

The Basics of Dancology

北京市教育委员会科研基地资助项目

舞蹈学 基础

吕艺生 毛 毳 著
武 艳 张 麟

 SMPH
上海音乐出版社
WWW.SMPH.CN

北京市教育委员会科研基地资助项目

舞蹈学

基础

吕艺生 毛 毳 著
武 艳 张 麟

上海音乐出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

舞蹈学基础 / 吕艺生, 毛毳, 武艳, 张麟著 - 上海: 上海音乐出版社,
2013.1

ISBN 978-7-5523-0057-4

I. 舞… II. ①吕… ②毛… ③武… ④张… III. 舞蹈理论 - 高等学校
- 教材 IV. J70

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 179329 号

书 名: 舞蹈学基础

著 者: 吕艺生 毛 毳 武 艳 张 麟

出 品 人: 费维耀

责任编辑: 黄惠民 毛静颖 (见习编辑)

封面设计: 陆震伟

印务总监: 李霄云

上海音乐出版社出版、发行

地址: 上海市绍兴路 7 号 邮编: 200020

上海文艺出版 (集团) 有限公司: www.shwenyi.com

上海音乐出版社网址: www.smph.cn

上海音乐出版社论坛: BBS.smph.cn

上海音乐出版社电子信箱: editor_book@smph.cn

上海文艺音像电子出版社邮箱: editor_cd@smph.cn

印刷: 上海图宇印刷有限公司

开本: 787×960 1/16 印张: 17.5 图、文: 280 面

2013 年 1 月第 1 版 2013 年 1 月第 1 次印刷

印数: 1 - 3,000 册

ISBN 978-7-5523-0057-4/G · 0017

定价: 118.00 元

读者服务热线: (021) 64375066 印装质量热线: (021) 64310542

反盗版热线: (021) 64734302 (021) 64375066-241

郑重声明: 版权所有 翻印必究

前 言

这本《舞蹈学基础》实际上是一本《舞蹈概论》。

为什么没以后者为名而取了前者？一是因为《舞蹈概论》这个书名太过于重复了，美国舞蹈评论家约翰·马丁用过，中国舞蹈理论家徐尔充、隆荫培也用过，他们的著作已经在中国产生一定影响；二是作为艺术学的二级学科，近年已通用“舞蹈学”的名称，吴晓邦先生在世时就以此名义召开过全国性研讨会，我为硕士研究生写的《舞蹈学导论》正式使用了“舞蹈学”这一名称，北京舞蹈学院原舞蹈史论系也早已更名为舞蹈学系，舞蹈已经作为一门学科被公认，其理论也逐渐形成系统。

这本教材是我与我的硕士生学生为舞蹈本科生和普通大学本科生编写的。它本是我给硕士生写的《舞蹈学导论》的下延，因其有“概论”的内涵，又是在本科层次打基础的，故称《舞蹈学基础》。在我组织编写这本《舞蹈学导论》下延的“基础”的同时，我还在做着它的上延的工作，即为未来博士生编写了一部《舞蹈学研究》。这样，我的“舞蹈学三部曲”到此终于可以告一段落了。

当然，“舞蹈学”与“舞蹈概论”还是有区别的。“舞蹈学”是个大概念，“舞蹈概论”的外延偏小，但它们同属一个范畴，都是讨论舞蹈

基础性理论的；“舞蹈学”偏于学科性质，“舞蹈概论”则偏于常识性质，但二者都免不了要论。因共同点较多，所以我认为可以通用。正是考虑到它是为本科生所用，它的构思就要以本科生能接受为原则，除了文字要尽量浅显些外，更加大了图片量，突出其舞蹈的形象性，同时又另收录相关语录作为“补白”，实际上是丰富其内容，让相关的名人短语开启年轻学子的心灵，使他们步入理性家园，我以为这样也更符合现代年轻人的口味。此外，又在每节文尾加上“本节主要概念”和“着重理解的内容”——即思考题。这些做法，是吸收教育界目前教改中新教材的编写经验，可以使理论书的版式换下过于严肃的面孔，让它变得活泼些，可爱些，更能够平易近人。

本书主要由我定下结构，我的三位硕士毕业生毛毳、张麟和武艳分别参加撰稿。他们三人现在虽身居大江南北，但仍坚持共同讨论，分工合作。他们新的工作岗位上，都是抽暇写作，任务都完成的不错，但终因时间不足，缺少在一起的切磋，免不了有尚需研究、互不搭界和内容多寡不一之处，这只好再由我在统稿中一一加以解决了。原本想分别署名，但修改过程早已是你中有我，我中有你，最后由我主编，四人撰稿署名。但我无论如何还是非常感谢三位同学的参与，因为他们给本书带来了青春的活力，这是最主要的。

吕艺生于 2007 年 11 月

目 录

前言	吕艺生	1
第一章 舞蹈的认知		1
第一节 舞蹈是一种生命存在		1
一、舞蹈是一种生命存在的意识活动		1
二、舞蹈是肉体生命的最高表现		3
三、舞蹈是精神生命的最高象征		6
第二节 舞蹈是认知世界的一种方式		7
一、舞蹈是认知自然界的方法		7
二、舞蹈是人类自我认知的方式		9
第三节 舞蹈是一种文化现象		12
一、舞蹈是人类最早的文化现象		12
二、舞蹈是文化的重要表征		14
第四节 舞蹈是一种审美对象		16
一、非表演性舞蹈中存在着审美因素		16
二、舞蹈成为一种审美对象		18

第五节 舞蹈是一种精神生产	20
一、舞者、产品与消费者	20
二、舞蹈生产过程的特征	22
第二章 舞蹈的概念	26
第一节 广义和狭义的舞蹈定义	26
第二节 综合性艺术解读	31
一、原始状态的综合	32
二、舞剧的综合	34
三、当代剧场的综合	36
第三节 舞蹈定义的三大视角	38
一、时空视角	39
二、生命视角	41
三、情感视角	42
第三章 舞蹈的发生与发展	45
第一节 舞蹈的发生	45
一、舞蹈发生诸说	45
◎ 巫术说	45
◎ 劳动说	46
◎ 性爱说	48
◎ 图腾说	48
二、远古舞蹈的“专业工作者”	50
三、现当代舞蹈的原始追踪	52
第二节 舞蹈的发展	54
一、舞蹈初期的全民性	54
二、推动舞蹈发展的先驱	57

第三节 舞蹈的存在方式	60
一、生活舞蹈的存在方式	60
◎ 交际功能	63
◎ 娱乐功能	63
◎ 健身功能	64
二、表演性舞蹈存在方式	64
◎ 认识功能	65
◎ 教育功能	66
◎ 审美功能	66
第四章 舞蹈的要素	69
第一节 时间要素	69
第二节 空间要素	74
◎ 非实体性	76
◎ 灵肉一体性	78
◎ 具象抽象合一性	79
第三节 力量要素	82
一、拉班的力效理论	82
二、拉班理论的影响与应用	83
第五章 舞蹈的主要艺术特性	88
第一节 动作性	88
一、舞蹈动作的构成	88
◎ 舞姿	89
◎ 连接动作	91
二、对动态理论的认识	91
第二节 情感性	97

一、舞蹈产生的根源之一	97
二、现代人的体认	99
三、舞蹈艺术情感的层级	101
第三节 节奏性	104
一、怎样理解舞蹈的节奏	104
二、舞蹈的节奏与音乐的节奏	107
 第六章 舞蹈的形态	 111
第一节 舞蹈种类	111
一、古代舞蹈分类	111
◎ 文舞·武舞	111
◎ 雅乐·俗乐	112
◎ 健舞·软舞	113
二、现代舞蹈分类	114
◎ 民族民间舞	114
◎ 芭蕾舞	118
◎ 中国古典舞	121
◎ 现代舞	123
◎ 当代舞	125
第二节 舞蹈种类的划分	129
一、逻辑与风格划分	129
二、流派划分	130
三、学术划分	131
◎ 三分法	131
◎ 两分法	132
四、板块划分	133
五、规模划分	134

六、种类之间的模糊地带	136
第七章 剧场舞蹈与舞蹈家	139
第一节 什么是剧场舞蹈	139
第二节 剧场舞蹈的构成	147
一、舞蹈艺术家	147
◎ 舞蹈演员	147
◎ 舞蹈编导及其创作群体	150
二、舞蹈观众	157
三、舞蹈剧场管理者	159
第三节 舞蹈艺术家自律	162
一、舞蹈艺术家的主体性	162
二、舞蹈艺术家自律	163
◎ 无休止地加强感性修养	163
◎ 无休止地加强理性修养	169
第八章 舞蹈作品	172
第一节 舞蹈作品的内容	172
一、舞蹈题材	172
二、舞蹈构思	177
◎ 主题思想	177
◎ 舞蹈形象	178
◎ 情节结构	180
第二节 体裁与形式	182
一、舞蹈语言	184
二、舞蹈结构	186
第三节 内容与形式	188

第九章 舞蹈传播	192
第一节 什么是舞蹈传播	192
一、舞蹈传播的含义	192
二、舞蹈传播的途径与渠道	193
第二节 礼俗活动的舞蹈传播	197
一、自发性传播	197
二、自觉性传播	201
第三节 表演性舞蹈传播	204
第四节 舞蹈教育传播	208
一、学校式舞蹈教育传播	208
二、舞蹈教师在教育传播中的作用	211
三、舞蹈教育传播的深层意义	214
第五节 舞蹈媒体传播	219
第十章 舞蹈审美	224
第一节 什么是舞蹈美	224
一、舞蹈美的实质	224
二、舞蹈艺术的审美特性	228
◎ 审美主体的主观能动性	228
◎ 舞蹈的鲜活性与现在时性	230
◎ 审美客体的不稳定性	231
◎ 审美对象的即兴性	231
第二节 舞蹈审美关系	233
一、审美主体与“内模仿”	233
二、审美客体与动态形式	236
三、舞蹈审美距离	237
◎ “距离产生美”	237

◎ 不同舞种的不同距离	240
四、审美圈及其突破	240
第三节 舞蹈美育	241
一、舞蹈美育的根本	244
◎ 提高鉴赏力与参与力	244
◎ 提高整合力与创造力	247
◎ 培育意志力和持久力	248
二、舞蹈美育与教育改革	250
后记	265

第一章 舞蹈的认知

第一节 舞蹈是一种生命存在

一、舞蹈是一种生命存在的意识活动

许多人类学家、哲学家、美学家都认为舞蹈是一切艺术之母，这是因为舞蹈是人类最早的艺术活动方式之一。早在人类语言文字尚未出现之前，人类就依赖自身形体动作与表情进行交流，甚至依赖它来传授生产技能，从这个意义上讲，英国哲学家科林伍德甚至说舞蹈“是一切语言与艺术之母”。

中国甲骨文中的“舞”字，是一个人手执牛尾在舞蹈。发展到后来它就成了“巫”字，说明那时候跳舞最好的人主要是“巫师”，他们能够通过舞蹈与神对话。可见他们比常人更具感知的敏锐，也是最富想象力的人。

五千年前，黄河流域中华民族的祖先已经跳着击地为节、连臂踏歌的舞蹈。这就是后来古书上记载的“踏歌”。我们从彩陶盆上的手绘图形，看到那时人们的舞蹈已经是非常精美、

[美]美学家 苏珊·朗格

在一个由各种神秘力量控制的国度里，创造出来的第一种形象必然是这样一种动态性的舞蹈形象，对于人类本质所做的首次对象化也必然是舞蹈形象。因此舞蹈可以说是人类创造出来的第一种真正的艺术。

——《艺术问题》

新石器时代舞蹈纹彩陶盆，出土于中国青海大通县上孙家寨，属马家窑文化类型，距今约有5000年。

出土于酒泉干骨崖的舞蹈彩陶罐，也是新石器时代的作品

印度舞蹈神湿婆

整齐而富有形式感。

那时，人类的生产力水平还很低，以衣食为代表的生活水平可想而知的低下。然而，其舞蹈艺术已经达到很高的水平，出现了人类历史上最早的辉煌。

令人信服的是，这种证据已经出现在地球的各个角落。在西班牙的科谷岩石上、在希腊的古文物上、在埃及的壁画上，都留下了同样的遗迹，表明历史学家、人类学家的“猜测”与哲学家们给舞蹈做出的评价是令人信服的。

那么，人类肇始期的先民究竟是在什么动力驱使下，创造了那么多生动的舞蹈，后人又因何将其传承至今，成为人类不可或缺的一门艺术？学者们普遍认为舞蹈是生命存在的最基本方式。

广阔自然界里所有的生命有机体，都在不停歇的以运动展现着蓬勃的生命力，海洋里畅游的鱼儿，天空中飞翔的鸟儿，土地上生长的树木，还有城市里行色匆匆的人群……运动，是所有生命存活的表现方式。人类同样也需要不断运动，生命不息，运动不止。而最基本的生命运动是有节奏的心跳和呼吸，扩展开来看，行走、交谈、工作、休息等日常的活动甚至心理活动都是有节奏的，因此我们才会感叹“现在的生活节奏是越来越快了！”而舞蹈，不但在表面形式上体现为一种特殊的有节奏的身体运动，更在深层内涵中展现着人类丰富多变的心理活动。舞蹈是以运动为唯一存在方式的，因此在最为本质的层面上舞蹈成为生命意识活动的一种体现。

[美] 舞蹈理论家 约翰·马丁

人体动作的确正是生命的本质所在。

——《舞蹈概论》

古埃及舞蹈

对以舞蹈为职业的人们来说，最能直接地理解“生命在于运动”的意义，也最能深刻地感受舞蹈“是生命机能的表演”的内涵。很多舞者对身体的运动有着痴情的迷恋，这种特殊的运动已经成为他们生命中不可分离的一部分。日日与舞蹈相伴为生的他们，在舞蹈教室里洒下多少汗水、泪水，甚至血水，肉体的疲惫伤痛和心灵的欢乐自由总是一路同行。只要一启动奇妙的身体运动——舞蹈，在肢体的伸缩收放、转腾旋跃之时，他们就会进入一种享受的、亢奋的、沉醉的状态，舞蹈运动所带来的快感和愉悦使他们一次次沉入迷恋的深渊，以身体运动释放出自己生命的能量！

舞蹈发生期虽然也会有朦胧的精神快感，会在不自觉中感到自身力量的存在，但人类那时主要的还不是自身美的观照，也就是还没有进入审美境地，而主要是肉体生命的自然表现。

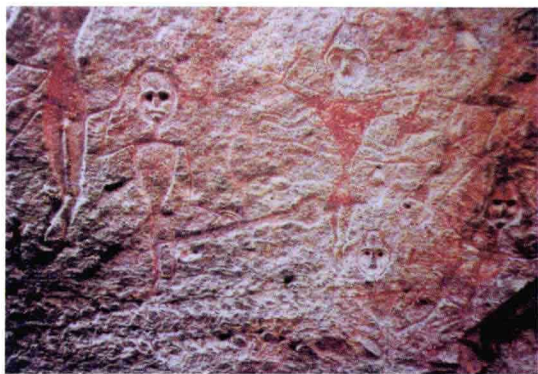
二、舞蹈是肉体生命的最高表现

在我国新疆呼图壁县康家石门子哈萨克牧区遗存了远古人类绘制的大型岩画，画面上是性别特征突出的男女形象。其中的一对男女，

[中国]学者 诗人 闻一多

舞是生命情调最直接、最实质、最强烈、最尖锐、最简单而又最充足的表现。生命的机能是动，而舞便是节奏的动，或更准确点，有节奏的移易地点的动。所以，它只是生命机能的表演。

——《闻一多全集》（第一卷）

新疆呼图壁岩画

女性眉眼弯弯，表情欢愉，双臂在身体两侧分别向上下呈弯曲状舞蹈着，旁边的男性一臂弯曲上举，一手握极为夸张的生殖器官面对着女性，在他们两人的下方，整整齐齐排列着两队共数十个

小人儿，肩部相连，全部向一侧出胯，姿态生动统一，说明他们是听着特定节奏、按着队形在进行快乐的舞蹈，生动的画面上似乎飘荡着他们欢舞时的歌声。

远古时代，对于人类而言，生存环境严酷，人类对抗自然灾害、猛兽、疾病的能力比较低，一个族群如果没有相当数量的人口，将会很快消失，因此每一个族群必须尽可能多地繁衍后代才能保持整个种族生命的延续。这是生存的本能。在不知生命究竟是如何产生的原始社会，多育后代的愿望就是生殖崇拜的现象，在男女结合之前为祈求生育成功，往往会以舞蹈示意，舞蹈的动态中有许多象征性的动作，以祈求繁衍顺利，多育后代。这种反映生殖崇拜的原始图画在我国广西花山岩画、内蒙古乌兰察布岩画和阴山岩画中也有体现。后来女娲成为管理婚姻的神——高媒，周朝有祭高媒神求子嗣的习俗。据《礼记·月令》载：“是月也，玄鸟至。至之日，以太牢祠于高媒。天子亲往。”人们在供奉女娲的媒宫前载歌载舞，祈求多子多福。从古至今，

类似的带有明确的生殖意义的舞蹈就没有断绝过，今天我们还能看到土家族的“毛谷斯”就是祈求繁衍的祭祀舞蹈，而杨丽萍的舞蹈诗《云南映象》中的《烟盒

沧源岩画中的环舞

[中国] 战国秦相 吕不韦

昔阴康氏之始，阴多，滯伏而湛积，阳道壅塞，不行其序，民郁瘵而滯，筋骨瑟缩不达，故作为舞以宣导之。

——《吕氏春秋·仲夏纪》

乌兰察布岩画三人舞

广西花山岩画

舞》即表现了性爱生活的习俗。

与生育舞蹈同源的是求偶舞蹈。希腊人认为“环舞”这个词是出自于“欢乐”。关于这一点，荷马在史诗《伊利亚德》中的描写可以作为说明，他写道：“光荣的跛脚之神曾筹建一个舞蹈场所，弯弯曲曲犹如在克罗索斯·达洛广阔地区曾经为阿里阿德涅少女编织成的可爱发辫那样。年轻人在那儿跳舞，少女们在那儿亲昵地求爱，用双手拉住对方的两只手腕。少女们身著细麻衫，男青年们的银色腰带上系着金色的短刀，他们用小心翼翼的脚步绕圈跑动，好像制陶工坐在旋盘旁用两手轻试旋盘是否会转动一样。一会儿他们分成几行跑动并再次会合，于是又成为一大群人在欢乐地绕圈跳这种可爱的舞蹈。”^①我国少数民族地区今天仍有以舞蹈求爱的风俗，如苗族的“跳花坡”、白族的“绕山林”、黎族的“三月三”等。苗族小伙子在表演芦笙舞时，以技艺争奇斗巧，比如他们会用头和脚同时着地，边吹芦笙边翻转身体，极力表现自己的舞蹈才能，以吸引姑娘的青睐。

生命发展的过程中同样需要舞蹈。人类诞生的初期，将舞蹈视为生命的重要组成部分。个体生命的成长需要学习狩猎、作战等各种技能，

[美]舞蹈史学家 库尔特·萨克斯

对原始社会的部族来说，这种表演（指生殖舞蹈）不属于刺激感官和作乐问题，而是表现生命和自然界的规律。

——《世界舞蹈史》

^① 转引自[美]库尔特·萨克斯：《世界舞蹈史》，郭明达译，上海音乐出版社1992年版，第221页。