

舞蹈生态学

Choreoecology

资华筠 王 宁 著

By Zi Huayun Wang Ning

文化艺术出版社
Culture and Art Publishing House

舞蹈生态学

Choreoecology

资华筠 王 宁 著

By Zi Huayun Wang Ning

图书在版编目(CIP)数据

舞蹈生态学/资华筠,王宁著. —北京:文化艺术出版社,2012.9

ISBN 978-7-5039-5452-8

I. ①舞… II. ①资… ②王… III. ①舞蹈—生态学

IV. ①J7

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第200456号

舞蹈生态学

著 者 资华筠 王 宁

插 图 刘本义

责任编辑 胡 晋

装帧设计 李 鹏 马夕雯

出版发行 文化艺术出版社

地 址 北京市东城区东四八条52号(100700)

网 址 www.whyschs.com

电子邮箱 whysbooks@263.net

电 话 (010) 84057666(总编室) 84057667(办公室)
84057691—84057699(发行部)

传 真 (010) 84057660(总编室) 84057670(办公室)
84057690(发行部)

经 销 全国新华书店

印 刷 国英印务有限公司

版 次 2012年9月第1版

印 次 2012年9月第1次印刷

开 本 168毫米×235毫米 1/16

印 张 15

字 数 160千字

书 号 ISBN 978-7-5039-5452-8

定 价 30.00 元

版权所有,侵权必究。如有印装错误,随时调换。

| 前 言 |

“舞蹈生态学”1988年由中国艺术研究院立项，1989年完成，1991年出版了《舞蹈生态学导论》，初步建立了它的基础理论体系。1990—1992年曾多次举办培训班，召开研讨会，并汇集了高级培训班学员们的学习笔记、论文，编纂出版了《舞蹈生态学论丛》。二十多年来，这门学科所建立的基础理论，全面应用于舞蹈研究、教学、评论、实地考察等，经受了实践的验证，也在实践中有所丰富、提高。2000年联合国提出“非物质文化遗产保护”，民族民间舞蹈成为非物质文化遗产中占有重要地位的门类，这些舞蹈与生态环境的关系，成为非物质文化遗产保护的核心问题。舞蹈生态学涉及到非物质文化遗产中自然舞蹈的评价、择定、保护方法科学化等诸多问题，更加显示了它的理论意义和实践价值。2011年，十七届六中全会提出文化大繁荣大发展和建设自觉自信文化的问题，对舞蹈事业的发展再一次起到了极大的推动作用，文化事业的发展使我们进一步认识到理论的重要性。在世界文化全面沟通、和谐发展又具有竞争机制的今天，在信息时代不宣而至、科学创造直接影响人类生存环境的形势下，文化艺术

的发展需要更加自觉、更加理性化，对于基础理论创建远远滞后于音乐、美术、文学、戏剧等门类的舞蹈，学科建设与发展的任务更为迫切。

在新的形势下，修订《舞蹈生态学导论》的任务必须提到日程上来，而经过二十多年的实践和思考，我们的学术积累不断丰富，新的思考不断涌现，这次出版的《舞蹈生态学》，就是在《舞蹈生态学导论》基础上调整、删改、充实、修订的。

这次修订在结构上有所改变：首先，为了更全面介绍舞蹈生态学，将“绪论”改为了“总论”。其次，增加了“舞蹈语言的构建与多维舞种的确立”一章，强调了舞蹈外部形式与它所表达的内容的结合。再次，将原有“测查计量与结果的分析方法”一章删除，其中的原理和基本内容合理地安排到各个章节中。表述方法也作了改进。

结构的变化反映出我们认识上的提升：一方面，在应用中我们认识到，《导论》对舞蹈的分析虽然兼顾了形式和内容两个方面，但当时过多考虑了分析的可操作性，同时过多受到结构主义的影响，对形式的分析较重，对内容的分析不足。舞蹈是一种人文性很强的艺术形式，它的本体描写应本着“内容决定形式”的辩证唯物观点，重视其传情表意的内涵。舞目的认同别异固然要从外部形态入手，但内容绝对不能忽视；生态与舞蹈的相互影响、相互作用的关系，仅从舞蹈外部形态看很难看到本质，只有

深入到舞蹈内涵，才能深刻认识。另一方面，由于我们对舞蹈的人文性有了更深刻的认识，进一步考虑到量化方法采用的分寸问题。对任何人文科学来说，适当引进量化统计的方法，有助于考察和分析的可操作性，量化数据对定性的作用也越来越为人文科学所接受。但是，过分量化也会导致对人文现象描述的简单化，妨碍对研究对象本质的理解。舞蹈作为一门以人体为媒质的艺术，它与生态环境所具有的关系，都具有强烈的民族特性甚至舞人的个性，确立这些关系，量化作为辅助方法是必要的，但不是主要的方法。这两方面的理念，不止体现在这两章的增减上，读者还可以在本书的每个章节中看到。所以，结构的变化反映了我们在理论框架上的调整，而基于我们认识上的变化。

在具体内容上，本书更明确地说明了每一个术语的定义，从操作和应用出发增加了一些必要的新术语，并对一些理论原理补充了必要的说明。

在阐释上，修订本添加了较多研究舞蹈与生态的实例，它们选自作者及其学生们在实地考察基础上的研修笔记。这部分资源很丰富，但鉴于本书是一部通论性质的专著，实例的选择是为了说明某些理论原理或阐释某些术语概念，因此只能以解释原理与概念为度，更多的内容留待以后由考察研修者详细论述。

长期的思考磋磨，我们更加坚信舞蹈生态学原理的正确性，这次的增、删、修、补虽有明显的理论提升，但仍以原稿为基

础，保持了原稿的主要精神。修订稿仍然提纲挈领，篇幅没有大的扩充，但基于内容的加深，这次的书名定为《舞蹈生态学》。

舞蹈生态学是一个以舞蹈为中心的交叉学科，涉及到多方面的知识，很多问题还在探索之中，需要不断加深认识。我们在研究和应用的过程中既认识到理论建设对艺术事业发展的极端重要性，又深刻体会到创建基础理论的无比艰巨。我们的知识结构没有那么丰厚，只能一面学习一面推进研究，不过是希冀一个开端、一个入门，相信同行和读者会有更好的意见匡谬指瑕，使舞蹈基础理论的研究不断开拓、不断完善。

《舞蹈生态学导论》的执笔人之一资民筠教授、学术指导全如城编审由于身体原因无法参加本书的写作与审订工作，但他们的学术见解及为《导论》所作的贡献，渗透在本书的诸多地方，在此向他们致谢。

作者

2012年6月15日

目 录

前 言

第一章 总论

第一节 舞蹈生态学的学科定位（3）

第二节 舞蹈生态学的研究目标与特点（7）

第三节 舞蹈生态学的研究方法（18）

第二章 舞蹈的本质与特性

第一节 本学科界定舞蹈的视角（41）

第二节 在比较中确定舞蹈的特质（46）

第三节 舞蹈的界定及其外部形态的特征（54）

第三章 舞蹈形态分析与舞蹈语言系统的构建

第一节 舞蹈形态分析单位的确定（62）

第二节 舞蹈及其因子提取（66）

第三节 舞动序列与舞目（82）

第四节 舞蹈语言系统的建构（86）

第五节 同畴舞目类群与多维舞种的建立（98）

第四章 舞蹈生态环境的确立与分析

第一节 舞蹈生态的内容和涵盖面（105）

第二节 舞蹈生态环境的因子分解（113）

第五章 舞蹈生态系统及其作用

第一节 舞蹈生态系统及其内部结构的类型（131）

第二节 生态位与生态幅（146）

第六章 舞蹈生态学的理论价值与实践意义

第一节 对舞蹈现象进行科学阐释（153）

第二节 倡导舞史研究方法的变革（158）

第三节 开拓舞蹈研究交叉学科的新领域（162）

第四节 确立舞蹈研究的文化意义以及对相关学科的积极作用（167）

第五节 指导舞蹈实践与促进舞业发展（172）

附录

舞蹈生态学术语表（192）

汉英对照索引（213）

英汉对照索引（222）

总论

第一章

舞蹈生态学 (Choreoecology) 是一门新兴的交叉学科, 它将属于自然科学的生态学的核心概念及某些方法, 运用于对民族舞蹈文化发展规律的探索, 同时吸取语言学、心理学、文化学等学科的理念, 探讨舞蹈研究的方法论, 创建基础理论, 对民族舞蹈生存与发展中的诸多现象进行描写与解释。

第一节 舞蹈生态学的学科定位

一、舞蹈艺术与舞蹈科学 (Dance Science)

舞蹈 (Dance) 是以人的形体动作为媒质的人类有目的的行为, 是以表现人类浓缩而升华了的感情为追求目标的社会艺术活动。自远古起, 原始舞蹈就与人的生命活动须臾难分, 在漫长而曲折的历史进程中, 舞蹈经历了娱神、自娱、娱人、育人等功能演变, 如今已发展成为具有独立审美特质和文化品格的艺术。

舞蹈的显著特性是, 它的表现和传播媒质不是外物, 而是具有生命和感情的人自身; 也就是说, 舞蹈是以人的形体动作、姿态作为媒介的艺术。对于舞蹈这门艺术而言, 人既是艺术的创

造者，又是美化了的艺术创造品。所以，舞蹈是诸多艺术门类中表达人类感情最直观也最直接的一种。古人早就说过：“情动于中而形于言，言之不足故嗟叹之；嗟叹之不足，故永歌之；永歌之不足，不知手之舞之足之蹈之也。”¹这段经典的论说，一方面说明了诗歌—声乐—舞蹈三者不可分割的关系，另一方面也说明了舞蹈是以个人的形体运动为基础条件来实现的；舞蹈生发于人的情感最激越、炙热语言和音声难以表达之时。所以，亚里斯多德说舞蹈是“借姿态的节奏来模仿人的各种性格、感受和行动”²。闻一多在观看澳洲风行的科罗拨利（Corro Borry）舞时，针对他的所见，对舞蹈的艺术特性作了四点阐释。他认为原始舞蹈具有综合性的形态、动律性的本质、实用性的意义和社会性的功能。他说：“舞蹈是人的生命情调最直接、最实质、最强烈、最尖锐、最单纯而又最充足的表现。生命的机能是动，而舞便是节奏的动，或更准确点是有节奏的移易地点的动，所以它只是生命机能的表演。但只有在原始舞里才看得出舞的真面目，因为它是真正全体生命机能的总动员，它是一切艺术中最大综合性的艺术。”³正是舞蹈这种与人类格外亲密的关系，使得它在人类创造文化又被文化造就的历程中，紧随着人类的进化而传衍、发展，

1 见《毛诗注疏·关雎序传》。

2 亚里斯多德《诗论》。

3 闻一多《说舞》（初载《生活导报》1944年3月19日，收《闻一多全集》第二集）。

并以特殊的形式，留下自己的印迹。中国是幅员广大、历史悠久的文明古国。数千年的历史积淀了各种形态的社会文化，为世界上任何国家所望尘莫及，舞蹈就是其中极为光辉灿烂的一种。在中国960万平方公里的辽阔土地上，有着得天独厚的舞蹈宝藏——56个民族创造了风格迥异、丰富多彩的舞蹈，吸引着我们去学习、研究和创造。

为了使舞蹈艺术健康地发展，更好地适应社会选择，在现时的民众生活中发挥更大的作用，我们必须对它有理性的认识，通过对舞蹈现象的分析和研究，了解舞蹈艺术的本质，探究舞蹈自身存在和发展规律，因此，必须发展舞蹈科学；而在发展舞蹈科学时，创建基础理论，也就是构建关于舞蹈艺术客观规律的专业知识体系，又是当务之急。

舞蹈科学必然来源于历代舞人的艺术创作积累、实践经验总结，舞蹈世界尚留有宏大的未知领域吸引我们去探索和认识，但是，科学地认识和解释舞蹈，对舞蹈进行理性分析的探索中，科学的方法十分重要，缺少科学方法的探索，有如在黑夜里探路，往往是歧路纷纭，举步维艰的。舞蹈是一门基础理论创建起步较晚的艺术门类，把经验上升为理论，也还需要借鉴哲学、思维科学和其他学科已经成熟的理念和方法。

舞蹈科学的任务是对舞蹈艺术进行描写，对纷繁复杂的舞蹈现象作出解释；对舞蹈发生发展的规律进行提炼总结，揭示舞蹈

作为人体文化的本质，以期实现科学地推论舞蹈发展的趋势，引导舞蹈健康发展。

舞蹈科学属于以探索人的精神活动、社会行为与社会实践的规律性为目的的人文科学，在不断拓展、深化其研究领域的过程中，它与人类学、文化学、语言学、艺术美学等都会发生密切的关系。

二、舞蹈生态学是舞蹈学的分支

作为艺术科学的舞蹈学，旨在对舞蹈艺术作全面、系统、历史的研究。舞蹈学包括舞蹈理论、舞蹈历史和舞蹈鉴赏三个主要部分。舞蹈理论的研究又分为基本理论和应用理论两个主要门类。舞蹈基本理论主要研究有关舞蹈艺术的本质、特性、起源和发展、内容和形式、种类和体裁等规律性的问题。舞蹈应用理论主要包括舞蹈创作理论（或称舞蹈编导理论）、舞蹈表演理论和舞蹈教育理论等。

由于舞蹈艺术的丰富性和复杂性，也由于研究方法和侧重面的不同，舞蹈理论的研究必然要向多方面发展，产生各种不同的新科目。如从社会学（包括民俗学、伦理学）、美学、心理学、生理学的角度来对舞蹈进行研究，就形成和发展起舞蹈社会学、舞蹈美学、舞蹈心理学、舞蹈解剖生理学等一些新的学科。舞蹈

生态学是对舞蹈艺术与环境的关系进行宏观与系统考察的科学，它以舞蹈为核心，以舞蹈与自然和社会环境之间相互关系、相互作用为研究对象，目的是探索不同舞蹈的产生、存在、发展的规律，研究其特点的形成，讨论它如何受到环境的影响，又如何反过来影响了环境。研究内容决定了它是广泛的舞蹈学的一个分支，或者说，它属于专题舞蹈学。

第二节 舞蹈生态学的研究目标与特点

一、舞蹈生态学以舞蹈与环境的关系为研究目标

舞蹈生态学力争摆脱对舞蹈的泛泛之论，探索更切合于舞蹈本体特质的系统方法，在汲取、扬弃前人经验的基础上，突破有些舞蹈研究仅就舞蹈现象的局部分析就事论事的局限性，从“舞蹈与人类”这个大主题中，用多元综合的方法分析舞蹈的自然形态，揭示舞蹈的内在本质。

从“艺术与人类”的关系这个角度来探讨艺术的本质与规律，是近年来各门艺术研究的共同路线，也是艺术研究发展的必

然趋势，不过，因为舞蹈的存在方式、表现方式有着如前所述以“人”为媒质的特性，研究舞蹈与人类的关系更为直接，有更特殊的意义，也更为迫切。无论是生物人、社会人——个体或群体，均离不开与其所处环境的相互作用与影响，正是在这个意义上，我们获取到宏观地研究舞蹈本质的一把钥匙，以舞蹈与环境关系为出发点，开启舞蹈生态学的原理。所以，舞蹈生态学是把舞蹈置于相互联系、相互作用的系统中进行宏观的、多维的综合考察，确定自然的或社会的诸多因素中哪些影响和制约了舞蹈，以及它们以何种方式、何种程度影响和制约着舞蹈的发生、发展及表现形式，以期通过这些探讨，对纷繁复杂的舞蹈现象进行解释，揭示舞蹈自身的规律。

在号称艺术之母的舞蹈中，不仅积淀了人类原始自然的特性，也存贮了人类进化的印记，人类作为舞蹈的创造者、体现者，必然把自己的创造与体现保留在舞蹈中，而人类作为舞蹈的观赏者，又必然把自己的审美意识刻写在舞蹈里，这二者之间的相互选择作用必然在人类自身的活动中表现出来。从行为学而论，舞蹈是人类行为的重要组成部分。于是，在舞蹈自身的发展中又反映出人类行为的演化与发展。

人类行为的演化与发展，和人类对于美的创造、体现和观赏都不是孤立的纯个体层次的现象。因为人类是在一定的环境中生存的，舞蹈作为人类的行为也是在一定的环境中产生、发展和传