

河北省高等学校重点人文社会科学研究基地
——河北大学大学文化传承创新研究中心项目成果

舞蹈艺术审美与作品赏析

张彤 著

 SMPH
上海音乐出版社
WWW.SMPH.CN

4J0569

河北省高等学校重点人文社会科学研究基地
——河北大学大学文化传承创新研究中心项目成果

舞蹈艺术审美 与 作品赏析

张彤
著

 SMPPH
上海音乐出版社
WWW.SMPPH.CN

图书在版编目 (CIP) 数据①

舞蹈艺术审美与作品赏析 / 张彤著 - 上海: 上海音乐出版社, 2016.11

ISBN 978-7-5523-0634-7

I. 舞… II. 张… III. ①舞蹈美学 ②舞蹈艺术 - 鉴赏 IV. ①J701

②J705

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 192722 号

书 名: 舞蹈艺术审美与作品赏析

著 者: 张 彤

出 品 人: 费维耀

责任编辑: 黄惠民 高 静

封面设计: 何 珈

印务总监: 李霄云

出版: 上海世纪出版集团 上海市福建中路 193 号 200001

上海音乐出版社 上海市绍兴路 7 号 200020

网址: www.ewen.co

www.smph.cn

发行: 上海音乐出版社

印订: 上海盛通时代印刷有限公司

开本: 700×1000 1/16 印张: 15.5 字数: 228 千字

2016 年 11 月第 1 版 2016 年 11 月第 1 次印刷

印数: 1—2,000 册

ISBN 978-7-5523-0634-7/J · 0569

定价: 48.00 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 一

舞蹈作为世界上最为古老的艺术形式之一,千百年来以其独有的方式活跃在人类历史的舞台上,印证和推动着人类文明的进步与发展,展示着人类不同时期的精神风貌与文化特质。在我国五千多年文明历史的繁衍和发展进程中,从上古时期(击石拊石,百兽率舞)的原始社会舞蹈的最初萌芽形态,到新中国成立后“百花齐放”的舞蹈振兴局面,舞蹈虽经历了漫长的兴衰沉伏,仍历久弥新,日趋成熟,不断完善,并以其瑰丽、生动的独有方式讴歌着生命的顽强、博大和永恒,诠释着生命的细腻与粗犷,温柔与豪放。

在西方,舞蹈文化亦颇具渊源,就芭蕾而言,自15世纪文艺复兴时期萌芽的意大利,至17世纪形成较完善训练体系的法国,再到19世纪芭蕾技术臻于完善的俄罗斯,经过漫长的演变发展,芭蕾以其独立、成熟、科学、完善的艺术形态屹立于世界舞蹈之林的最巅峰,使人们更加深切地感受到了舞蹈艺术无以言喻的魅力。

舞蹈是一门视听觉兼而有之的肢体艺术,更是一门情感艺术,它将流动的肢体美作为旋律,用超越人类语言和文字的令人无限感动的方式,表达着人类的思想和情感,震撼着人类的灵魂,同时也规范着人类的理性。它在提升大众的审美能力、净化心灵和情感方面有着不可替代的功效和作用,因而在古希腊,其贵族弟子必须接受严格的舞蹈教育,既陶冶性情、修炼风度,更磨练意志、培养斗志。在我国周代,舞蹈亦被安排为贵族弟子教育的必修课。然而,随着时下经济大潮的涌动,及各路快餐、便捷、时尚文化及潮流的庞杂出现,舞蹈这门需要静下来、

心无旁骛进行欣赏和演绎的高雅艺术,受到了强烈的冲击,很多时候沦为了填充

舞台空缺、充当移动背景和伴舞的角色,在某种程度上失去了它真正存在的价值和意义,亦令人担忧。针对目前这种现象,更需要舞蹈艺术工作者的坚守与付出,以探索出舞蹈在保持其艺术性、纯洁性和高雅性的宗旨和前提下,能够进一步繁荣、发展的道路,遵循习近平主席在2014年文艺座谈会上强调的:“文艺不能在市场经济大潮中迷失方向”,“文艺不能当市场的奴隶,不要沾满了铜臭气”。要通过有筋骨、有道德、有温度的文艺作品,书写和记录人民的伟大实践、时代的进步要求,彰显信仰之美、崇高之美。

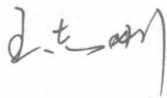
舞蹈审美作为舞蹈研究的方式之一,以其独特的视角为人们审视舞蹈、走近舞蹈,为学习和表现舞蹈美开启了一扇智慧和美育之门,进而使舞蹈领域的有识之士能够进一步发现和挖掘更多的舞蹈学习、创作和表现的方法、规律与角度,使更多接触和学习舞蹈专业知识的群体能够有所收益,得到美的、专业的熏陶与帮助。

本书作者——张彤教授,在我校长期从事舞蹈教学工作,工作踏实、认真负责,为人质朴、谦和,对待教学工作兢兢业业、肯于钻研和付出。在看完《舞蹈艺术审美与作品赏析》书稿后,深感欣慰,书中的一些观点颇具其独到见解,据古论今、旁征博引、言简意赅、深入浅出。从其字里行间能够感受到这位老师对舞蹈教育事业的执着与热爱,对艺术真谛的守护与探究。同时,书中内容与顺序,以及从各个角度对舞蹈的相关论述,为读者进行舞蹈艺术审美学习、表演和鉴赏提供了相关的理论依据和思路,整部书稿的创作与安排井然有序,上下呼应,详略得当,具有一定的学术价值。这不禁使我想起小仲马在其不朽之作《茶花女》

中所说：“我认为只有深刻地研究过人，才能创造出人物，如同只有认真地学习了一种语言才能讲它一样。”也只有对一门学科进行认真、深入的钻研和探索，才能深有感悟，有感而发，有所建树。在此希望张彤老师能够再接再厉，创作出更多优秀的舞蹈作品和舞蹈书籍，为我国的舞蹈教育事业做出更大的贡献。

谨借此书序，鼓励更多优秀的文艺工作者创作出更多、更优秀的文艺书籍和文艺作品，为推动和促进我国文艺事业和教育事业进一步大繁荣、大发展尽己之力。

河北农业大学校长

2015年3月18日

序 二

目前普及舞蹈的大势锐不可当,尤其是我国许多综合性高校设立了舞蹈专业,同时中小学的课堂里将进入舞蹈课程,这是美育教育中的一项重大举措,也是在传统教育中极为罕见的改变。但是舞蹈要进入课堂,进入正规的教育改革大潮,舞蹈界有那么多师资和教材吗?

有些舞蹈教材书,作者是为自己写,给自己看的。这样的书只能让人敬而远之,束之高阁。而河北农业大学艺术学院张彤教授撰写的《舞蹈艺术审美与作品赏析》,内容深入浅出、清晰易懂,读者通过阅读此书可以深入地了解舞蹈,思考舞蹈,以及体验舞蹈和热爱舞蹈。因此,这是一本把舞蹈说清楚的教材参考书。

我对张彤教授撰写的这本书深表敬意,因为这本书的及时问世具有现实意义,它不仅为专业舞蹈工作者提供了一份参考教材,而且对广大的舞蹈爱好者来说,无疑是传道、受业、解惑的及时雨!

是为序。

潘志涛

2016年3月7日

前 言

纵观人类舞蹈的发展,历史悠久、形式多样,早在原始社会舞蹈就已产生。在原始社会的群居生活中,人类依靠共同劳动去获取维持生命的物质,由于群居生活中思想和情感交流的需要,“人们用手势及其他形体动作来辅助简单的发音及初级阶段的语言以表达自己的思想。从狩猎、采集野果、挖掘植物茎块等获取生活资料的劳动中,从人与人之间相互传情达意的形体动作中,孕育了舞蹈的因素”^①。

在我国古籍中就记载了许多关于舞蹈的远古神话传说,往往能反映原始社会的舞蹈形态,比如:“伏羲还发明了用网捕鱼。由于这一发明创造,凤凰飞来呈祥,所以又叫作‘凤来’。”^②教人耕种的“神农氏”的舞蹈《扶犁》反映了农耕生活的某些形态。再如:“阴康氏,是炎、黄以前的一位氏族首领,在他执政之时,江水泛滥,沟河淤塞,天气潮闷,人们的气血不畅,多有肿腿病者,影响了健康的生产生活。于是,阴康氏便创造了舞蹈,用于活动筋骨,促进血脉流通,心情舒畅,这个舞蹈名为‘大舞’”,^③以及史书中记载的“帝俊八子之歌舞”,即“帝舜”的八个儿子始为歌舞等等,都足以说明我国的舞蹈,有着久远而灿烂的历史和深厚的文化底蕴。

随着人类文明的不断发展与进步,舞蹈经历了历史的沉淀和洗礼,并逐步发展成为更加臻于成熟、完善而独立的艺术门类,在世界艺术的舞台上风格独特、独放异彩,尤其是在高校艺术教育和文化建设方面,发挥着不可替代的有效作用。本书正是从舞蹈艺术的审美属性、舞蹈主题、舞蹈结构、舞蹈的创作与表演,

① 王克芬.中国舞蹈发展史[M].上海:上海人民出版社,2005:2.

② 冯双白,茅慧.中国舞蹈史及作品赏析[M].北京:高等教育出版社,2010:4.

③ 冯双白,茅慧.中国舞蹈史及作品赏析[M].北京:高等教育出版社,2010:1.

以及舞蹈音乐等八个方面,多层面、多角度地分析、阐述了舞蹈所特有的艺术属性与特征,使舞蹈艺术的美学特征和规律能够更加清晰地呈现出来,使我们的舞蹈教学、舞蹈创作和欣赏,能在继承现有舞蹈美学特征和规律的基础上,有一个创新和突破,为传承和发展我国的舞蹈艺术及文化事业做出积极贡献,同时通过对优秀舞蹈作品的鉴赏与分析,进一步加深印象,并对本书所提出的相关理论和观点加以论证。

一、读者对象

《舞蹈艺术审美与作品赏析》是根据舞蹈艺术的发展,及其所呈现出来的多样性,进行总结和探索的专著。它主要是面向综合类高校舞蹈专业学生所撰写的,因为这些院校的学生中绝大多数所接受的舞蹈教育,无论是舞蹈理论还是舞蹈技能,都属于普及性教育。笔者在普通高校从事舞蹈专业教学多年,担任中国民族民间舞、中国古典舞身韵、舞蹈编导、中外舞蹈史、舞蹈作品赏析等课程,了解这一受教群体的舞蹈基础、舞蹈理论和技术程度、创作和表演能力以及所需舞蹈专业知识的程度和角度,并根据这些程度,将所总结的经验和教学体会撰写出来,以便为广大读者提供更多的理论参考。

近年来,很多综合类高等院校相继成立了舞蹈专业,招生数量在我国专业舞蹈教育中所占比重越来越大,并且教学运行情况良好,这就为中华舞蹈文化的传承与发展,以及舞蹈教育的普及发挥了重要的作用。因此,提升学生的舞蹈专业审美知识和能力,不断丰富其舞蹈文化内涵,促进我国高等院校舞蹈文化的创新与发展,就显得尤为重要。目前,这类学生在我国高等院校专业舞蹈教育中占据

了较大的比例,非常需要摄入相关的舞蹈审美认知和能力来不断完善和充实自己的专业知识。

二、摘要与简介

本书从多个方向着手,深入浅出地对舞蹈艺术进行了审美分析,根据本书的结构和内容分为两个部分:第一,舞蹈艺术审美分析;第二,舞蹈艺术作品赏析。在第一个部分中共分为七个章节,对舞蹈艺术审美进行了分析和总结:第一章舞蹈艺术的审美属性,主要从舞蹈艺术的动作美、抒情美、综合美等方面,阐述了舞蹈艺术所特有的审美属性,尤其是在舞蹈动作的抒情美这一节中,着重分析了舞蹈的“因情而动”“寄物渲情”“寄情于事”之美和舞蹈的意境美。在第二章舞蹈艺术的主题特征中,提出了舞蹈主题的重要性,并分析总结了舞蹈艺术总的主题特征,以及不同风格的舞蹈类别,其主题的倾向性,如中国古典舞、中国民族民间舞、芭蕾舞、现代舞和当代舞,由于舞蹈风格及种类的不同,其舞蹈主题的倾向性也各不相同。第三章舞蹈作品结构的审美分析,在这一章节中主要分析了舞蹈作品的结构特征,以及中国舞蹈作品较为常见的舞蹈结构及审美特征。第四章为舞蹈动律及风格特征的审美分析,主要分析了舞蹈艺术总的动律特征,以及常见的不同的舞蹈种类、舞蹈风格,其各自不同的动律特征。第五章为舞蹈艺术作品的创作美,本章分析总结了舞蹈艺术独特的创作审美,包括创作的构思、题材的选择、形象的塑造、情感的处理等等,阐述了在舞蹈创作过程中,如何进行创作构思、把握作品主题,以及使舞蹈的创作符合审美规律等等。第六章为舞蹈艺术表演的审美特征,主要针对舞蹈表演的审美范畴进行了分析和阐述,包括舞

蹈表演中所应具有的基本功,舞蹈表演中技艺的运用和处理,以及舞蹈作品中符合审美规律的舞蹈形象的塑造等。第七章为舞蹈音乐的审美分析,较为详细地分析介绍了舞蹈音乐的概念,舞蹈音乐在舞蹈作品中所处的重要性、舞蹈音乐的结构,以及不同地域、不同舞蹈风格,其舞蹈音乐的不同等。最后一章,即第八章为舞蹈作品分析和鉴赏,是笔者经过多年的教学实践与积累,筛选出来的优秀舞蹈艺术精品,这些舞蹈作品风格、形式多样、异彩纷呈,是新中国成立以来舞蹈精品的汇集,并且非常具有代表性和艺术审美价值,经过多年的艺术教学和实践,教学效果很好。同时在这一章里,结合前七个章节的各方面,选择了从新中国成立初期至今较具代表性的优秀舞蹈作品,涵盖了中国古典舞(汉唐舞蹈、敦煌舞蹈、古典身韵舞蹈)、中国民族民间舞(包括傣族、藏族、维吾尔族、彝族、蒙古族,以及胶州秧歌、东北秧歌、陕北秧歌、山西秧歌)、芭蕾舞、现代舞、当代舞、舞剧、歌舞集等多个舞蹈种类的经典作品,对每一部舞蹈作品所表达的内容、艺术审美特征等方面都进行了较全面的解析,并对这些舞蹈作品包括舞蹈编导、曲作者、首演演员、首演时间,尤其是对著名的舞蹈编导或舞蹈家进行了介绍。本章也是对前七章内容的验证与总结。

本书的主要特点:1. 针对综合类高校的舞蹈专业学生撰写,内容具有普及性;2. 每一章都在分析和总结舞蹈审美规律的基础上,结合舞蹈艺术的审美进行了解读和总结;3. 融舞蹈理论、舞蹈技能知识和舞蹈作品赏析于一体,可以用理论和具体实践相互验证,相辅相成。

总之,本书旨在通过上述各方面的论述和分析,使舞蹈艺术的美学特征和规律能够更加清晰地呈现出来,使我们无论在舞蹈教育还是舞蹈创作方面,都能在

继承舞蹈传统美学特征和规律的基础上,有一个突破和创新,为传承我国舞蹈文化事业做出更大的贡献,使更多热爱舞蹈事业的人能够全方位地走进和了解舞蹈这门独特的艺术。

目 录

序一·····	王志刚	001
序二·····	潘志涛	001
前言·····		001
第一章 舞蹈艺术的审美属性·····		001
第一节 舞蹈艺术的动作美·····		002
一、舞蹈动作的功能 ·····		003
(一)表现性动作 ·····		003
(二)说明性动作 ·····		003
(三)装饰性动作 ·····		004
二、舞蹈动作的节奏美 ·····		004
(一)不同的节奏表现不同的舞蹈情绪 ·····		005
(二)节奏的韵律美 ·····		005
(三)不同的节奏型体现着不同的舞蹈风格 ·····		005
第二节 舞蹈艺术的抒情美·····		006
一、舞蹈艺术因情而动之美 ·····		006
二、舞蹈艺术寄物渲情之美 ·····		007
三、舞蹈艺术寄情于事之美 ·····		008
四、舞蹈艺术的意境美 ·····		009
(一)舞蹈是流动的诗 ·····		009
(二)舞蹈是运动的画 ·····		010
第三节 舞蹈艺术的综合美·····		013
一、舞蹈艺术的文学性和戏剧性 ·····		014
(一)舞蹈中的文学性 ·····		014
(二)舞蹈中的戏剧性 ·····		015