

中国世界舞蹈

文化

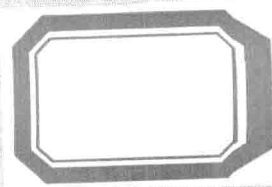

◎刘晓明／编著

舞蹈是以韵律性动作为主要表现手段的艺术形式，以直观的方式表达着人类精神世界深处的情感和思想。它用最接近人类心灵的物质载体——肉身，直接、感性、真实地传达了地球灵物的生命状态。

时事出版社

中国世界舞蹈文化

刘晓真 编著

时事出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国世界舞蹈文化/刘晓真编著. —北京: 时事出版社, 2009. 1
ISBN 978-7-80232-194-6

I. 中… II. 刘… III. 舞蹈—文化—世界 IV. J791

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 168718 号

出版发行: 时事出版社

地 址: 北京市海淀区万寿寺甲 2 号

邮 编: 100081

发行热线: (010) 88547590 88547591

读者服务部: (010) 88547595

传 真: (010) 68418647

电子邮箱: shishichubanshe@sina.com

网 址: www.shishishe.com

印 刷: 北京百善印刷厂

开本: 787×1092 1/16 印张: 25.75 字数: 460 千字

2009 年 1 月第 1 版 2009 年 1 月第 1 次印刷

定价: 39.00 元

(如有印装质量问题, 请与本社发行部联系调换)

前言

一般说来，舞蹈是以韵律性的动作为主要表现手段的艺术形式，它以直观的方式表达着人类精神世界深处的情感和思想。《诗·大序》中曾有一段这样的文字：“诗者，志之所之也。在心为志，发言为诗，情动于中而形于言。言之不足，故嗟叹之。嗟叹之不足，故咏歌之。咏歌之不足，不知手之舞之足之蹈之也。”这段文字说出了人类情感表达的几个层次和程度，从说话、嗟叹、歌唱，一路发展到舞蹈，才真正达到足以表达的强度。舞蹈也正是以人类的肉身——最接近心灵的物质载体，直接、感性、真实地传达了地球灵物的生命状态。而在人与自然、人与社会、人与人之间的关系中，舞蹈不仅仅是传达情感的艺术样式，还承载了许多社会文化的功能，这无论是在古代社会还是在现代社会，它在社会中所扮演的基本角色并没有发生本质变化。

梳理中外舞蹈的历史就会发现，舞蹈不再是狭隘意义上的身体律动，而是文化历史的一个入口和载体，通过它可以了解不同时空中，人们的风俗、观念、生活内容和历史风云。在同样的公元计时中，各地纷呈的舞蹈种类以及产生它们的社会形态都构成通往历史和世界的有趣的人文景观。如同当代的传媒人通过镜头将探索的触角伸向世界一样，舞蹈在这里成为一枚探针。

在成熟的文明中，舞蹈以演艺的形态供人们娱乐有着非常悠久的历史，埃及、印度、中国无不如此。2000多年前，中国就已出现女乐这样一个独特的群体，专为贵族统治阶层歌舞享乐，甚至作为殉葬品与死去的权贵一起下葬，以保证他们在阴间世界的娱乐生活。随着观念的变化，人殉制度慢慢被废弃，改为由烧制的陶俑来代替活人，于是后世通过其中的舞俑看到了当时的舞姿，犹如千年的舞影闪烁。其他许多流传至今的文物上的舞蹈形象也是如此，为后人能够感受古代乐舞风采提供了灵光一现的可能。而女乐群体在绵延悠长的历史舞台上，演绎着不同时代、不同风

格、不同种类的舞蹈，为殿堂里的艺术发展留下了踪迹。在对舞蹈艺术水平的提高上，不乏王宫贵族、雅士文人的倾力相助，著名的如唐玄宗与杨贵妃，由于他们的参与，无论在人力、财力还是智力上，都给予舞蹈以极大的促进，这在后世明清文人与戏曲家班兴盛的关系上是一致的。同时，也可以看到舞蹈在古代社会中不仅仅是职业乐舞艺人的行为，也是社会生活中的重要组成部分。

无独有偶，西欧芭蕾的发展如果没有法国国王路易十四的兴趣和扶持，恐怕就没有了后来发展的良好基础，他为芭蕾这个原本是宫廷娱乐的项目成为舞台明珠的转变功不可没。也由此，世人在将近四百年的时间里，领略到自文艺复兴之后艺术家们在这门艺术中所奉献的创造。在此前欧洲人的生活中，由于宗教教义的约束，时常出现人们因世俗娱乐活动与教会的冲突，而不管当时的社会舆论如何，都无法熄灭人们在舞蹈中所迸发出的快乐天性。芭蕾应当说是生长在欧洲文化土壤上的奇葩，它的血脉来自民间舞，却在后来的发展中自立门户独成体系。在20世纪进入现代社会后，艺术家们的观念随着社会环境的变化突破陈规，寻求新的艺术样式和创作途径，现代观念下的舞蹈应运而生，与芭蕾并行于世，更有相互吸纳交融的局面。

芭蕾的光焰往往容易让人忽略在世界其他地方拥有历史更为悠久的舞蹈文明，亚洲、非洲、美洲都有着丰富的文化传统，早期人类的舞蹈亦成为主要的组成部分。许多舞蹈至今因为社会形态的少变而仍然保留古韵。当然，也要看到在人类千百年间的发展中，不同地域、不同民族、不同文化间的交流也是一个重要潮流。尤其在美洲地区，印第安土著、欧洲移民、最初作为奴隶的非洲黑人共同构筑了当地的文化形态，舞蹈更是显示了其混血的魅力，以嘻哈为代表的乐舞文化正在引领全球的时尚风潮。虽然在近三百年的时间里，西欧强国由于经济和政治的原因有着文化上的优势，但却无法替代世界各地民间舞蹈自己的生命。同时，值得注意的是，世界各地的舞蹈文化并非互不关联，舞蹈随着人类迁徙的足迹远涉重洋的例子也确曾有过。通过人种的DNA鉴定，美洲大陆的印第安人与东亚大陆的黄种人有着一致的祖缘关系，从现存南美文明的物质遗迹来看，尤其建筑和器物所体现出来的思维和审美，都证明这种论断，舞蹈也毫不例外成为其中的文化事项。这个“环太平洋文化圈”的事例，说明在各大不同的区域内，都有各自文化圈的特点，这也是看待舞蹈文化的一个视野和眼光。

中国民间舞蹈和世界各地的民间舞蹈一样，古代典籍虽然鲜有记载，但从现今所流传下来的各族舞蹈中都可以看到它们所属族群的迁徙历史、

传说。同时，舞蹈在婚丧嫁娶等世俗生活中扮演着重要角色，在人生仪礼的仪式过程中举足轻重。在这些民间仪式中，与舞蹈息息相关的巫觋就是知识权力的所有者，只是在如今这个无神的时代，他们的地位已随历史远去，而他们曾经有过的显赫地位和辉煌历史，作为文化史中重要的印记让人们得以感念怀远。严格说来，舞蹈的历史并非信史，因为肢体动作倏忽转逝的特质，使我们对史上的那些舞蹈并不能够真正从形态上把握领略，仅仅通过器物、绘画等文物中的遗迹得以窥见一二片断，瞬间留影成为弥足珍贵的舞蹈记忆。当然，许多民间舞蹈正是在相对封闭的环境中，通过世代相传的方式，使远古的身体文化基因得以留存，让今人可以借助这些舞蹈遥想古代舞蹈的绝代风华。

本书正是基于以上舞蹈历史发展演变的图景和脉络将世界范围内的舞蹈材料做了一个汇总，对其的取舍也反映了将舞蹈放在历史文化环境中的眼光，使更多地人去了解既熟悉有陌生的舞蹈：它不仅仅是舞台上光鲜的娱乐，更是一个了解社会文化风俗的窗口。

编著者

2008年10月

前
言

目 录

上 编 中 国 舞 蹈

第一章 上古的舞蹈记忆	(3)
第一节 原始舞蹈	(3)
一、舞蹈溯源	(3)
二、原始舞蹈	(4)
第二节 夏商舞蹈	(5)
一、传说中的夏代乐舞	(5)
二、殷商的舞蹈	(6)
三、上古舞蹈的神话传说	(6)
第三节 祭祀中的巫和巫舞	(7)
一、巫与舞蹈	(7)
二、巫舞	(8)
第二章 周代舞蹈	(10)
第一节 周代歌舞风俗	(10)
一、《诗经》中的歌舞	(10)
二、楚辞中的歌舞	(12)
第二节 雅乐体系的确立	(13)
一、制礼作乐和六大舞	(13)
二、贵族教育和六小舞	(14)
第三节 礼崩乐坏和诸子乐舞观	(15)
一、礼崩乐坏	(15)
二、诸子乐舞观	(15)
1. 儒家乐舞观	(16)

2. 道家乐舞观	(16)
3. 墨家乐舞观	(17)
第四节 伎乐的兴盛	(17)
第三章 秦汉时期的舞蹈	(19)
第一节 俗乐舞的兴盛	(19)
一、角抵百戏	(19)
二、俗乐舞	(20)
第二节 宫廷乐舞	(21)
一、“以舞相属”和宫廷社交	(21)
二、伎乐舞蹈的发展	(21)
三、乐舞交流	(23)
第四章 魏晋南北朝的舞蹈	(24)
第一节 南北方乐舞的交流	(24)
一、汉族的清商乐	(24)
1. 北方的杂舞	(24)
2. 南方的吴歌	(25)
二、北朝之乐舞交流	(26)
第二节 佛教和乐舞	(26)
第五章 隋唐时期的舞蹈	(28)
第一节 万国来仪与乐部	(28)
一、从《七部乐》到《十部乐》	(28)
二、《坐部伎》和《立部伎》	(32)
第二节 艺术舞蹈	(34)
一、“健舞”和“软舞”	(35)
1. 健舞	(35)
2. 软舞	(39)
二、歌舞大曲	(41)
第三节 民间舞蹈	(44)
一、歌舞戏	(44)
二、民间自娱舞蹈	(46)
三、社交与乐舞	(48)
第六章 两宋、辽、西夏、金的歌舞	(51)
第一节 两宋之乐舞	(51)
一、宫廷队舞	(52)

二、民间舞蹈	(53)
三、宋杂剧中的舞蹈	(55)
第二节 辽、西夏、金的舞蹈	(56)
一、辽的舞蹈	(56)
二、西夏的舞蹈	(58)
三、金的舞蹈	(59)
第七章 元、明、清的舞蹈	(61)
第一节 元代的歌舞	(61)
一、宫廷乐舞	(61)
二、宗教与舞蹈	(62)
1. 萨满舞蹈	(62)
2. 藏传佛教和舞蹈	(63)
三、元杂剧中的舞蹈	(63)
四、元代民间舞蹈	(65)
第二节 明清时代的舞蹈	(67)
一、明清宫廷舞	(67)
二、明清民间舞	(68)
三、明清家乐中的舞蹈	(70)
四、清代地方戏中的舞蹈	(71)
五、京剧中的舞蹈	(74)
第八章 中国现当代舞蹈	(77)
第一节 现当代舞蹈的重要人物	(77)
一、裕容龄和西方的舞步	(77)
二、黎锦晖和五四精神下的学堂乐歌舞蹈	(78)
三、吴晓邦和新舞蹈艺术运动	(79)
四、戴爱莲和中国舞蹈艺术的开拓	(80)
第二节 现当代舞蹈的重要作品	(81)
一、《小刀会》和脱胎戏曲舞蹈的民族舞剧	(81)
二、《鱼美人》和脱胎西方芭蕾的民族舞剧	(82)
三、《红色娘子军》、《白毛女》和中国芭蕾的成熟	(83)
四、《丝路花雨》和民族舞蹈的复兴	(84)
第九章 汉族的民间舞蹈	(85)
第一节 秧歌	(85)
一、东北秧歌	(85)
1. 老辈秧歌	(86)

2. 抚顺满族地秧歌	(86)
3. 辽南高跷秧歌	(87)
4. 二人转舞蹈	(87)
二、山东、河北秧歌	(88)
1. 鼓子秧歌	(88)
2. 胶州秧歌	(89)
3. 海阳秧歌	(90)
4. 井陉拉花	(91)
5. 冀东地秧歌	(91)
三、山西、陕西秧歌	(92)
1. 陕北秧歌	(92)
2. 榆林霸王鞭	(93)
3. 八大角秧歌	(94)
4. 高跷走兽	(94)
四、秧歌里的鼓舞	(95)
1. 腰鼓	(95)
2. 鼗鼓	(96)
3. 太平鼓	(97)
4. 花鼓	(97)
5. 锣鼓	(98)
五、南方的英歌、花鼓、花灯	(99)
1. 英歌	(99)
2. 花鼓灯	(100)
3. 滚灯	(100)
第二节 龙舞	(101)
一、龙舞的各种传说	(101)
二、龙舞的习俗和活动	(103)
三、各地的龙舞	(105)
1. 人龙舞	(105)
2. 火龙舞	(105)
3. 香火龙舞	(106)
4. 板凳龙舞	(106)
5. 百叶龙舞	(106)
6. 彩龙舞	(107)
7. 手龙舞	(107)

第三节 狮舞·····	(107)
一、狮舞的传说和历史·····	(108)
1. 各种传说 ·····	(108)
2. 流传历史 ·····	(108)
二、北狮和南狮·····	(109)
1. 北狮 ·····	(109)
2. 南狮 ·····	(109)
三、各地舞狮·····	(110)
1. 徐水舞狮 ·····	(110)
2. 黄沙舞狮 ·····	(111)
3. 广东醒狮 ·····	(111)
4. 麒麟舞 ·····	(112)
5. 犴舞 ·····	(113)
第十章 少数民族舞蹈 ·····	(114)
第一节 西南少数民族舞蹈·····	(114)
一、苗族、白族舞蹈·····	(114)
1. 苗族的锦鸡舞 ·····	(115)
2. 苗族的板凳舞 ·····	(115)
3. 白族的“绕三灵”舞 ·····	(116)
二、傣族、景颇族舞蹈·····	(117)
1. 傣族的孔雀舞 ·····	(117)
2. 傣族的鹭鹭舞 ·····	(118)
3. 景颇族的“木脑纵歌” ·····	(118)
4. 景颇族的刀舞 ·····	(119)
三、彝族、傈僳族舞蹈·····	(120)
1. 彝族的“跳月” ·····	(120)
2. 彝族的烟盒舞 ·····	(121)
3. 彝族的“打跄舞” ·····	(121)
4. 傈僳族的“阿尺木刮” ·····	(122)
5. 傈僳族的“迁哦” ·····	(122)
四、壮族、瑶族舞蹈·····	(123)
1. 壮族的“蚂拐舞” ·····	(123)
2. 壮族的棒棒灯 ·····	(124)
3. 瑶族大长鼓舞 ·····	(125)
4. 师公舞 ·····	(125)

五、西南其他少数民族舞蹈·····	(125)
1. 纳西族的东巴舞·····	(125)
2. 独龙族的剝牛舞·····	(126)
3. 土家族的摆手舞·····	(127)
4. 哈尼族的铓鼓舞·····	(128)
5. 水族的狮子灯舞·····	(128)
6. 京族的舞蹈·····	(129)
7. 黎族的招福舞·····	(129)
8. 布依族的耙棒舞·····	(130)
9. 高山族的猎头祭歌舞·····	(130)
第二节 西南高原民族舞蹈·····	(131)
一、藏族舞蹈·····	(131)
1. 热巴·····	(131)
2. 卓·····	(133)
3. 弦子·····	(134)
4. 囊玛·····	(135)
5. 十二相舞·····	(135)
二、羌族舞蹈·····	(136)
1. 巴当舞·····	(136)
2. 夸耳环·····	(137)
3. 对衣襟舞·····	(138)
第三节 西北少数民族舞蹈·····	(138)
一、维吾尔族舞蹈·····	(138)
1. 赛乃姆·····	(138)
2. 刀朗舞·····	(139)
3. 鹅舞·····	(139)
二、西北其他少数民族舞蹈·····	(139)
1. 塔吉克族的鹰舞·····	(139)
2. 哈萨克族的“葵依”·····	(139)
3. 乌孜别克族的舞蹈·····	(140)
4. 锡伯族的“贝伦”·····	(140)
5. 土族的“安召”·····	(140)
6. 裕固族的“兜乐”·····	(141)
7. 撒拉族的骆驼舞·····	(141)
8. 东乡族的“哈利”·····	(141)

9. 回族的宴席曲舞	(142)
第四节 北方少数民族舞蹈	(142)
一、蒙古族舞蹈	(142)
1. 安代舞	(142)
2. 盅子舞	(143)
3. 筷子舞	(144)
4. 角斗舞	(144)
5. 云南蒙古族舞蹈	(144)
二、朝鲜族舞蹈	(145)
1. 农乐舞	(145)
2. 长鼓舞	(146)
3. 象帽舞	(146)
4. 乞粒舞	(146)
三、满族舞蹈	(147)
1. 莽式舞	(147)
2. 萨满舞	(147)
四、北方其他少数民族舞蹈	(148)
1. 鄂伦春族的黑熊搏斗舞和采红果舞	(148)
2. 达斡尔族的“鲁日格勒”	(148)
3. 鄂温克族的舞蹈	(149)
第十一章 各地舞蹈文化	(150)
第一节 傩舞与巫舞	(150)
一、傩舞	(150)
二、巫舞	(151)
1. 土族的“於菟舞”	(151)
2. 瑶族的度戒舞	(152)
3. 普米族的“醒英蹉”	(153)
4. 水族的“跳神”	(154)
5. 佤族的“做水鬼”和“木鼓舞”	(154)
第二节 寺庙里的舞蹈	(155)
一、藏传佛教寺庙舞蹈	(155)
1. 羌姆	(155)
2. 查玛	(156)
二、汉传佛教寺庙、道观舞蹈	(157)
1. 香花舞	(157)

2. 穿道	(157)
3. 散花舞	(157)
第三节 祖先祭祀	(158)
一、苗族的“吃牯脏”	(158)
二、土家族的“毛古斯”	(159)
三、壮族“耍碗舞”的传说	(159)
四、畲族的祭祀盘瓠舞	(160)
第四节 战争舞蹈	(161)
羌族的“卡斯达温”	(161)
第五节 狩猎、生产舞蹈	(162)
一、哈萨克族的狩猎、生产舞蹈	(162)
二、达斡尔族“鲁日格勒”	(162)
三、畲族的生产劳动舞	(163)
四、普米族的狩猎舞	(163)
第六节 生殖繁衍的舞蹈	(163)
一、基诺族的贺新房舞	(163)
二、保安族宴席舞	(164)
三、东乡族的“哈利舞”	(164)
四、怒族的“嘎”	(164)
五、瑶族的“跳盘王”	(165)
六、毛南族的“还愿”	(166)
第七节 丧葬舞蹈	(166)
一、畲族的丧礼舞	(167)
二、土家族的“萨叶儿嘞”	(167)
三、瑶族的“龙虫舞”	(168)
四、景颇族的“龙洞歌”	(168)
五、布依族的“马郎舞”	(169)
六、普米族的丧葬舞	(169)
七、黎族打柴舞	(170)
第八节 节日和舞蹈	(171)
一、维吾尔族的“麦西热甫”和舞蹈	(171)
二、阿昌族的“窝罗节”和“蹬窝罗”	(172)
三、壮族的“开年节”和“草人舞”	(173)
四、哈尼族的“耶苦扎”和“竹筒舞”	(173)
五、藏族、土族的“六月会”和巫舞	(174)

六、藏族的“雪顿节”和舞蹈·····	(175)
七、傣族的节日和舞蹈·····	(175)
八、柯尔克孜族的节日和舞蹈·····	(175)
第九节 乐器和舞蹈·····	(176)
一、与鼓有关的舞蹈·····	(176)
1. 象脚鼓舞·····	(176)
2. 铜鼓舞·····	(177)
3. 木鼓舞·····	(178)
4. 大鼓舞·····	(180)
二、和芦笙有关的舞蹈·····	(181)
1. 苗族芦笙舞·····	(182)
2. 侗族的“踩堂”·····	(184)
3. 拉祜族的芦笙舞·····	(185)
4. 彝族的芦笙舞·····	(185)
第十二章 古代留存的舞蹈形象·····	(187)
第一节 岩画上的舞蹈形象·····	(187)
一、广西岩画·····	(187)
二、云南岩画·····	(188)
三、内蒙古岩画·····	(188)
四、新疆呼图壁岩画·····	(189)
第二节 器皿上的舞蹈形象·····	(189)
一、陶器·····	(189)
二、漆器·····	(190)
三、铜器·····	(190)
四、玉器·····	(191)
第三节 墓室画像中的舞蹈形象·····	(192)
一、墓室画像砖石上的舞蹈·····	(192)
1. 汉代的画像砖石·····	(192)
2. 宋金时期的画像砖石·····	(193)
二、墓室壁画上的舞蹈形象·····	(195)
第四节 佛教石窟、碑塔画像中的舞蹈形象·····	(196)
一、石窟造像、壁画中的舞蹈形象·····	(197)
1. 新疆克孜尔石窟·····	(197)
2. 山西大同云冈、河南洛阳龙门石窟·····	(197)
3. 甘肃敦煌石窟·····	(198)

二、寺院壁画中的舞蹈形象·····	(201)
1. 唐代时期·····	(201)
2. 宋辽时期·····	(201)
3. 元明清时期·····	(202)
第五节 造像中的舞蹈形象·····	(203)
一、两汉、南北朝时期·····	(203)
二、隋唐时期·····	(204)
三、宋金时期·····	(205)
第六节 纸本绘画形象中的舞蹈·····	(205)
一、唐五代时期·····	(205)
二、两宋时期·····	(206)
三、明清时期·····	(207)
第七节 传说故事中的舞蹈·····	(209)
一、苗族“跳月”的传说·····	(209)
二、阿昌族“青龙白象舞”的传说·····	(210)
三、景颇族“整歌”的传说·····	(211)
四、哈尼族“棕扇舞”的传说·····	(211)
五、普米族“甲搓舞”的传说·····	(212)

下篇 世界部分

第十三章 远古的舞蹈·····	(215)
第一节 战争舞蹈·····	(215)
第二节 狩猎舞蹈·····	(216)
第三节 繁衍舞蹈·····	(216)
第十四章 早期文明的舞蹈·····	(217)
第一节 古印度舞蹈·····	(217)
一、湿婆神和舞蹈·····	(217)
二、印度教的舞蹈传说·····	(218)
三、寺庙侍神的舞女·····	(218)
四、《舞论》和《姿势明镜》·····	(218)
第二节 欧洲古希腊、古罗马的舞蹈·····	(219)
一、古希腊舞蹈·····	(219)
1. 史诗和传说中的舞蹈·····	(219)
2. 古希腊悲剧中的舞蹈·····	(220)

3. 斯巴达人的战斗和舞蹈	(220)
二、古罗马舞蹈	(221)
第三节 古代美洲文明中的舞蹈	(221)
一、北美洲古印第安人舞蹈	(221)
二、中美洲、南美洲古印第安人舞蹈	(222)
三、玛雅文明中的舞蹈	(223)
四、阿兹特克文明中的舞蹈	(223)
五、文明中的舞蹈	(224)
第四节 古埃及的舞蹈	(225)
第十五章 亚洲舞蹈	(227)
第一节 日本、朝鲜、韩国舞蹈	(227)
一、日本传统舞蹈	(227)
1. 中国文化与日本乐舞	(228)
2. 宫廷雅乐舞蹈	(228)
3. 祭祀舞蹈	(229)
4. 歌舞伎——集大成的表演艺术	(230)
5. 日本少数民族的舞蹈	(231)
6. 日本当代舞蹈	(232)
二、朝鲜、韩国传统舞蹈	(233)
1. 传统舞蹈	(233)
2. 韩国、朝鲜当代舞蹈	(238)
第二节 印度、伊斯兰文化中的南亚舞蹈	(239)
一、印度舞蹈	(240)
1. 古典舞蹈	(240)
2. 民间舞蹈	(243)
二、巴基斯坦舞蹈	(244)
三、斯里兰卡舞蹈	(245)
1. 高地舞	(246)
2. 低地舞	(247)
3. 中地舞	(247)
第三节 多元宗教中的东南亚群岛舞蹈	(248)
一、印度尼西亚舞蹈	(248)
二、爪哇舞蹈	(249)
三、巴厘舞蹈	(250)
四、苏门答腊舞蹈	(251)