动作的夸大与变形处理。人们在认识、评价客观事物时既凭借具象又凭借抽象，舞蹈动作的夸张性是以具象动作为起点，舞蹈者凭着艺术感觉和形象思维对生活动作进行夸大、变形处理，并将情感贯穿于动作之中，使客观对象的各种属性得到形象生动地表现。如古典舞作品《绿带当风》，舞蹈以舞长袖来表现舞者行云流水般的舞姿舞态。“袖舞”是我国传统舞蹈的代表，它源自汉代“长袖善舞”的舞风。汉高祖刘邦的爱姬戚夫人善作“翘袖折腰舞”，她的舞袖和下腰非一日之功所能练成。汉代双袖翻飞的舞蹈体现着古代“气运”、“气化”的哲学与美学理念。在古代“气”代表着宇宙生命，钟嵘在《诗品》中说“气之动物，物之感人，故摇荡性情，形诸舞咏”。钟嵘的“物感说”指明“气”是万物生命的本原，表现在宇宙万物之中，它与情理结合，体现出千姿百态的美。“袖舞”是舞者借助长袖，靠“气”的运化，做出抖、遮、绕、出、收、推、冲、抓、搭、片等动作，来塑造“犹抱琵琶半遮面”的古典女性之美。《绿带当风》没有戏剧性情节，仅凭演员以手运袖的动作，并配合以袖带体的运动方式来表现，这

图1-5

图1-6

是一种蕴涵着中国古典文化精神的艺术形式。“袖”是舞者手臂的延伸,在根据“气”的作用对动作进行极限夸张,使舞蹈充分体现“气”的华美和生命的内涵。舞蹈的抽象性是一种变形表现方式。舞蹈动作是组成舞蹈语言的元素,它源自人体的自然动作和对自然界动、植物形象模拟以及根据人体动作逻辑规律挖掘、发展的动作。

除此之外,还有不少舞者挖掘传统舞蹈和世界舞蹈资源,对此进行推陈出新和洋为中用的变化,从中形成丰富多彩的舞蹈动作,根据舞蹈作品的需要,对动作进行提炼、扬弃,再给选择出来的动作赋予文化意义,表现人的思想与情感,这才构成舞蹈语汇。但是舞蹈语汇还构不成舞蹈语言,舞蹈语言既包括舞蹈动作,又包括由舞蹈动作组成的舞蹈组合和带有一定思想与情感的舞蹈语汇,体现典范性、形象性、节奏性、准确性、情感性等特点,才能真正构成舞蹈语言。舞蹈演员用自己的身体动作构成优美的舞蹈语言去表现作品,才是舞蹈艺术。

明确了舞蹈艺术的本质特征之后,我们还需要进一步明确舞蹈的属性。大千世界、万事万物无论巨细都有自己的属性。属性通常是指某一事物的特性,从舞蹈字面来理解,所谓舞蹈即手舞足蹈,那么,舞蹈的属性就是手舞足蹈这一词指称的事物本身的特性。舞蹈属性决定舞蹈独有的特性,它涵盖所有舞种的共同特征。此外,这里需要说明的是,舞蹈的属性与舞蹈特质既有相同之处,也存在略微差异。一般来讲,舞蹈的本质是讲舞蹈的根本性质,舞蹈本质是舞蹈始终存在的性质,它规定和限制了舞蹈的性质。事实上,舞蹈的本质并非永远不变,它由

图1-5 红衣舞

图1-6 《千手观音》

图1-7 回族舞蹈《剪花花》

人来决定其本质所在。人根据自己的理解与判定给舞蹈假设不同的本质，从而使舞蹈的本质发生动摇。如果把本质换位于属性，就可以使我们能够直观面对舞蹈的多种变化，把握舞蹈艺术的终极特性。

作为运用人体动作去传情达意的舞蹈属性是什么呢？《霹雳舞》、《婆罗多舞》、《绿桌》、《歌舞伎》、《飞天》、《睡美人》、《一个扭秧歌的人》等舞蹈体现了怎样的属性呢？现今世界舞蹈种类多种多样，农业时代的舞蹈传统与工业时代、信息时代的新舞蹈并存，构成了复杂多样的舞蹈样态，因此，要找到适合于一切国家、地区、民族、时代、文化的所有舞蹈种类的属性并非易事，所以在这里我们仅以通常概念中的舞蹈为依据来界定舞蹈属性。由此舞蹈属性又包含直观性、动态性、节奏性、造型性、抒情性等几种，如印度的《婆罗多舞》，该舞由“阿拉里普”、“贾提斯瓦拉姆”、“沙达姆”、“瓦尔纳姆”、“帕达姆”、“提拉纳”六个舞蹈段落组成，每一段由不同舞蹈演员来表现：第一段用动颈、举目、推手、顿足等富有造型性、节奏性的舞蹈语言表现祈祷的内容；第二段，舞者运用各种节拍的舞蹈动作来娱神；第三段，舞者通过富有节奏变化的颈部、眼神动作来表现舞蹈的戏剧情节；第四段以急速的踏跳动作、高超的技巧来表现戏剧情节的高潮；第五段是一段节奏缓慢的具有叙事性质的歌伴舞，舞者

以丰富的面部表情配之抒情优美的动作来表现舞蹈情节；第六段节奏变快，使造型性很强的舞姿舞态一下变得令人目不暇接，仿佛舞蹈大神“湿婆”再现，各种舞姿造型穿插进行，尽情歌舞，令人感到审美愉悦。印度古典舞蹈“婆罗多舞”包含着舞蹈的诸种属性。由此可见，直观性、动态性、节奏性、造型性、抒情性构成了舞蹈的基本属性。

图1-8 飞天

二、舞蹈功能

舞蹈是一种特殊的艺术品种，其他艺术品种都具有物化的表现载体，唯独舞蹈与杂技依靠表演者自身动作来表现社会的意识形态。但是，舞蹈与杂技不同，它们的不同之处在于杂技依靠常人难以做到的高难度技巧来争取观众，而舞蹈则以优美的舞姿动态表现人的思想与感情来博得观众的青睐。但是随着时代的发展，舞蹈与杂技出现了越来越靠近的现象，两个品种之间的界线经过当代艺术家的融合变得模糊不清了，如当代军旅艺术家赵明编创的大型杂技剧《天鹅湖》，其中借用俄罗斯古典芭蕾舞剧《天鹅湖》的素材，并对之进行了舞蹈语言的大改造，以中国杂技的惊险动作和技巧丰富了世界芭蕾舞的舞蹈语汇。白天鹅的扮演者在扮演王子演员的头顶和臂膀上立起脚尖，摆出“阿拉贝斯”动作和做旋转动作，突破了世界舞蹈家的想象，令观众叹为观止。以杂技的高难动作来塑造象征俄罗斯青春少女“白天鹅”与王子之间的真挚、崇高、善良、美好的爱情，鞭挞丑恶、阴暗的魔鬼及黑天鹅的形象，达到了极致的艺术表现效果。在经济全球化的时代背景下，艺术品种的靠近，是世界文化的一种现象，如音乐剧、数媒舞蹈等，这些新兴艺术品种的出现扩大了艺术的表现力。

作为依靠人体动作进行表现的舞蹈艺术，与杂技的不同在于它所具有的独特的审美功能。舞蹈是一种特殊的艺术生产品种，生产者是指舞蹈编导家和舞蹈演员，舞蹈产品在他们合力打造下将被推向舞台，经过观众的观赏，舞蹈艺术的价值得以体现，也就是说，舞蹈生产是通过创造具有审美价值的作品来满足观众的审美愿望，观众通过舞台上表演的舞蹈产品来领悟舞蹈创作家、表演艺术家的审美思想，获得审美愉悦。舞蹈这种特殊的审美产品通过生产、表演、观赏的三个环节来发挥其应有的作用，其作用包括陶冶情操，励志育德，使人认识社会、认识世界、自娱自乐、快乐生活、积极工作、维护和谐社会等。

舞蹈的具体功能还有许多种，但其根本在于励志育德的审美教育功能和快乐

图1-9

图1-10

生活的自娱自乐功能。

1. 励志育德的审美教育功能

舞蹈的教育功能起源很早，它伴随着早期人类生产劳动和社会生产经验的传授而进行，阴山山脉岩画、新疆康门子岩画、沧源岩画、青海大通县舞蹈纹彩陶盆上所描绘的，既是原始先民宗教仪式舞蹈，也是再现原始生产劳动和传授原始生产经验的舞蹈，从人类社会早期舞蹈的审美教育就已产生。传说中的阴康氏舞蹈是一种强身健体的舞蹈，盘古的乐舞是祭祀祖先的舞蹈，伏羲的《扶来》是教人们结网捕鱼的舞蹈，神农氏的《扶来》是教给人学会使用农具的舞蹈，女媧的《充乐》是教人婚配繁衍的舞蹈，少皞的《九渊》是和谐社会的教育舞蹈，舜尧的《大韶》是教育人品德端正的舞蹈等等。在人类早期社会里，舞蹈的功能和人类社会的整个前工业化时代里，舞蹈的教育始终伴随着生产劳动而进行。从人类社会物质生活产品有了一定的积累之时起，舞蹈教育开始与生产劳动逐渐脱离。西周时期开始形成较为完善的乐舞教育体系，其功能在于培养统治阶级的接班人。教育内容为“六艺”，即礼、乐、射、御、书、数，其中以礼、乐和射为贵族子弟的基本素养。统治阶级认为，理想的贵族子弟既要懂得各种礼仪又要懂得音乐和军事，乐舞艺术成为培养人才的重要工具。

春秋战国时期君王失去对天下的控制，对此，生活在大动乱大变革时代的孔子提出了“举贤才”的主张，促使乐舞教育功能发挥于士的阶层。孔子的“性相近也，习相远也”和“有教无类”的教育思想使“乐”的功能更加扩大。孟子、

图1-9 戴爱莲与学生

图1-10 芭蕾舞剧《水仙子》

荀子发展了孔子的教育思想,使“乐”的教育功能体现在道德教养、培养意志情感、修己治人等方面,将道德与乐舞审美紧密结合,从而构成中国传统舞蹈教育的重要功能。在西方,古代哲学家也注意将德育与审美相结合,柏拉图提倡“理性”的艺术教育,亚里士多德认为艺术功能在于教育、净化和快感。由此可见古代中西方都很重视艺术的励志育德的审美教育功能。

舞蹈的励志育德的审美教育功能在于它能揭示人类社会生活本质,帮助人们了解艺术家思想感情及人生态度,使观赏者从中受到启发,例如中央芭蕾舞团于1985年上演的由舒均均编导的《觅光三部曲》,就使人通过“黄河”、“人生”、“宇宙”三个舞蹈段落领悟到追求光明世界而不懈奋斗的高尚境界。

总之,舞蹈艺术作品一定要具有情感性、思想性、感染性等特征,如果不能使之发挥作用,便毫无意义。

2. 快乐生活的自娱自乐功能

自娱自乐的舞蹈功能是与人的生命表现紧密结合在一起的。它体现在生命的跃动和活力之中,也就是说舞蹈是人的生命跃动和活力的表现。宗白华在《略谈艺术的“价值结构”》一文中说:“每一个伟大的时代,伟大的文化,都欲在实用生活之余裕,或在宗教典礼、庙堂祭祀时,以庄严的建筑、崇高的音乐、閔丽的舞台,表达这生命的高潮、一代精神最深的节奏。建筑形体的抽象结构,音乐的节奏和谐,舞蹈的线纹姿势,最能表现吾人深心的情调与律动。”“失去了的和谐,埋没了的节奏,重新获得生命的核心,乃得真自由,真解脱,真生命”。*人类的自娱自乐舞蹈表达了人的生命跃动和快乐生活的情调,如赵明与人合作创作的《俏夕阳》,在2006年春节联欢晚会演出后成为家喻户晓、人人喜爱的舞蹈作品。人们之所以喜欢这部作品,是因为它强烈地投射出一种生命意识和舞蹈的美。它体现出对生命的强调以及对生命的礼赞,这也是城里人、农村人、工人、农民都喜欢看、喜欢跳的原因所在。不同舞种的“街舞”,体现着青少年成长过程中活力四射的充沛生命,因而成为当下最为时髦的舞蹈品种,它是信息时代的产物,表明了信息时代青少年的精神面貌和时代的精神。古往今来,自娱自乐的舞蹈就是一种自由自觉的活动,它总能让人忘情跳舞,处在精神绝对自由的空间中,以激情、忘情、充满友情的状态带给人巨大的欢乐,带给人以精神和审美的极大满足,其功能就在于联络感情、快乐生活,这也是其他艺术品种所共同具备的功能。

第二节 掌握舞蹈艺术欣赏规律

舞蹈艺术欣赏是以舞蹈作品为对象的审美接受活动,也是观众对舞蹈作品认

*宗白华著《艺境》,北京大学出版社1997年版,第85页。