



高等院校规划教材

陕西师范大学教师教育教材建设项目

舞蹈学概论

党允彤 ◎ 编著

中国国际广播出版社

舞蹈学概论

党允彤◎编著



中国国际广播出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

舞蹈学概论 / 党允彤编著. —北京: 中国国际广播出版社, 2017.4

ISBN 978-7-5078-3979-1

I. ①舞… II. ①党… III. ①舞蹈理论—高等学校—教材 IV. ①J70

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 023558 号

舞蹈学概论

编 著 党允彤
责任编辑 郭 广
装帧设计 人文在线
责任校对 有 森

出版发行 中国国际广播出版社 [010-83139469 010-83139489 (传真)]
社 址 北京市西城区天宁寺前街 2 号北院 A 座一层
邮编: 100055
网 址 www.chirp.com.cn
经 销 新华书店
印 刷 北京市金星印务有限公司

开 本 710×1000 1/16
字 数 217 千字
印 张 13.25
版 次 2017 年 5 月 北京第 1 版
印 次 2017 年 5 月 第 1 次印刷
定 价 40.00 元

目 录

绪 论	1
第一章 舞蹈社会	5
【本章摘要】	5
【学习内容】	5
一、舞蹈起源	5
二、舞蹈功能	9
三、舞蹈分类	15
四、舞蹈特性	28
五、舞蹈历史	32
【延伸阅读】	51
当代中国舞风解析	51
对话古典舞与汉唐舞	65
【小组讨论】	72
【思考复习】	72
【推荐书籍】	72
第二章 舞蹈本体	73
【本章摘要】	73
【学习内容】	73
一、舞蹈要素	73
二、舞蹈作品	77



三、舞蹈结构	81
四、舞蹈语言	83
五、舞蹈构图	85
【延伸阅读】	91
舞蹈：立足于人体自身的艺术	91
时、空、力中的舞蹈与杂技	94
【小组讨论】	98
【思考复习】	98
【推荐书籍】	99
 第三章 舞蹈审美	101
【本章摘要】	101
【学习内容】	101
一、舞蹈美学	101
二、舞蹈审美	104
三、舞蹈美感	110
四、舞蹈形象	112
五、舞蹈意境	115
【延伸阅读】	118
舞蹈美学的逻辑起点	118
舞蹈美育理论源头追溯	125
【小组讨论】	130
【思考复习】	130
【推荐书籍】	130
 第四章 舞蹈传播	131
【本章摘要】	131
【学习内容】	131
一、舞蹈欣赏	131



二、舞蹈交流	132
三、舞蹈评论	134
四、舞蹈传播	136
五、舞蹈教育	140
【延伸阅读】	147
从舞院改革看舞蹈教育的学科发展	147
美国舞蹈课堂与教学	152
【小组讨论】	157
【思考复习】	157
【推荐书籍】	157
 第五章 舞蹈研究	159
【本章摘要】	159
【学习内容】	159
一、舞蹈学研究内容	159
二、舞蹈学研究视角	164
三、舞蹈学研究概览	184
【延伸阅读】	187
中国舞蹈的后现代问题	187
“脚著谢公屐，身登青云梯”	196
【小组讨论】	202
【思考复习】	202
【推荐书籍】	202
 后 记	203

绪 论

舞蹈作为人类最早的活动之一，被许多人类学家、美学家、哲学家和艺术家认为是一切艺术之母，甚至在人类语言、文字尚未出现之前，人们就以自身形体动作和表情进行交流，因此英国哲学家科林伍德说舞蹈是“一切语言与艺术之母”。舞蹈以运动为唯一存在方式，因此在最为本质的层面上，舞蹈是生命意识活动的一种体现。舞蹈不但在表面形式上体现为一种有节奏的身体运动，同时也在深层内涵中展现了人类丰富多变的心理活动。闻一多先生在《说舞》中写道：“舞是生命情调最直接、最实质、最强烈、最尖锐、最单纯而又最充足的表现。”同样，英国哲学家赫福洛克·埃利斯在《生命的舞蹈》中说道：“如果我们漠视舞蹈艺术，我们不仅对肉体生命的最高表现未能理解，而且对精神生命的最高象征也一样无知。”

运动中的人体动作和舞蹈中的主体情感，不单是人类的生命表征，同时也是最早的一种文化现象，是各民族、各个国家和地区最重要的文化象征之一。人类在语言产生之前，主要是依靠身体动作进行交流，此时舞蹈作为一种交流方式，是一种可视性的身体语言。原始社会的舞蹈几乎是和身体动作同时诞生的，从某种意义上言，人在刚刚直立后，就创造了自己的动作和舞蹈，这种舞蹈既是原始意象，也是现实模仿，人们不仅在舞蹈中与神灵对话，而且还相互交流情感、排解疾病、传习生存技能、加强凝聚力、提高战斗力，唱歌跳舞既娱神也自娱，舞在满足人们精神、生理和心理需求的同时也成就了文化的初始内涵。

• 吴晓邦关于“舞蹈”的定义

吴晓邦先生作为一代舞蹈宗师，是中国近现代以来首位研究舞蹈历史和舞蹈理论的舞蹈家，《新舞蹈艺术概论》《舞蹈学研究》《舞论集》《舞论



续集》等著作的问世，皆是先生围绕“舞蹈学”学科范畴，对舞蹈的诸多理论问题给予的时代阐释与研究。

其中关于“舞蹈”的定义，吴晓邦先生共给出了三次定义。

1. 1952年《新舞蹈艺术概论》（吴晓邦著）：

“舞蹈是造型上‘动的艺术’，它是籍着人体‘动的形象’，通过自然或社会生活的‘动的规律’，去分析各种自然或社会的‘动的现象’，而表现出各种‘形态化’了的运动，这种运动不论是表现了个人或者是多数人的思想和情感，都称为舞蹈。”

2. 1982年《新舞蹈艺术概论》（修订版）：

“舞蹈是一种人体动作的艺术。凡是借着人体有组织有规律的动作，通过作者对自然或社会生活的观察、体验和分析，然后用精炼的形式和技巧，集中地反映了某种形象鲜明的人物和故事，表现个人或者多数人生活、思想和感情的都可称为舞蹈。”

吕艺生先生在《舞蹈学导论》中认为，第一次的定义一连排比了四个“动”，强化了舞蹈作为“动的艺术”的本质特征，第二次定义不仅更直接地指出“舞蹈是一种人体动作的艺术”，同时也首次出现了舞蹈应反映形象鲜明的“人物和故事”，第三次的定义在坚持舞蹈本质特征的同时，又提出了广义和狭义之分。在新中国舞蹈艺术家中，能作出这样严谨定义的，非吴晓邦先生莫属。

3. 《中国大百科全书·音乐舞蹈卷》（吴晓邦主编）：

“舞蹈，按其本质是人体动作的艺术。从广义上说，凡借着人体有组织有规律的运动来抒发感情的，都可称之为舞蹈。但作为一种舞台表演的舞蹈艺术，则是通过作者对自然或社会的观察、体验和分析，并以精炼的典型动作，构成鲜明的舞蹈艺术形象，反映生活中的人和事、思想和情感。”

• 百科全书中“舞蹈”的定义

《辞海》：“以经过提炼、组织和艺术加工的人体动作为主要表现手段，表达人们的思想感情、反映社会生活。”

《文艺小百科》（吴立昌等编著）：“舞蹈是以人的身体动作为工具，以它特殊的舞蹈语汇（动作、舞姿、表情、造型等）为表现手段而表演的一



种形象艺术，和其他艺术一样是表现人的生活、思想和感情的。”

《贾作光舞蹈艺术文集》：“舞蹈是通过人体的一定的动作、手势、舞姿、造型来表达思想的内容。”

《人体律动的诗篇——舞蹈》（汪加千等编著）：“舞蹈以人体为表现工具，通过有节律、有组织和经过美化的流动性动作来表情达意。”

《中国艺术学》（彭吉象著）：“舞蹈是一种以艺术化的人体动作表达内在情感的艺术，而舞蹈之美是一种动态的人体美。舞蹈根源于人的生命律动。”

《美国大百科全书》（1978年版）：“舞蹈是在一定空间内，合着一定的节奏所做的身体的连续动作。舞蹈可能是为了表露感情、发泄过剩的精力，也可能是仅仅为了娱乐。”

《美国新知识百科全书》：“舞蹈是身体的一种有节奏的运动。”

《不列颠百科全书》（15版）：“舞蹈艺术是一种有节奏的、常合着音乐节拍的身体动作，用以表达情感、思想，表现故事情节，或仅仅是为了娱乐。”

《大日本百科全书》（19卷）：“舞俑存在于时间与空间之中的肉体有节律的运动。”

《法国拉鲁斯大百科全书》：“舞蹈是通过本能的或提炼过的动作，惯常的或固有艺术性的动作来表达思想情感的一种形式。”

第一章 舞蹈社会



本章摘要

学习并了解舞蹈的起源、社会历史功能、中国舞蹈艺术的分类，舞蹈艺术的特性，以及舞蹈艺术的发展历史与客观规律。



学习内容

一、舞蹈起源

舞蹈的起源与萌芽可远溯至人类发展的洪荒期，很难予以确切考证。1973年，青海大通县上孙家寨出土于马家窑类型墓葬的轰动一时、广为人知的彩陶盆，为我们“复活”了约5000年前原始先民舞蹈的直观形象。其内壁的带纹上绘有三组舞人形象，五人一组手携着手，踏着统一的步伐，体态鲜活、生机盎然。画面上虽无乐手的形象，但那摆向一致的鸟羽兽毛的头饰、尾饰，显示出动作节奏的一致性，联系更早出土的陶鼓、陶哨、陶埙……可以想见其奏乐起舞的情景。这样的场景与古籍中记载的“击石拊石，百兽率舞”（《尚书·舜典》）可相互参照，提供了远古狩猎生活和图腾崇拜的印迹。

然而人为什么要创造舞蹈，又是怎样创造了舞蹈，舞蹈在人们的生活中起了哪些作用，等等，研究舞蹈的起源，就是要回答这些问题，在世界各国的艺术史学家、社会学家和舞蹈学家的论著中，关于舞蹈起源问题的研究，多包含在艺术起源论述中，概括起来有以下几种观点。



（一）模仿论

模仿论是关于舞蹈起源问题中最古老的理论，始于古希腊哲学家，认为模仿是人类固有的天性和本能，舞蹈起源于人类对自然界动物、植物和各类景象事物的模仿。因为在古希腊哲学家看来，所有艺术都是模仿的产物，亚里士多德认为：“艺术模仿的对象是实实在在的现实世界，艺术不仅反映事物的外观形态，而且反映事物的内在规律和本质，艺术创作靠模仿能力，而模仿能力是人从孩提时就有的天性和本能。”继古希腊哲学家之后，文艺复兴时期的达·芬奇、法国启蒙思想家狄德罗、俄国作家车尔尼雪夫斯基等人都不程度地继承和发展了这一学说，这种理论直到19世纪末仍然具有极大的影响。

（二）游戏论

游戏说认为舞蹈起源于游戏，它是包括美术在内的艺术发生理论中较有影响的一支理论，代表人物是德国著名美学家席勒和英国学者斯宾塞，人们也因此把游戏说称为“席勒—斯宾塞理论”。席勒在《美育书简》中通过对游戏和审美自由之间关系的比较研究，首先提出了艺术起源于游戏的观点，认为艺术是一种以创造形式外观为目的的审美自由游戏。“自由”是艺术活动的精髓，它不受任何功利目的的限制，人们只有在一种精神游戏中才能彻底摆脱实用和功利束缚，从而获得真正的自由。而人的审美活动也和游戏一样，是一种过剩精力的使用，剩余精力是人们进行艺术精神游戏的动力。斯宾塞和席勒一样，也认为游戏是过剩精力的发泄，它虽然没有直接的实用价值，却有助于游戏者的器官练习，因而具有生物学意义，有益于个体和整体民族的生存。

游戏说强调了游戏冲动、审美自由与人性完善间的重要联系，对于理解舞蹈在审美方面的发生具有重要价值，它揭示了艺术发生的生物学和心理学方面的某些必要条件，如剩余精力是艺术活动的重要条件，揭示了精神上的自由是艺术创造的核心，对我们理解艺术包括舞蹈的本质是富于启发的。

（三）巫术论

巫术论是西方关于艺术起源理论中最有影响、最有势力的一种观点。



这种理论是在直接研究原始艺术作品与原始宗教巫术活动之间的关系的基礎上提出来的，最早由英国著名人类学家泰勒在他的《原始文化》一书中提出。这种观点是采用实用性来解释艺术的起源，认为在原始人心目中，最初的艺术有着极大的实用功利价值。按照这种理论，原始人所描绘的史前洞穴壁画中虽然有许多在今天看来是美丽的动物形象，但在当时却是出于一种与审美无关的动机，即巫术的动机。如许多旧石器时代晚期的洞穴壁画和雕刻，往往是处在洞穴最黑暗和难以接近的地方，它们显然不是为了给人欣赏而制作的，而是史前人类企图以巫术为手段来保证狩猎的成功。还有动物身上画有或刻有被长矛或棍棒刺中和打击过的痕迹，按照巫术论的观点，这是因为原始部落交感巫术的存在，原始人认为任何事物的形象与实际事物都有一种实在的联系，如果对事物形象施加影响，实际上也就是对这个事物施加影响，在动物身上画上伤痕也就意味着他们在实际的狩猎中可以顺利地打到猎物。原始壁画中这些身上有被刺中或击伤痕迹的动物形象，成为支持艺术产生于巫术学说的有力证据。

（四）表情论

表情论认为舞蹈起源于人类表现和交流情感的需要，情感表现是艺术最主要的功能，也是艺术发生的主要动因，持这一理论的主要有英国诗人雪莱、俄国文学家列夫·托尔斯泰等，还有欧美一些现当代美学家。在这种学说看来，原始人所有的艺术只有一个最主要的推动力，那就是他们通过各种艺术来表达情感，从而促成了艺术的发生和发展。如托尔斯泰认为：“艺术起源于一个人为了要把自己体验过的感情传达给别人，于是在自己心里重新唤起这种感情，并用某种外在的标志表达出来。”这些外在标志就是用动作、线条、色彩、声音以及言词所表达的艺术形象，通过这些艺术形象的传达，使别人也能体验到同样的感情。

（五）性爱论

舞蹈起源于性爱的理论，虽然没有模仿论、游戏论、巫术论等艺术起源理论那样历史久远，但却受到愈多学者的重视，达尔文就断言“音乐舞蹈起源于性的冲动，起源于爱。”葛里斯说“舞蹈不仅与宗教有紧密的关系，它与爱情也有同样的紧密关系”，“在一些民族如奥玛哈斯族，舞蹈一



词既是舞也指爱。男性以其美、精力和技巧赢得女性。”

在原始社会人们为了生存的需要，把人自身的生产繁衍看成是一件非常重要的活动，把性和人们的性行为也看成是神圣且神秘的事情，因此在图腾崇拜中也产生了生殖崇拜和性崇拜，这在很多原始民族舞蹈中至今仍有大量遗存。

（六）劳动论

劳动论认为艺术起源于劳动，代表人物有毕歇尔、希尔恩、普列汉诺夫，在我国文艺理论界占主导地位。从根本上讲，艺术的起源最终应归结为人类的实践活动，艺术的产生和发展来自人类的社会实践活动，是文明进程中的必然产物，艺术的起源应当是原始社会中一个相当漫长的历史过程。

劳动论还是关于文学起源的重要学说之一，劳动提供了文学活动的前提条件，人类的生产活动是一切其他基本活动的前提。这一方面在于人要满足基本生存需要后才能从事其他活动，另一方面在于人就是在这种生产活动中生成的。在劳动中为了需要而创造出具有丰富表意功能的语言系统。劳动产生了文学活动的需要，人的活动伴随一个自觉的目的，这一目的源于某种需要而设定。劳动也构成了我们所描写的重要内容，并制约了最早的文学形式。

又如早期文艺是诗、乐、舞的结合体，这种文艺形式即和劳动过程直接相关，原始人会将劳动动作和动物的动作衍化为舞蹈，劳动时的号子和呼喊发展为诗歌，而劳动时发出的各种声音的节奏，也为原始人提供了音乐的灵感。诗、乐、舞的综合实则是劳动过程中，这几种艺术形式的萌芽因素糅合在一起的反映。

（七）劳动综合论

舞蹈作为人有节律的、动态的造型艺术，作为一种社会审美形态和人内在生命力的外化，起源于远古人类在求生存、求发展中劳动生产、性爱健身、战斗操练等活动的模拟再现，及图腾崇拜、宗教祭礼活动与表现情感思想内在冲动的审美需要，它和诗歌、音乐结合在一起，是人类历史上最早产生的艺术形式之一。



二、舞蹈功能

舞蹈是一门古老的艺术，人类从幼年时代开始，舞蹈活动就已经参与并渗透到人类的劳动生活中，它的功能十分广泛，舞蹈在不同时代的社会功能，恰恰决定了它在当下的存在方式，也是舞蹈自原始时期起一直发展繁荣到今天的一个重要因素，即对人类、对社会发挥着重要的历史功能与社会价值。

（一）古今社会舞蹈的功能

1. 古代舞蹈功能

• 自娱

古代社会特别是远古时期，人类的生活能力和生产能力都十分低下，终日为生存和延续生命而忙碌，为了生存，捕捉猎物、种植粮食、躲避自然灾害，但人们也会在劳动之余欢聚在一起，手舞足蹈，以舞传情，尽情欢乐，以达到舒缓疲惫、舞以达欢的目的。发展至封建社会，不管是民间舞蹈，还是宫廷乐舞，都具有表达欢乐、欣赏娱乐的成分。

• 祭祀

由于科学水平的局限，人类一时无法解释自然现象的生成与变化，于是冥冥之中会觉得有一种神秘力量在主导这一切，产生了万物有神的观念。因此，人们会经常举行各种规模与各种形式的祭祀与祈祷，来祈求风调雨顺、五谷丰登、人丁兴旺、国家兴盛等诸多愿望，在这种大型活动中，舞蹈往往成为了与上天进行沟通 and 对话的最主要的方式。

• 交流

在语言还不完善的史前时期，人们之间的沟通主要是通过动作和身体语言来传达意思、抒发感情的。部落间的欢聚、庆贺、结盟、联欢，也都是通过舞蹈来进行对话与交流的。而在许多村落和寨子中，歌舞活动以其轻松、愉悦、欢快的氛围世代代担负着青年男女之间交谊择偶的社会功用。

• 健身

舞蹈既可以起到交流沟通、自娱娱人的功效，同时舞蹈还能够宣泄情



感、舒展筋骨、强健体质。比如在远古陶唐氏时代,由于天气潮湿,河道堵塞不通,人们情绪抑郁,身体日渐衰弱,于是就有人创造了用以健身的舞蹈给族人们跳。到今天,每日早晚的广场、公园和湖边,仍可以看到许多通过跳舞健身、娱乐和交际的人们。

• 教育

这种教育既有劳动教育,有狩猎战斗教育,也有礼仪习俗教育。特别是周代,在周公旦的主持下,集中整理了前代遗留的各种乐舞,在当时除了祭祀天地和祖先外,主要就是用于教育,文舞昭德,武舞象功,通过《六大舞》和《六小舞》的习练,让贵族子弟们习礼节、知雅乐、增体魄。

2. 现代舞蹈功能

到了现代社会,舞蹈的这些功能依然存在,这也是舞蹈能够生生不息,不断前进和发展的根源所在,即人们和社会都需要它。根据隆荫培先生的研究,舞蹈在现代社会的功能主要集中在六个方面。

• 自娱自乐 抒发情怀

用舞蹈来表达内心的喜悦,是人类共同的生理和心理现象,如戴爱莲的《荷花舞》,通过荷花来表达了人们热爱和平和自由的情怀,同时又抒发了纯洁、像荷花一样出污泥而不染的审美情操。

• 交流情感 增进友谊

舞蹈是一种抒情艺术,从本质上说,它是为了表现和交流人类情感,在交流情感的同时又能够增进彼此友谊,这种功能在今天国与国、民族与民族、人与人之间的交往中,都起到了通过语言和文字无法达到的交流作用。

• 增强体质 延长青春

舞蹈不仅可以达到健身目的,还能在自娱自乐的同时,进入艺术表现的境界,从而达到身心两方面的和谐发展,以舞健身、以舞健美,是当代人们的追求。

• 欣赏愉悦 陶冶情操

舞蹈艺术作为一种审美存在,能够提高艺术品位、修养和审美能力。如《雀之灵》通过对孔雀灵性的舞动,既表达了傣族人民对美好生活的向



往和追求，同时又将观者带入了一个生动、美丽，充满灵性的大自然中。

- 了解社会 认识世界

比如通过舞剧《丝路花雨》中的生动形象，我们既可以了解盛唐时期丝绸之路上政治、经济、文化、交流的一个盛况，同时又可以欣赏到美丽的敦煌艺术。

- 宣传教化 团结群众

无论是古代还是现代，舞蹈都具有一定的宣传教化作用，尤其是在红色革命时代，舞蹈不知给多少受苦受难的群众带来了欢乐，不知吸引了多少热血青年投身革命。

（二）不同形态舞蹈的功能

但是，我们也应认识到，舞蹈的功能随社会发展而发展，它不是一成不变的，并且舞蹈的功能是以审美为中介来发挥其作用的。特别是在当代社会，不同形态和范畴的舞蹈，其社会功能也是有区分的，如表演性舞蹈（经过舞蹈家们的艺术创造，具有鲜活的艺术形象，在舞台上剧场里表演给人们欣赏的舞蹈），侧重于审美、教育和认识功能。如生活舞蹈（与人的生活具有紧密联系，人人都可以参与的具有广泛群众性的舞蹈活动）偏向于交际、健身和娱乐功能。

1. 生活舞蹈功能

- 交际

人是社会动物，从存在的第一天起，就必须共同与自然力进行斗争，取得生活资料，那么这样的任务显然不是单个人或单个集体所能完成的，因此除了语言和文字，身体动作也成了连接情感与信息的途径之一，而且越是到了现代社会，人与人、国与国、民族与民族之间的沟通，反倒经常会藉由艺术而彼此靠近，如果说语言会有语种和方言的差异，可身体的语言却成为全球通用。特别是交友、联谊和求偶，如苗族“花山节”“跳花坡”，黎族“三月三”等，每逢这类节日，方圆几十里地的人们都要聚在一起，纵情欢乐，通过歌舞增进友谊和情感。

- 娱乐

在我国，各族先民不单以歌舞这种形式传授生产和生活知识，祭祀先