

当代舞蹈知识

A GUIDE BOOK OF
CONTEMPORARY DANCE

指南

叶进著

 SMPH

上海音乐出版社
WWW.SMPH.CN

当代舞蹈知识

A GUIDE BOOK OF
CONTEMPORARY DANCE

指南

叶 进 著

 SMPH
上海音乐出版社
WWW.SMPH.CN

图书在版编目 (CIP) 数据

当代舞蹈知识指南 / 叶进著 - 上海: 上海音乐出版社, 2012.8

ISBN 978-7-80751-876-1

I. 当… II. 叶… III. 舞蹈 - 通俗读物 IV. J7-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 202309 号

书 名: 当代舞蹈知识指南

著 者: 叶 进

出 品 人: 费维耀

责任编辑: 黄惠民

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: 上海市印刷十厂有限公司

开本: 787×960 1/16 印张: 11.25 图、文: 180 面

2012 年 8 月第 1 版 2012 年 8 月第 1 次印刷

印数: 1 - 2,000 册

ISBN 978-7-80751-876-1/G · 073

定价: 85.00 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

序

Preface

与叶进结识已有二十余年，他为人坦率真诚，优雅性情中充满对艺术的灵悟。他“游弋”于舞蹈的世界近40年，从风度翩翩的专业舞者，蜕变成沉着敏锐的资深编辑、记者。叶进坚守着对舞蹈事业执著追求的艺术信念，经历着在当代文化语境下舞蹈艺术的发展流变，捕捉着随时空转换而瞬息万变的舞蹈画面。从台前走向幕后，以镜头定焦，用文字描摹，绘制出舞蹈在他心中的“完美形象”。他以理性求索舞学的真谛，用灵性感悟摄影的情致，因舞蹈艺术的魅力，而收获着独属于他的欢畅与惬意。

经半年精心撰写的《当代舞蹈知识指南》，是叶进继《当代舞蹈精品聚焦》后的又一力作，同为舞与影的结合、图并文的释说，却姊妹异篇。以书名而言，这其中无疑托举着一个“大课题”——“知识”。“知识”的含量是

无穷尽的，而“知识”的质量却应明确详实。随性翻看，全书简明时尚，细致美观。细细品读，作者解锁“经验实践”与“实践经验”的双向通道，以“当代舞蹈”为坐标，纵向梳理，横向剖析，用11章的篇幅，分述关于舞蹈艺术的若干常见与热点话题。从舞蹈释义到舞种分类，从舞作问世到舞风流变，有对传统艺术理论的陈述，也有对当代艺术问题的思索。图片清新唯美，文字质朴真挚。曾经十年的舞者生涯激发出对舞蹈艺术敏锐的视觉感知，再度三十年的舞蹈编辑、舞蹈摄影沉淀了对舞台艺术深刻的领悟思考。

近年来，中国舞蹈学已有不少专著强力出版，但不少读者更期待能够带领大众走进舞蹈、深入舞学的艺术著作。《当代舞蹈知识指南》虽然没有在舞学方面进行独辟蹊径的专门化研究，但在宏观视野上，以全方位、多角度的研究

态度和切入点，在纵横交错的学理构思中，梳理逻辑，延展文思，精致有佳。

新视角、新亮点和新观念，是综视听于一身的舞蹈艺术永恒的追求，也是感性流露的必然呈现。《当代舞蹈知识指南》集叶进几十年的艺术精华于此，在普及与推广的观念引领下，深入浅出地将价值判断与思维观照相结合，使全篇具有视觉新颖、涉猎宏阔、文字优雅、思维缜密的气质。虽然，叶进已为舞坛老将，但纯粹执著、时尚自然的艺术气息依然未减。建议那些亲近舞蹈的人们，不妨接触一下这本书，因为它有不可小视的功能价值。

2011年8月8日

目录

Table of Contents

序

Preface

P004

导言

Introduction

P006

04

舞蹈表演

Dance Performance

P068

05

舞蹈训练

Dance Training

P080

09

舞蹈道具

Dance Props

P142

10

舞蹈灯光

Dance Lighting

P153

01

舞蹈本质

The Essence of Dance

P008

02

舞蹈种类

Dance Genre

P016

03

舞蹈创作

Dance Creation

P048

06

舞蹈音乐

Dance Music

P103

07

舞蹈服装

Dance Costumes

P114

08

舞蹈化妆

Dance Make-up

P130

11

舞蹈剧场

Dance Theatre

P165

后记

Postscript

P178

当代舞蹈知识

A GUIDE BOOK OF
CONTEMPORARY DANCE

指南

叶 进 著

 SMPH
上海音乐出版社
WWW.SMPH.CN

目录

Table of Contents

序

Preface

P004

导言

Introduction

P006

04

舞蹈表演

Dance Performance

P068

05

舞蹈训练

Dance Training

P080

09

舞蹈道具

Dance Props

P142

10

舞蹈灯光

Dance Lighting

P153

01

舞蹈本质

The Essence of Dance

P008

02

舞蹈种类

Dance Genre

P016

03

舞蹈创作

Dance Creation

P048

06

舞蹈音乐

Dance Music

P103

07

舞蹈服装

Dance Costumes

P114

08

舞蹈化妆

Dance Make-up

P130

11

舞蹈剧场

Dance Theatre

P165

后记

Postscript

P178

序

Preface

与叶进结识已有二十余年，他为人坦率真诚，优雅性情中充满对艺术的灵悟。他“游弋”于舞蹈的世界近40年，从风度翩翩的专业舞者，蜕变成沉着敏锐的资深编辑、记者。叶进坚守着对舞蹈事业执著追求的艺术信念，经历着在当代文化语境下舞蹈艺术的发展流变，捕捉着随时空转换而瞬息万变的舞蹈画面。从台前走向幕后，以镜头定焦，用文字描摹，绘制出舞蹈在他心中的“完美形象”。他以理性求索舞学的真谛，用灵性感悟摄影的情致，因舞蹈艺术的魅力，而收获着独属于他的欢畅与惬意。

经半年精心撰写的《当代舞蹈知识指南》，是叶进继《当代舞蹈精品聚焦》后的又一力作，同为舞与影的结合、图并文的释说，却姊妹异篇。以书名而言，这其中无疑托举着一个“大课题”——“知识”。“知识”的含量是

无穷尽的，而“知识”的质量却应明确详实。随性翻看，全书简明时尚，细致美观。细细品读，作者解锁“经验实践”与“实践经验”的双向通道，以“当代舞蹈”为坐标，纵向梳理，横向剖析，用11章的篇幅，分述关于舞蹈艺术的若干常见与热点话题。从舞蹈释义到舞种分类，从舞作问世到舞风流变，有对传统艺术理论的陈述，也有对当代艺术问题的思索。图片清新唯美，文字质朴真挚。曾经十年的舞者生涯激发出对舞蹈艺术敏锐的视觉感知，再度三十年的舞蹈编辑、舞蹈摄影沉淀了对舞台艺术深刻的领悟思考。

近年来，中国舞蹈学已有不少专著强力出版，但不少读者更期待能够带领大众走进舞蹈、深入舞学的艺术著作。《当代舞蹈知识指南》虽然没有在舞学方面进行独辟蹊径的专门化研究，但在宏观视野上，以全方位、多角度的研究

态度和切入点，在纵横交错的学理构思中，梳理逻辑，延展文思，精致有佳。

新视角、新亮点和新观念，是综视听于一身的舞蹈艺术永恒的追求，也是感性流露的必然呈现。《当代舞蹈知识指南》集叶进几十年的艺术精华于此，在普及与推广的观念引领下，深入浅出地将价值判断与思维观照相结合，使全篇具有视觉新颖、涉猎宏阔、文字优雅、思维缜密的气质。虽然，叶进已为舞坛老将，但纯粹执著、时尚自然的艺术气息依然未减。建议那些亲近舞蹈的人们，不妨接触一下这本书，因为它有不可小视的功能价值。

A stylized handwritten signature in black ink, consisting of three characters: '叶', '进', and '斌'.

2011年8月8日

导言

Introduction

舞蹈的世界是如此美丽，其旺盛的生命力在当今的艺术群体中，以纷繁多变的艺术形态展现着多姿多彩的艺术魅力。舞蹈是一门以人体为表现手段的动态艺术，在音乐、服装、化妆、灯光等多方辅助下，得以展示如梦如幻、情景交融的舞蹈境界。它所呈现出的流动感与画面感，是其他艺术形式所不能替代的。舞蹈家自身的才韵与灵气，吸引着姊妹艺术家的关注与创想，使得舞蹈在艺术之园散发独特的迷人芳香。

本书名为《当代舞蹈知识指南》，力求对当代舞蹈艺术形态与实践的发展进行梳理与归纳，它并非提炼循规蹈矩的范本模式，亦非判定未来艺术的创作走向，更非框定艺术价值的评判标准。本书与《当代舞蹈精品聚焦》为姊妹篇，同样为舞蹈理论与舞蹈摄影的结合，以图文并茂的形式呈现给

读者。汇集清晰的舞蹈摄影图片，营造五彩斑斓的当代舞蹈艺术世界，其魅力在于把“言有尽而意无穷”的人体律动转化为“舞影婆娑而意翩翩”的视觉影像，可谓美的创造性再现。

言之当代舞蹈艺术，不可避谈东西方语境比较，不可疏论艺术本体特质。然而，东方与西方的舞蹈文化并不遥远，敞开胸怀、提高眼界，以人文关怀，重视舞蹈的艺术本体特质。同时，不断深悟舞蹈艺术的真谛，努力为世人创作舞蹈之佳品，才是今人所追寻的艺术方向。

个人推荐，两书均可用作高等院校舞蹈专业学科的辅助教材，亦可为舞蹈工作者、舞蹈爱好者们使用。同时，相信能够满足各界艺术赏析者和书籍典藏者的捧读与收藏之快。

本书如能够为读者在茶余饭后带来些许艺术享受，为

舞蹈的爱好者在工作之余带来
些许愉悦之情，为舞蹈的学生
在学习之余带来更多思索与进
步，那便实现了我的心愿，倍
感欣慰！

A stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.

2011年8月2日

01

舞蹈本质

01 舞蹈本质

The Essence of Dance

古典舞《细腰踏鼓》
西北师范大学音乐学院舞蹈系演出

什么是舞蹈，舞蹈是什么……定义很多，单从字义上简单理解，就是“手舞足蹈”，它是一种人体动作的艺术。

若再作进一步阐释，舞蹈是以经过创作、提炼、组织和美化，即经过艺术编排的人体动作为主要表现手段，运用节奏、表情和构图等多种基本要素，创造出具有直观性、动态性的艺术形象，表达审美情感的一种艺术形式。由于人体动作持续流动变化的特点，它必须在一定的空间和一定的时间中存在，而且需要音乐、服装、化妆、道具、灯光及布景的配合，所以，也可以说舞蹈是一种汇集空间性、时间性和综合性的动态造型艺术。

灿烂的中华舞蹈文化源远流长，令人心旷神怡却又扑朔迷离，仅它的起源便众说纷纭，有劳动说、模仿说、游戏说、巫术说、图腾说、性爱说、宗教说等，总之它是和人的生活直接相关，是多种内在因素与外在条件，经过物质和精神的高度融合，按照人类生活的发展轨迹慢慢生成的。