

美育丛书

音乐舞蹈系列

舞蹈艺术欣赏

筠 著

山西教育出版社

社 长 任兆文
总 编 辑 左执中
责任编辑 李之杰
装帧设计 李晓兰
尾 花 王小云

舞蹈艺术欣赏

(“美育丛书”音乐舞蹈系列之一)

资华筠 著

*

山西教育出版社出版发行

(太原并州北路 69 号 邮编 030001)

新华书店经销 山西新华印刷厂印刷

*

开本: 787×960 1/32 印张: 4.875

字数: 78 千字 插页: 0.125 印张

1997 年 1 月第 1 版山西第 2 次印刷

印数: 3001—8000 册

*

ISBN 7—5440—0799—5

G·800 定价: 5.70 元

图1 大型芭蕾舞剧《红色娘子军》

根据同名电影改编。第二次国内革命战争时期，不甘为奴的吴青华从地主南霸天的土牢中逃出，遇红军党代表洪常青指路，投奔娘子军。在战斗历程中，洪常青英勇就义，吴青华成长为一名出色的红军战士。

图2 大型芭蕾舞剧《白毛女》

根据同名歌剧改编。地主黄世仁逼死贫农杨白劳，并欲强占喜儿。喜儿逃进深山数年，头发皆白，直至八路军和心上人大春到来，“白毛女”重见天日。

图3 大型舞剧《丝路花雨》

唐代丝绸之路上，画工神笔张与女儿英娘、波斯商人伊努斯患难相助。恶霸劫路夺财，神笔张家破人亡。英娘在伊努斯帮助下铲除了恶霸，中外人民永结情谊。

图4 草笠舞(女子群舞)

一群头戴草笠的黎族姑娘,穿小路,过木桥,步态轻盈,身姿漂亮。

图5 快乐的罗嗦(彝族群舞)

解放了的彝族人民,尽情地摇手、甩臂、跳踏,抒发欢快的心情。

图8 洗衣歌(群舞)

一群藏族姑娘在雅鲁藏布江畔巧妙地帮解放军班长洗衣服,班长帮她们挑水。洋溢着军民鱼水情。

图6 战马嘶鸣(男子群舞)

通过骑兵战士驯服烈马的情节,表现人民军队英勇刚毅的性格特征和团结互助战胜困难的战斗传统。

图9 海浪(男子独舞)

舞蹈运用波浪式颤动的臂膀和人体的大幅度起伏、曲伸、翻滚,表现海燕奋勇搏击风浪,象征着生命奋争不息。

图10 水(女子独舞)

傣族少女挑着水罐,踏着夕阳余晖来到江边汲水。她赤足戏水,灌洗长发,尽情享受大自然的美景。

图11 春江花月夜(女子独舞)

江边月下,少女怀着对幸福的憧憬,翩翩起舞。

图7 飞天(女子双人舞)

取材于敦煌壁画。塑造了两位女神遨游天地之间,将和平与幸福洒向人间的美丽形象。

图 14
广场民间舞蹈之一
(拉花·河北)

图 12
丰收歌(群舞)

图 13
美国百老汇演出的舞蹈

图 15
广场民间舞蹈之二
(高跷·辽宁)

内 容 提 要

以广大中学生和青年读者为对象的“美育丛书”(国家“八五”规划重点图书),由美术、音乐舞蹈、其他艺术三个系列共35本小册子组成。《舞蹈艺术欣赏》是音乐舞蹈系列之一。

《舞蹈艺术欣赏》是舞蹈美育的指导性读物。本书引人入胜,它以提问、对话、交流的活泼生动的形式,把舞蹈这门艺术作了淋漓尽致的剖析。全书以清新、流畅的笔调,夹叙夹议,融知识性、赏析性及论证性于一体,对于舞蹈艺术的本体特质、起源、分类、精品赏析及知识性掌故等诸多方面,进行了深入浅出的阐释,使读者在“遐想”与“遨游”中,全面了解、认识、掌握舞蹈艺术的要领,并在欣赏体味中得到审美价值取向的引导。其中有些篇目本身就是优美的可读性很强的散文。

编 者 的 话

1990年夏，刚成立的山西教育出版社在讨论选题，研究近期、长期的图书出版规划时，决定在未来的五年内出版一套以中学生（包括具有中等文化程度者）为读者对象的“美育丛书”。当年10月在北京成立了以中国音乐家协会副主席李凌、中国美术家协会副主席王琦为主编的编委会。1991—1992年，新闻出版署组织专家、学者进行多次研究论证后，确定“美育丛书”列入国家“八五”规划重点图书。

“十年树木，百年树人”，培育、造就一代新人是百年大计。在建设有中国特色的社会主义的新时期中，随着经济建设的蓬勃发展，建设社会主义精神文明成为突出的任务。培育“四有”新人，贯彻德、智、体、美、劳全面发展的教育方针，把美育作为教育的重要组成部分已成为国人的共识。美育的核心是提高人的素质，是提高青少年的精神风貌和文明程度，改善、提高艺术欣赏和艺术创造的能力。实践证明，提高人的素质，不单是文化知识水平的提高，更需要审美观念、理想、意识、修养、能力、感受、情趣、标准的提高。

艺术教育不能等同、也不能完全替代美育，但

艺术教育能潜移默化地陶冶性情、纯洁心灵，是美育的中心环节，艺术美是美的集中体现，则是毋庸置疑的。艺术来自于人民，艺术也应该回归到人民之中；美来自于生活，同样也应该回归到生活之中。“美育丛书”旨在引导青少年进入五彩缤纷的艺术殿堂，在美的世界中浏览、徜徉，在美的境界里遨游、驰骋。这套最基本的审美读物，紧紧围绕审美教育这个中心，重点是培养青少年健全的审美心理结构，包括感觉、知觉、情感、想象、理解等心理能力的提高与相互协调，扎实地加强审美意识，提高艺术鉴赏水平和识别能力。

知识浩若海洋，“隔行如隔山”，真正的全才是没有的。正像一位著名的画家所说：我非常爱听交响乐，觉得很美，但它美在哪里，不知其所以然。“美育丛书”深入到各个艺术领域和门类之中，努力做到既知其然又知其所以然，让读者领略、体味人类几千年文明史上丰富多采、目不暇接的艺术瑰宝，璀璨夺目、美不胜收的传世精品，艺术大师们的创作实践和杰出贡献。古今中外的艺术精品数不胜数，“美育丛书”尽可能地把优秀的、传世的、含金量极高的、富有审美价值的名作佳品介绍给读者。

“美育丛书”三个系列共400万字的35本小册子，基本上包括了人类创造的精神财富中各门各类的艺术领域。每本独立成册的书，主要篇幅是针对本艺术门类品种进行具体的、实在的审美鉴赏教育，对古今中外的传世名作佳品，从形式、风格、流派等方面浓墨重彩地进行具体细微的评

述，从具体作品的具体感受和赏析中训练培养审美体验和艺术欣赏能力。丛书的编辑方针是深入浅出，既从艺术入门必须掌握要领的A、B、C说起，又深入到各个艺术领域的具体门类品种之中。在美术系列中，读者既可以欣赏到绘画的各类画种和雕塑，还可以欣赏到工艺和民间美术、中国书法、印章与篆刻。在音乐舞蹈系列中可以欣赏到器乐、声乐、中外民歌、电影电视音乐以及舞蹈艺术。在其他艺术系列中可以欣赏到自然美，以及和我们日常生活相关相伴的建筑、园林、服饰、影视、邮票、摄影等艺术美。

提高图书质量，名副其实地成为国家重点图书，是丛书全体作者的奋斗目标。丛书编委会提倡大专家写小文章，大手笔写小册子，既通俗易懂又品位较高、雅俗共赏。丛书的作者们兢兢业业，用最精炼的文字和严谨的结构写好每一个选题。《美，在你身边》是丛书的开宗明义之篇，在与读者促膝谈心中，谈美的对象、美的类型，谈美的奥秘、美与人生。全书生动有趣地揭示出纷繁复杂的大千世界中，美是什么？美在哪里？怎样才算美？怎样才更美？雅俗、文野、深浅、高低的区分，美与人生之间内在深刻的联系……明确地、实在地告诉人们：美，并非是远在天边的、不可捉摸的、神秘莫测的、抽象无形的事物；美，近在眼前，看得见，摸得及，听得到，觉得着；美，就在我们身边；每个人都应该、都可以拥有更多的美，拥有美的生活，拥有美的人生。美术是个大艺术领域，门类品种之多为各姐妹艺术之冠。

《美术审美漫话》是美术系列的提纲之作，只写了七万余字就把方方面面的问题说清讲明，把一个最难做的深奥的题目作了恰当的表述、准确的描绘、惜墨如金的处理，体现了作者厚积而薄发的功力。音乐同样也是大艺术领域，《音乐审美漫话》是音乐舞蹈系列的挈领之作，只用八万余字同样把音乐欣赏的14个方面剖析得深刻条理。油画作品何止成千上万，但真正的传世精品只不过100余幅。《油画艺术欣赏》展示的41幅世界名画将引您进入油画艺术的圣殿，饱览和具体赏析各种风格、各种流派、各个时代的代表作的魅力和艺术美。

“十年磨一剑”的内涵是精益求精。“美育丛书”绝大多数小册子，都经过一改二改，乃至三改后才成稿。丛书编写中一部分作者曾知难而退，一部分作者则因病因故辍笔，有的甚至尚未完稿即离开人世。这给丛书按时按质完成带来极大的困难。难能可贵的是不少作者激流勇进、知难而上，步履维艰地为严肃读物争一席之地表现了可敬的奉献精神。广大读者深深感谢他们，向他们致意！并永远记住他们！

1995年10月

目 录

一	叩击黛尔荷西勃拉世界 的大门	1
	1. 从萧伯纳“半夜学舞”说起	1
	2. “小丫儿”跳舞与老年秧歌	6
	3. 你看过“走钢丝”吗?	10
	4. 一滴滴“乳汁”与“甘露”	15
	5. 永远追求不到的“情人” ——我心中的舞蹈	19
二	我们的祖先是怎样跳 舞的	27
	1. 一只彩陶盆的断想	27
	2. 人类童年的“上帝”	32
	3. 求偶的“使者”	36
	4. 壮哉“大武”	38
三	世上舞蹈知多少?	42
	1. 从“霹雳”舞的名称说起	43
	2. “动脖子”、“抖肩”意味着	

什么?	45
3. 一次“异想天开”的实验	50
4. “赤脚舞人”的伟大革新	53
5. 黑人舞星久巴和“pop”的起源	60
6. 各种血缘的“大家族”—— 交谊舞	65
7. 神州大地采撷“山野之花”	74
鼓声隆隆动人心魄	
舞具繁多目不暇接	
古风变异奇妙多姿	
遍地秧歌似繁星	

四 在历史的长河中荡舟 溯源

——中国古典舞的发展 脉络	91
1. 先秦舞蹈功能之转化 ——制礼作乐寓教于舞	92
2. 四方交融，雍容博大 ——汉唐盛世的舞蹈高峰	95
3. 流向民间，奇峰突起 ——宋以后舞风之变异	103

五 当代“精品屋”揽胜	108
1. 蓝天高，绿水长	109
2. 吉祥鸟——孔雀展翅高飞	111
3. 发人深省的《父亲	

之死》	115
4. 《垂死的天鹅》对生命的呼 唤	117
5. 生命意识的浓缩与升华 ——《小溪·江河·大海》	121
6. 动人心魄的《黄土黄》	123
7. 《黄河》——民族魂的象征	116
8. 舞剧“走马”选萃	129
六 为什么观《天鹅湖》要 买头排座位？ ——代结束语	139

一 叩击黛尔勃西荷拉世界的大门

黛尔勃西荷拉^①世界——舞的天体，人人都能贴近它，却又感到它幽远莫测，奥秘无穷。在这个世界上，个个用形体“说话”，系着想象的翅膀升腾——既原始又现代，既颠狂又规范，美妙多姿，瞬息万变……朋友，你可想在这个世界里遨游？那么，就请跟随我一起去叩击黛尔勃西荷拉世界的大门。

1. 从萧伯纳“半夜学舞”的故事说起

不久前，一个偶然的的机会，我又翻阅到萧伯纳的回忆录中“半夜学舞”的故事。一边读，我一边在想：这就是那位被高尔基称之为“对于人

^① 黛尔勃西荷拉是希腊神话中的司舞之神。

们的保守倾向和庸俗见解，用尖刻的俏皮话给以致命打击”的伟大戏剧家吗？这就是鲁迅倍加赞赏的“使绅士淑女们登场，撕掉假面具、阔衣装，终于拉住耳朵指给大家道：‘看哪！这是蛆虫’。连磋商功夫，掩饰的法子也不给人有一点……”的政论性作家吗？若不是他自动坦露胸怀，有谁知道萧伯纳在伦敦爱尔汉布拉剧院观看著名演员文森蒂的芭蕾舞演出之后，曾有过如此奇妙的经历：

在尽兴欢乐之后，走到家门口时，发觉费兹罗依广场空无一人，于是禁不住想学着文森蒂的样子，单腿旋转一大圈……体会到非常难跳。当我第14次跌倒时，被一个在广场上巡逻的警察扶了起来，他问：‘你在这里干什么？我已经注意你好几分钟了。’我热情地、滔滔不绝地对他解释了一番。警察迟疑片刻说：‘你帮我拿一下帽盔，我来试试这有什么难。’不一会，他在碎石上跌了个狗吃屎，裤子撕破，鲜血直流，但仍不甘心。他说：‘我不会败阵，刚才是衣服把我给绊倒了。’于是他把上衣搭在栏杆上又开始跳起来……直到清晨四点钟的样子，这位警察才学会旋转两个圈而不会摔交。后来，巡官来了，他厉声地问这位警察：‘难道这是忠于职守的表现？’刚学会跳舞的警察壮了壮胆说：‘我承认不是，不过你肯定不会跳舞，我敢拿半个金镑的硬币和你们打赌。’巡官禁不住诱惑，竟也跳起舞来。我这时正以刚学会的舞姿在他面前旋转。约半小时后，他们才稍有长进。这时一个送牛奶的男孩子和早班的邮差经过这里，也和我们跳起来。那送牛奶的孩子不幸摔断了腿，我们