

中国民族舞蹈与服饰系列丛书
中国少数民族服饰卷

北京市教育委员会科技创新平台资助项目
北京舞蹈学院 90 周年献礼

羌族刺绣

白靖毅 徐晓彤 著

中国纺织出版社

中国民族舞蹈与服饰系列丛书
中国少数民族服饰卷

北京市教育委员会科技创新平台资助项目
北京舞蹈学院 60 周年献礼

苗族舞服研究

——苗族舞服与器乐研究(开道)

白靖毅
徐晓彤 著

中国纺织出版社

内 容 提 要

这是一本关于藏族舞蹈及其服饰的专著，主要介绍了云南迪庆地区藏族舞蹈与服饰，并运用文化人类学的方法做了系统分析。全书借鉴西方哲学、美学的理论探讨中国少数民族舞蹈与服饰文化，从情感与形式入手，强调舞蹈、服饰与人、时间、地域、形式的联系，力图回到民族民间文化中寻找提升人们精神生活品质的途径。

本书图文并茂，内容翔实丰富，图片珍贵精美，针对性强，具有较高的学习和参考价值，同时，对少数民族的舞蹈及服饰文化的保护和传承具有较好的推动作用。

本书既适合舞蹈、服装、舞台舞美设计专业师生、从业人员使用，又可供舞蹈、服饰研究人员以及爱好者学习参考。

图书在版编目(CIP)数据

裳舞之南：云南（迪庆）藏族舞蹈与服饰文化研究 / 白靖毅，徐晓彤著. —北京：中国纺织出版社，2015.6

（中国民族舞蹈与服饰系列丛书·中国少数民族服饰卷）

ISBN 978 - 7 - 5180 - 1323 - 4

I. ①裳… II. ①白… ②徐… III. ①藏族—民族舞蹈—研究—云南省 ②藏族—民族服饰—研究—云南省 IV. ① J722.221.4
② TS941.742.814

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2015）第 001979 号

策划编辑：李春奕 责任编辑：魏萌 责任校对：楼旭红
责任设计：何建 责任印制：储志伟

中国纺织出版社出版发行

地址：北京市朝阳区百子湾东里 A407 号楼 邮政编码：100124

销售电话：010—67004422 传真：010—87155801

http://www.c-textilep.com

E-mail：faxing@c-textilep.com

官方微博 http://weibo.com/2119887771

中国纺织出版社天猫旗舰店

北京市雅迪彩色印刷有限公司印刷 各地新华书店经销

2015 年 6 月第 1 版第 1 次印刷

开本：710×1000 1/16 印张：11

字数：143 千字 定价：58.00 元

凡购本书，如有缺页、倒页、脱页，由本社图书营销中心调换

序一

文化是民族的血脉，是人民的精神家园。党的十八大报告指出“全面建成小康社会，实现中华民族伟大复兴，必须推动社会主义文化大发展大繁荣，兴起社会主义文化建设新高潮，提高国家文化软实力，发挥文化引领风尚、教育人民、服务社会、推动发展的作用”。中华文化源远流长，博大精深。云南民族民间舞蹈与服饰文化丰富多彩，妩媚多姿。我们生长在这样一个拥有灿烂文化的国度，犹如身处一座巨大的宝藏之中，文化的珍宝俯首可拾，给我们的教育教学和科学研究工作创造了条件。北京舞蹈学院一直秉承“遵道崇德、天地人和、文舞相融、德艺双馨”的校训，始终坚持做中华文化的传播者和志愿者。“天行健，君子以自强不息；地势坤，君子以厚德载物；人有度，君子以知时守节；和为贵，君子以成人之美”，就是我们镌刻在舞蹈家摇篮基石上的文化座右铭。

本书的两位作者白婧毅和徐晓彤，都是北京舞蹈学院艺术设计系的青年骨干教师，长期从事舞蹈教育和艺术设计的教学研究工作。当她们确定“裳舞之南”选题的时候，我为之鼓舞。文化研究是一件出工出力却不易出彩的事，但她们能够以多年积淀的学识和实践积累，找准“云南藏族舞蹈与服饰文化”这个研究突破点，严谨扎实、坚定地做下去，体现出她们执着于艺术的韧性。云南藏族舞蹈与服饰文化，是云南地区藏民族文化生活的重要方式，是体现该地域文化精神和民族情感的艺术符号。舞蹈与服饰，是两个相互联系、相互作用又具有各自独立性的文化体系。本项目从策划选题到研究内容都具有鲜明的文化属性和艺术特色，令人耳目一新。仅从本书所汇集的成果来看，在文化研究领域形成了自己的独特视角：一是把西方当代哲学、美学理论研究的新观点、新方法引入中国民族民间舞蹈与服饰的研究中来，从情感与形式入手对传统文化进行探讨；二是把舞蹈文化研究与服饰文化研究有机地结合起来，从不同的角度分析云南藏族人民的文化生活方式，既实现了跨领域的整合又突出了两种文化的特色；三是打破门户之见的壁垒，以较宽阔的视野和维度，将政治、经济等多种相关因素纳入文化分析之中，既强调对外来文化的借鉴和警惕，又突出对本土文化的自信与忧虑，跳出文化看文化，体现出一种整体性的辩证思维；四是形成了一些较为新颖的观点，如提出文化传承与发展的三种途径，指出文化是提升人们的精神生活品质的重要路径，呼吁舞蹈应扛起文化抵抗的旗帜等，对我们当前的文化工作有一定的启示作用。诚然，本书作为一本舞蹈与服装“跨界合作”的研究性读物，还有一些值得完善和商榷的地方。但我认为，她们选择的这个研究方向，与北京舞蹈学院一直强调

的坚持“文化引领”和“坚持高层次的文化追求”的整体思路是高度契合的。

艺术教化人，启迪人的心灵。艺术让人成为人，成为具备远大眼光、通融识见、博雅精神和优美情感的“完整的人”。当前，国家已经将艺术教育纳入国民基础教育体系，专业艺术高校将面临着又一次大的历史发展机遇。我们多年来从事的是以舞蹈艺术教育和科研为主的工作，不但要完成人才培养、科学研究、服务社会的任务，更要担负起文化传承与创新的历史使命。今年是北京舞蹈学院建校 60 周年，我们正在梳理 60 年来的教学成果和学术思想，将自身的发展历程放在几千年的中国传统文化当中，放置于整个世界文化历史长河之中去考量，认真思考和探寻我们的文化根脉，形成一批批以“自觉践行社会主义核心价值观，在舞蹈艺术中坚持正确的政治立场和人文导向”的学术成果，是学院文化建设的重要之意。本书作为其中之一，正在努力地践行着传播正能量、传播真善美的积极主题。我们都在执着追求着艺术，我们都在传承创新着文化，希望作者们沿着这条路走下去，取得更加丰硕的成果。

2014 年 9 月

序 二

白靖毅和徐晓彤两位老师写了一本关于藏族舞蹈与服饰文化的书。舞蹈与服饰，尤其是现在舞台上看到的节目里，可以说是关系最密切的两种不同东西的融合。舞蹈好看，服饰也好看。舞蹈可探究的地方很多，服饰能研究的方面更不少。她们把舞蹈和服饰这两方面结合起来进行文化研究，很有意义，在此之前几乎没有多少专业的人来关注。

白靖毅毕业于北京舞蹈学院民间舞系，曾经是我的学生，现在学院新开设的艺术设计系任教。舞蹈服装设计大师韩春启是该系的主任。白靖毅受韩春启老师的启发，开始对舞蹈与服饰这个课题产生兴趣。她和搞服装专业的徐晓彤一道，针对云南迪庆藏族这一独具地域和民族特色的族群来深入舞蹈和服饰的研究，不仅体现了特殊性，更反映了民族文化迁移、演变以至各民族间相互影响和交融的典型过程，使我们充分而生动地体悟出各民族舞蹈和服饰文化成长与发展的脉络。其实中华民族，看似近现代由 56 个民族组成，而千百年来又有多少难以计数的族群的兴衰存亡啊！这其中又有多少文化上的相互渗透和融合啊！仅从这一意义来看，她们的研究成果其历史和文化的分量便不轻。虽然这一工作仅仅算作一个开端，后续要展开的可是一幅幅壮丽的景色。

我自己也是北京舞蹈学院毕业的，上学时有绘画课，教我画画的是后来著名的舞蹈服装设计大师李克瑜老师。李克瑜老师的成名作品是几部大舞剧，尤其是中国舞剧《虞美人》的服装设计，至今记忆犹新。应该说是以李克瑜老师为代表的一代舞蹈服装设计专业人士，开启了中国舞蹈与服饰的研究课题，继之以韩春启老师他们成立的艺术设计系，真正地把舞蹈与服饰专业合为一门崭新的艺术与舞台、艺术与生活的新专业。站在新的时代，白靖毅和徐晓彤的这本书又是一个新的宣言。告诉我们大家，舞蹈与服饰可以成为一门新的学问，一门关于真善美的学问。可以给我们大家在舞蹈或服饰之外带来一些新的启示和想象！

套用一句老话：路本来是没有的，走的人多了，也就成了路。白靖毅和徐晓彤两位老师在舞蹈和服饰的研究上创出了一条路，希望能够启发更多的人来走这条路。相信在这些人的努力和推动下，更为绚丽多彩的民族文化的复兴一定会早日实现！

于善志 漱

2014 年 10 月

序 三

关于本书的专业问题，专家和作者都已经有所论述，我不多言。但是对于本书的作者，我倒有些话说。一是她们虽然年轻就承担如此高深的课题，是后生可畏；二是她们在教学和工作之余，能挤出时间努力学习民族传统，是勤奋敬业。

舞蹈和服装这两个门类、两种行当都与我的职业有关。

也许就是缘分，本书的两位年轻作者都是北京舞蹈学院艺术设计系的老师，在专业教学和行政工作如此繁重的工作压力下，她们能为自己喜欢和热爱的专业进行深入地研究和学习，让我感到十分的感动。同时，这种研究课题在十几年前几乎是无法想象的。只有在专一的舞蹈之外，有了边缘的专业，使得对于舞蹈的研究更加综合，也让服装的研究找到了一个更加美丽的对称。我以为这是非常有意义的研究方向。

舞蹈和服装，看似没啥关系的两件事，其实大有干系。

舞蹈之美，与服饰息息相关；服饰之魂，系于舞蹈之人。传统和时尚看似一个老旧、一个新奇，其实也就是一回事，因为今天的时尚就是明天的传统。我们的两位小老师能在舞蹈与服饰之间找到研究的契合点，并且做得有声有色，暂且不论观点对错、程度深浅，仅为此所付出的巨大努力和所克服的困难就让我肃然起敬。

古人云：艺无止境。同理，课题研究也一定如此。所以，我希望她们能在此研究基础上，更进一步、更深一点、更宽一些，在专业的研究道路上踏实钻研取得更多成果。

2014年10月

目录

导论 舞蹈、服饰与文化研究 /3

第一节 舞蹈、舞蹈与服饰 /4

第二节 研究角度的选取 /10

上篇 彩舞之南——云南（迪庆）藏族舞蹈

第一章 迪庆藏族 /18

第一节 迪庆藏族概览 /18

第二节 独特地域文化 /19

第二章 迪庆藏族舞蹈 /22

第一节 质朴的族群——锅庄 /22

第二节 奔放的情感——弦子 /26

第三节 诸神的世界——羌姆 /28

第四节 漂泊的灵魂——热巴 /32

第五节 纯真的恋歌——情舞 /36

第三章 云南藏族舞蹈文化 /40

第一节 舞蹈与藏民族 /41

第二节 舞蹈承载的多种功能 /44

第三节 舞蹈力争成为文化典范 /49

中篇 彩裳之南——云南（迪庆）藏族舞蹈服饰

第四章 云南藏族传统服饰 /58

- 第一节 迪庆藏族传统服饰形制 /58
- 第二节 云南藏族传统服饰的形成因素 /89
- 第三节 现代背景下的云南藏族服饰 /92

第五章 迪庆藏族舞蹈服饰 /94

- 第一节 锅庄舞蹈服饰 /97
- 第二节 弦子舞蹈服饰 /102
- 第三节 羌姆舞蹈服饰 /105
- 第四节 热巴舞蹈服饰 /111
- 第五节 情舞服饰 /118

第六章 云南藏族舞蹈服饰的文化内涵 /120

- 第一节 族群区分的标志 /121
- 第二节 民俗文化的映现 /122
- 第三节 宗教信仰的象征 /123

下篇 彩云之南——云南(迪庆)藏族舞蹈与服饰文化

第七章 云南藏族舞蹈与服饰文化体系 /128

- 第一节 舞蹈与服饰文化 /128
- 第二节 舞蹈与服饰文化的维度 /130

第八章 云南藏族舞蹈与服饰文化传承发展的思考 /140

- 第一节 当前面临的困境 /140
- 第二节 “三个阶段”路径 /144
- 第三节 具体实施措施 /149

第九章 文化与幸福 /156

- 第一节 文化提升品质 /156
- 第二节 寻找幸福 /158

参考文献 /164

后记 /166

有动人歌声的地方，
有潇洒舞步的地方，
有美丽家乡的地方，
欢乐永存的地方。

有朋友相聚的地方，
有情人爱恋的地方，
有亲人牵挂的地方，
幸福永存的地方。

导论

舞蹈、服饰与文化研究

Dance, costumes and cultural studies

在最早的美的创造和审美创造与欣赏中，亦即在原始的生产劳动和原始的歌舞礼仪中，本是以肢体活动为主的形式创造。

——李泽厚^①

舞蹈与服饰，是两个相互联系、相互作用，又具有各自独立性的文化体系。云南藏族舞蹈与服饰文化是云南地区藏民族文化生活的重要方式，是体现该地域文化精神、民族情感的艺术符号。对其展开系统性的研究有助于揭示其中的艺术特点和规律，有助于保存和发展少数民族传统文化，也有助于在全球化时代更好地将中华优秀文化向世界传播。在大数据时代，借助艺术哲学中以符号美学为代表的基础美学理论，运用人类学、社会学等相关学科研究方法和手段，对云南藏族舞蹈与服饰文化进行研究，可以更全面、更系统地揭示其蕴涵的深邃人文内涵和艺术本质，从而为我们运用、发展其中优秀的文化成果提供参考。

① 李泽厚. 美学三书 [M]. 天津: 天津社会科学院出版社, 2003: 500.

第一节 舞蹈、舞蹈与服饰

舞蹈是令人着迷的东西，表现的是人的最本质的生活、思想和情感。

众多研究者和实践者从多个角度对舞蹈进行研究和分析，给出各种各样的定义，试图对舞蹈作出最准确、最权威的诠释。可见舞蹈这种独特的形式，是无论从哲学、艺术、文化等哪个角度出发都难以言明的一种混合物，是一个相当复杂的体系，与人类最本质的生命情感紧密相连。服饰作为一种承载历史而又不失现代文明的造型艺术，实用性与艺术性交相辉映，其独特的发展和变迁过程使之更快地适应了人们生活方式的快速转变，日益成为时尚和潮流的先锋文化。舞蹈与服饰分属于不同的艺术类别，本书中将两者作为姊妹艺术置于同一文化体系内，作为一个统一整体的两个不同侧面进行研究和分析。

一、多角度的舞蹈

舞蹈是一门奇妙的艺术。近代以来西方学界一直试图建立起舞蹈美学这一学科，从哲学、心理学和艺术社会学的角度诠释舞蹈的本质，但这需要跨学科的深厚专业支撑和长期的系统研究，无疑是一项艰巨的任务。因此，许多研究者和舞蹈实践家们转而回归到舞蹈本身，从最本质、最直接、最经济、最便捷的角度出发，去研究舞蹈动作的“静态形象”、“动态形象”、“虚幻的力”等内容，并从中抽象出艺术的“符号”来加以系统地分析和探讨。我们认为，回归到舞蹈作为人的本质，也是当代中国的民族民间舞蹈研究应当重点借鉴的有效方法。从时间、形式等角度对舞蹈进行的艺术符号抽象式的探讨，可以更好地理解决舞蹈作为艺术、文化的特征与优势。

（一）哲学的舞蹈

哲学家认为，舞蹈是一种概念，“一个舞蹈表现的是一种概念，是标示感情、情绪和其他主观经验的产生和消失过程的概念，是标示主观感情产生和发展的概念，是再现我们内心生活的统一性、个别性和复杂性的概念”^①。舞蹈是表达主观内在情感的客观外在形式，“使这种内在的过程具有一个外部形象，以便使自己和其他的人能够看到它。就是以一种客观的符号将一个主观的事件或活动表现出来”^①。内在的情感通过外化的形式得到张扬和延展，“虽然这个形象是一个创造出来的虚像，是一种纯粹的形式，但它仍然是客观的（或真实的），它看上去似乎浸透着情感，因为它的形式准确地表达了情感的本质，因此它就是主观生活的对象化。舞蹈如此，其他的艺术品也是如此”^①。舞蹈虽然表达的是人的情感，以一种感性的方式来交流，并且营

^① 苏珊·朗格. 动态形象对舞蹈的一些哲学探讨 [M]. 滕守尧, 朱疆源, 译 // 伍蠡甫. 现代西方艺术美学文选: 舞蹈美学卷. 沈阳: 春风文艺出版社, 辽宁教育出版社, 1990: 224, 226.

造了一个虚幻的非现实的世界，但它终究是为客观存在着的人服务的，表现形式上也是客观的，是一种客观存在的艺术，因而我们在分析研究中必须运用唯物主义的方法而不能陷入唯心主义的怪圈。

（二）艺术的舞蹈

艺术家认为，舞蹈是艺术，“舞蹈是一种极为重要的艺术门类，这不仅从它的普遍性或远古风俗上可以一目了然，而且，只需回忆一下它曾经起过的神圣作用，以及各个时代人们对它的观念和认识，也可确信无疑”^①。莫·卡冈在分析了“包罗万象的艺术‘系统百科全书’的形成”^②过程之后，认为艺术划分为三种：空间艺术、时间艺术、空间—时间艺术，而舞蹈归属于空间—时间艺术类别。舞蹈通过塑造艺术形象来具体地反映人们的生活，表达人们内在的情感，满足人们审美的需要，使人们的精神生活日益丰富。

（三）文化的舞蹈

“文化具有民族性，通过民族形式的发展，形成民族的传统。”^③舞蹈是展示民族文化的重要媒介，东方舞蹈是东方文化的典型代表。于平认为，“东方舞蹈是‘坐的文化’、东方舞蹈是‘静的文化’、东方舞蹈是‘和的文化’，是农耕文明与伦理本位的文化境遇的产物，或多或少带有伦理型文化的印记”^④。人的情感必然深深地打上自己民族的烙印。一个族群的舞蹈，弘扬的是其内在的民族文化精神，表现的是一个民族对于世界的理解和感受。黄永健指出，“中国舞蹈与西方舞蹈代表两种不同文化理念”、“艺术是民族文化的精华，是符号中的符号，用艺术文化现象来展示民族文化可以起到以一当十的效果”^⑤。藏族民间舞蹈“保存着诸多文化因素：①‘一顺边’的审美特征，②农耕文化色彩的‘谐’，③农牧文化型的‘卓’，④舞蹈的宗教色彩与‘羌姆’”^⑥。毋庸置疑，云南藏族舞蹈是中华民族文化宝库中的一笔珍贵财富。

（四）符号的舞蹈

舞蹈可以对生活进行艺术化的抽象，每一个抽象作为特殊的舞蹈语言的符号有其独立的价值。“集中在视觉印象的范围之中的舞蹈艺术，不满足于复制自然，抓住它的局部或者将它们在抽象中变形，而是渴望抓住普遍共性。然而，这些普遍共性，即‘一般的特性’，却很不抽象，抓住它们，将它们变成舞蹈——意味着刻画某种

① 保罗·瓦莱里. 舞蹈哲学 [M]. 张本楠, 译 // 伍蠡甫. 现代西方艺术美学文选: 舞蹈美学卷. 沈阳: 春风文艺出版社, 辽宁教育出版社, 1990: 41.

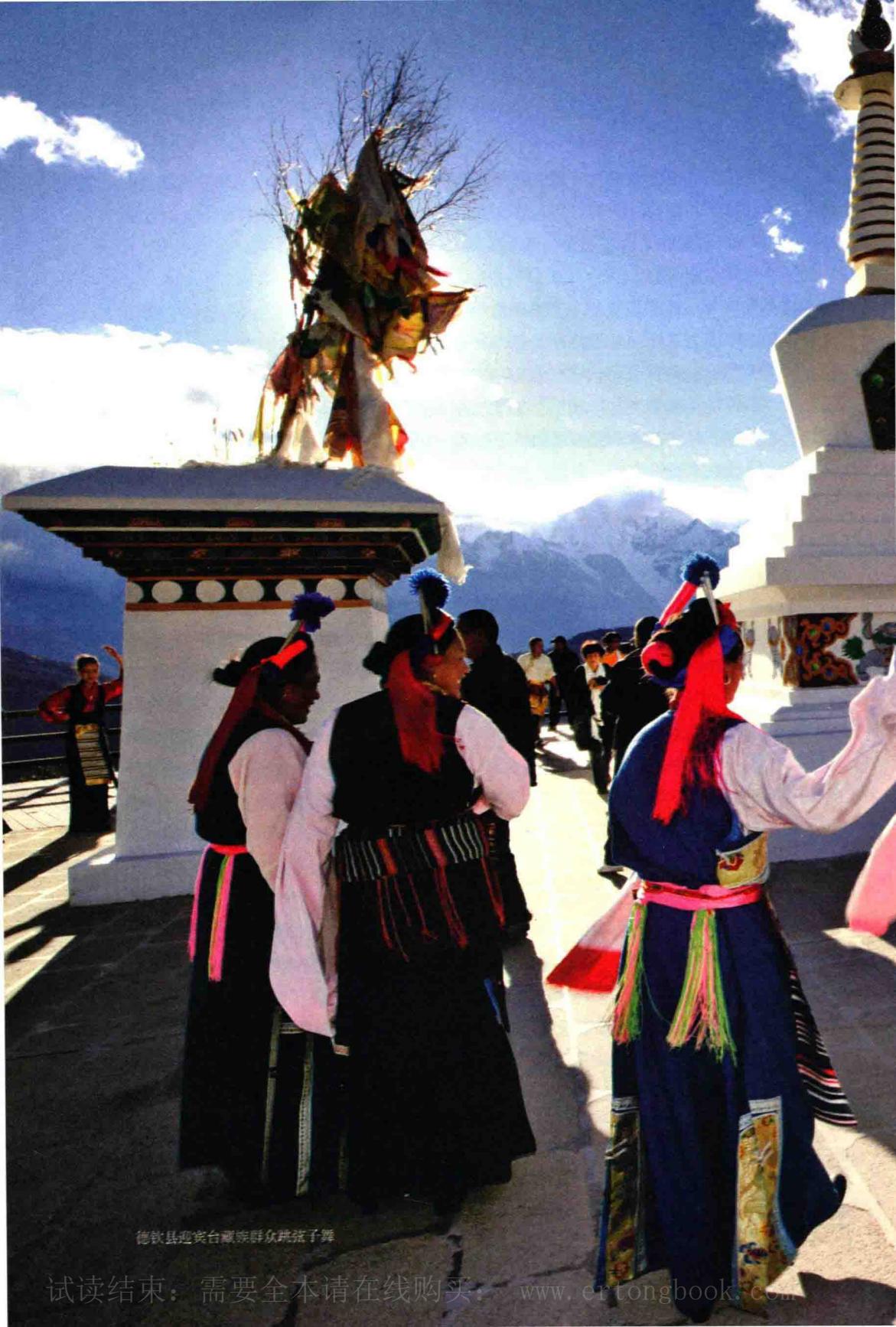
② 莫·卡冈. 艺术形态学 [M]. 凌继尧, 金亚娜, 译. 北京: 生活·读书·新知三联书店, 1986: 278, 279.

③ 《辞海》编辑委员会. 辞海 (1979 年版缩印本) [M]. 上海: 上海辞书出版社, 1980: 1533.

④ 于平. 风姿流韵舞蹈文化与舞蹈审美 [M]. 北京: 中国人民大学出版社, 1999: 146.

⑤ 黄永健. 艺术文化论: 艺术在文化价值系统中的位置 [M]. 北京: 文化艺术出版社, 2008: 36.

⑥ 吕艺生. 舞蹈大辞典 [M]. 北京: 中国戏剧出版社, 1994: 69.

德钦县迎宾台藏族群众跳弦子舞

试读结束：需要全本请在线购买：www.ertongbook.com