

21 世纪素质教育系列教材

高等学校美育教材系列

风姿流韵

于平 著

舞蹈文化与舞蹈审美

 中国人民大学出版社

529143

21 世纪素质教育系列教材

高等学校美育教材系列

风姿流韵

于平 著

舞蹈文化与舞蹈审美

 中国人民大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

风姿流韵: 舞蹈文化与舞蹈审美/于平著
北京: 中国人民大学出版社, 1999
(高等学校美育教材系列)

ISBN 7-300-03060-2/G·562

I. 风…

II. 于…

III. 舞蹈艺术 - 艺术理论 - 高等学校 - 教材

IV. J70

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 65494 号

J70
Y.P

21 世纪素质教育系列教材
高等学校美育教材系列

风姿流韵

舞蹈文化与舞蹈审美

于平 著

出版发行: 中国人民大学出版社

(北京海淀路 157 号 邮编 100080)

发行部: 62514146 门市部: 62511369

总编室: 62511242 出版部: 62511239

E-mail: rendafx@263.net

经 销: 新华书店

印 刷: 涿州市星河印刷厂

开本: 787×980 毫米 1/16 印张: 21 插页 3

1999 年 11 月第 1 版 1999 年 11 月第 1 次印刷

字数: 362 000

定价: 26.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

金代砖雕 腰鼓舞

清代《广舆胜览》 芦笙舞

藏族民间舞 大鼓舞
佚名摄

汉族民间舞 龙舞
佚名摄

维吾尔族舞蹈
阿依吐拉表演 李兰英摄

舞剧《红色娘子军》
薛菁华饰吴清华 佚名摄

中国古典舞《剑舞》
舒巧表演 佚名摄

上图 中国古典舞《春江花月夜》
 陈爱莲表演 李兰英摄
 右上 芭蕾舞剧《鱼美人》
 唐敏饰鱼美人 佚名摄
 右中 戏曲舞蹈《秋江》
 云南京剧院表演 佚名摄
 右下 舞剧《白毛女》
 茅惠芳饰喜儿 佚名摄

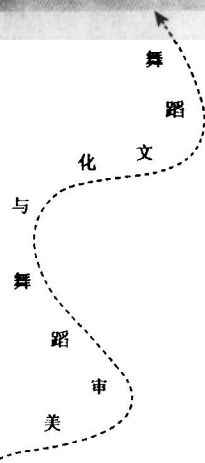
舞蹈家黄豆豆
马庆摄

中国现代舞《希望》
华超表演 沈今声摄

舞蹈家杨丽萍
沈今生摄

美育（亦称“审美教育”），是一个古老而又常讲常新的课题。说它古老，是因为人类自有教育的自觉以来，也便有了美育自觉的伴随；说它常讲常新，是因为，人类关于美的观念是不断发展变化的，人类的审美领域也是随着自身的进步不断扩展的，因而对美育目的意义的认识、美育的内容和实施的方法、途径也都是发展变化的。可以这样说，人类的认识扩展到什么领域，也就相应地出现对那个领域的美的追求与探索；一个领域的劳动创造每达到一个新的科学水平，也自然要求一个与之相应的美学水准；同时，也就必然要求教育具有相应的美育内容与水准。

世界文明史向我们生动地表明：真、善、美是人类文明的三大支柱，它们犹如鼎之三足，其中有一足不济，文明之鼎便会倾斜乃至坍塌。人类对自然美、社会美、工艺美、艺术美乃至人体美、人性美、人格美等等不断探索的历史证明，人在孜孜不息地追求着物质享受的同时，也孜孜不息地追求着美的享受；人不仅努力按照美的规律改造客观世界，也努力按照美的规律塑造自己。毫无疑问，缺少美的文明是畸形的文明，缺少美育的教育是不完全的乃至畸形的教育。无论是

一个人还是一个民族乃至一个国家的国民，其审美意识的强弱和审美水平的高低，不仅决定着其精神文明的水准，而且决定着其物质文明建设的水平；而国民审美意识的强弱和审美水平的高低，又决定于美育在国民教育中的地位与实施水平。

中国是一个富有美育传统的文明古国，在她发展的每个历史时期，美育都以其与社会发展相适应的内容及方法、途径，积极参与着人才培养与文明创造。但是，在新中国的教育史上，审美教育经历了一波三折。建国之初，国家对教育方针的提法是“德智体美”四育平衡发展，后来因为众所周知的原因，美育被砍掉了。然而，“野火烧不尽，春风吹又生”，至80年代又掀起了“美育热”。这次美育热潮是在我国实行改革开放后，社会主义现代化建设全面大发展、科教兴国战略付诸实施的背景下掀起的，带有很大的自发性，且具有空前的广泛性，它既反映了两个文明建设对提高国民审美素养的迫切要求，也反映着美的观念的多元并存，它像科技热一样引起了社会各方面的关注。

在这场美育热潮中，审美教育实施方式的丰富多彩，理论探讨的自觉程度和广泛深入程度，应该说都是空前的。人们都已看到，研究各种审美文化对社会发展的影响，阐发审美教育对提高国民素质的多重意义，探讨现代审美教育的不同层次以及新手段、新途径等等的论著不断问世；第七、八两个五年计划中，审美教育问题都被列入了社科研究的国家级重点项目；负责教育工作的国家领导人不断发表加强审美教育的指示；国家教委已将高等学校的美育作为综合文化素质教育的内容纳入了文科教学内容和课程体系改革的范畴，鼓励高校试编美育教材、试开美育选修课、开展丰富多彩的美育活动，直至国家以方针政策形式将美育在国民教育中的地位重新明确起来——贯彻“德、智、体、美”全面发展的教育方针……这一切都反映着社会各方面对迅速提高各种建设人才审美素养的迫切要求，也反映着现代人对美育的高度自觉。

对美育的意义及其在国民教育中地位的认识水平，无疑是正确有效地实施美育的最重要前提；然而，美育实施的内容与手段也必定制约着美育实施的水平与结果。为适应高等学校开设美育选修课以及广大建设者提高审美素养的需要，我社与各方面专家学者精诚合作推出了这一“高等学校美育教材系列”。

这套美育教材以其广博而深刻的思想内容和生动活泼的教育形式，体现着对当代美育的如下观点：

一、美育是传播美的知识，并用美的事物陶冶人的心灵的教育，它的意义在于完善人的知识结构，培养人的爱美情感和审美鉴赏能

力，以及追求美的精神和按照美的规律进行创造的自觉，从而提升人的精神，提高人的生活质量；美育绝对不仅仅是德育和政治思想教育的辅助手段，它同德育、智育、体育等一样都是完全教育不可或缺的重要组成部分。美育的上述目的意义，不是通过思辨美学的讲授和偏执的、单纯的艺术欣赏所能实现的，它必须将人类审美创造的历史知识、美学理论知识和具体生动、丰富多彩的审美鉴赏活动结合起来一炉共冶。

二、美育的内容和方法、途径，必须同当代关于美的观念以及审美创造水准相适应。我们必须看到，在现代文明建设中，人们关于美的观念已经从书斋、画室和各种艺术殿堂扩展到了机关、工厂、校园、街道、庭院、居室乃至城市规划建设、田园山川的规划美化，总之扩展到了每一件精神产品和物质产品身上。从某种意义来讲，现代物质产品的生产、社会环境和个人生活环境的营造均以满足人的审美需求程度来定优劣，这便是人们在解决了安全、温饱问题之后，于提高生活质量方面表现出的对美的饥渴。同时，有越来越多的科学发现向我们显示了微观世界和宏观世界真美合一的极境，在现代科学研究中，又往往是美引导人去追求、发现真理，实践进一步证明了马克思的论断：人类是“用不同的方式掌握世界”的。面对这样的时代，审美教育必须突破传统美育的历史局限，自觉更新观念，在重视其审美陶冶作用的同时，还必须自觉地传播与现代文明建设水准相应的美的知识，并把审美作为人类“掌握世界”的一种重要方式来对待其教育与训练的问题，从而使现代美育从内容到手段，都与现代文明水准相适应。

三、审美教育既有它的普遍性，又有它的层次性。那种认为“只有对中小学生才能实施美育”，而在高等教育和成人教育中“不宜”或“不必”实施美育，或认为高等学校进行审美教育“只是文学艺术专业的事”，对非文学艺术专业的人来讲“无必要”等等的认识，都是错误的。因为，第一，审美作为人类“掌握世界”的一种方式，任何文明人的生活与劳动创造都需要美的知识和审美素养，只不过是艺术专业人才在审美创造方面应该有更高的修养和更深的造诣罢了；第二，人的审美素养的提高是无止境的，它同科学素养、道德素养、健康素质等的提高过程一样，也有不同的阶段、不同的层次、不同的水平。也就是说，无论什么年龄、什么文化层次、从事什么工作的人，其审美素养都应该同他的其他方面素养的提高全面协调的发展，只有这样，才能避免建设人才发展的畸形。正因为美育需要伴随教育的一切过程和各种各样人的综合文化素质提高，所以它必然是分成不同层次的。

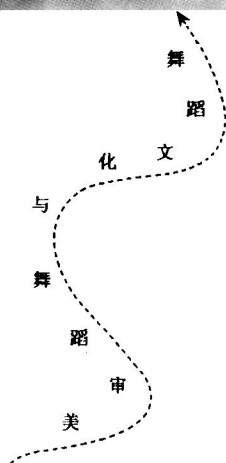
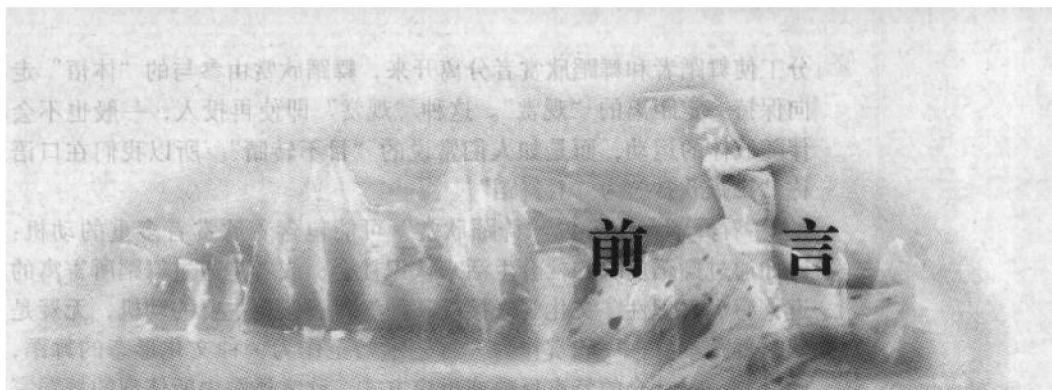
该套美育教材以适应高等学校美育教学和广大读者提高审美素养的需要为宗旨，特请有关方面专家将人类在各个领域审美创造的发展历程和重要成果，比较概括比较系统地介绍给读者，并对其中典型作品的审美鉴赏给予科学的指导，从而帮助这个文化层次的广大读者摆脱狭隘的审美经验和偏执的审美观念、审美情趣，自觉地用人类创造的美的知识来丰富自己的头脑，在对人类创造的丰富多彩的美的鉴赏中接受美的陶冶，提高审美能力，深入理解美的本质，掌握美的规律，不断调节、改造自己的审美观念，完善、健全自己的知识结构和提升自己的精神境界，以便更自觉更有效地按照美的规律生活与进行劳动创造，使自己的生活与创造在真、善、美的各方面均达到现代文明水准。

四、编写出版高等学校美育教材是一项开创性的工作，它必然要经历一个从无到有、从有到成熟、完善的过程。目前将教材设计成这样一个系列，主要是适应当前高等教育中开设美育选修课的需要，同时兼顾社会上同一文化层次的人通过自学提高审美素养之用；选修美育（有的称“艺术教育”）的学分已有所规定（以后也可能修改），而每个人对选修内容的确定，主要有两个出发点：一是自己的爱好，二是有利于专业学习的加强和知识结构的完善。譬如人文社会科学各专业的人选纯艺术的居多；选纯艺术的人中又有的喜欢音乐，有的喜欢美术，有的喜欢舞蹈……而理工科或工商管理专业的有些人就希望选工艺美术方面的产品艺术、装潢艺术、环境艺术等。

五、该套教材在以图书形式出版的同时，还配以相应的音像制品，以满足审美教育教学方式多样化的需要。

基于对当代美育意义、特点和目前高等教育中审美教育状况的上述认识，又考虑艺术教育是审美教育的重要途径和中心环节，以及目前高等学校开设美育选修课的情况，我们暂定每门艺术编一种教材，以供读者选修；而每一本教材都要做到史论结合，同时，要有适量的具体生动的作品分析与审美鉴赏内容，从而帮助读者了解该门艺术在人类文化史上的地位与意义，掌握该门艺术同其他艺术的区别与联系，进而从理论与实践的结合上，真正把握一门艺术的审美特质，并理解该门艺术中若干名作的审美价值。在此基础上，使读者更深入地理解美的本质，掌握美的规律，提高审美鉴赏能力。

目前，编写出版该类教材尚在初级阶段，我们这套教材，定存在很多待完善、待改进之处，望有关专家学者和广大读者多提宝贵意见。

艺术欣赏活动，就其本性而言，是人的一种实践活动；舞蹈欣赏作为艺术欣赏的一类，当然也是如此。对于人的实践活动，我们已有两个方面的基本认识：其一，人的实践活动可以总分为物质生产的实践和精神生产的实践两大类，包括舞蹈欣赏在内的艺术欣赏活动，属于人的精神生产实践也即人的认识实践。其二，人的实际活动之不可或缺的三要素是实践主体、实践工具和实践对象。舞蹈欣赏的对象当然就是各式各样、多彩多姿的舞蹈；其实践工具主要是人的视觉器官，同时还有人的听觉器官以及内部感觉器官中的运动觉、平衡觉参与；至于舞蹈欣赏的主体，不言而喻，就是舞蹈欣赏者本身了。

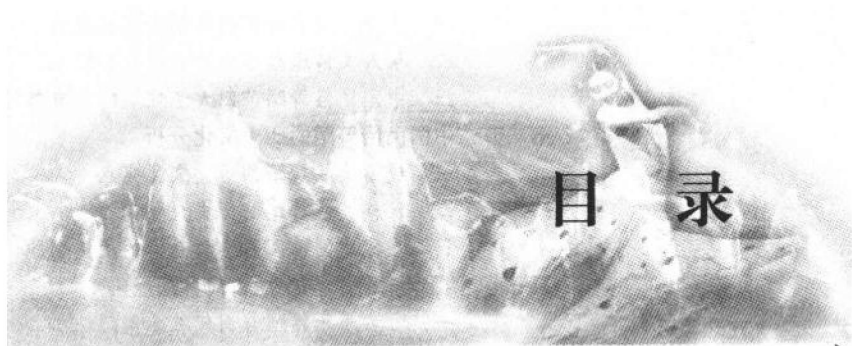
作为一种认识实践的舞蹈欣赏，一方面随着欣赏对象——舞蹈的发展而深化，另一方面也随着欣赏主体感知器官的发达而强化。而事实上，舞蹈欣赏在其漫长历史进程中完成的实质性转变，是由“体悟”到“观赏”的转变。也就是说，在舞蹈的原始发生期，舞蹈欣赏者必须投身到舞蹈的行列中，通过动态的参与才能产生欣赏的快感；那时的“欣赏”主要是由生理运动而引起心理变化，将个体投入到整个部族的“神秘舞圈”中来“体悟”。逐渐地，不断发生着的社会大

分工使舞蹈者和舞蹈欣赏者分离开来，舞蹈欣赏由参与的“体悟”走向保持一定距离的“观赏”。这种“观赏”即使再投入，一般也不会伴随肢体的运动，而是如人们常说的“目不转睛”。所以我们在口语称“舞蹈欣赏”为“看舞蹈”。

“看舞蹈”或者说“舞蹈欣赏”可能包含着欣赏者多重的动机：比如通过舞蹈反映的社会生活来认识社会；或者是通过舞蹈所寄寓的道德感、哲理性、文化观来接受某种教育；但更主要的动机，无疑是欣赏舞蹈本身——欣赏作为一种艺术乃至作为一种文化形态的舞蹈，欣赏舞蹈对社会的特有反映或反应方式，欣赏舞蹈中所体现的舞蹈家的美好情操和高尚人格。在感性化的表述中，我们笼而统之地把这叫做“舞蹈审美”。

“舞蹈审美”是舞蹈欣赏这一认识实践的主导动机；那么，我们该如何来理解“舞蹈美”呢？按照辩证唯物主义的观点，在欣赏过程中，舞蹈美是对象的存在；主体的意识在感知到舞蹈美后，产生的是舞蹈美感。也就是说，舞蹈美与舞蹈美感的关系，即存在和意识的关系。舞蹈美是舞蹈美感产生的前提，正如舞蹈的存在是舞蹈欣赏的前提一样。需要指出的是，舞蹈美作为舞蹈欣赏的对象来说属于具体的历史的、地域的、民族的、阶层的范畴；因此，舞蹈欣赏美感的产生，除以舞蹈美的存在为必要前提外，还需要欣赏者具有一定的舞蹈文化素养，包括历史文化的、地域文化的、民族文化的和阶层文化的素养。这当然就意味着“舞蹈审美”的发生是不能脱离“舞蹈文化”而独立存在的；舞蹈文化素养的高低决定着舞蹈审美品位的高低。为着提高我们的舞蹈审美能力，我们要从夯实舞蹈的文化基础做起。

《风姿流韵——舞蹈文化与舞蹈审美》就是为着这样一个目标来写作的，即为着提高读者的舞蹈审美能力而向读者提倡舞蹈文化知识：其中有舞蹈如何从功利走向审美的知识，有舞蹈如何从世俗走向典雅的知识，有舞蹈如何创造着时代艺术形象的知识，有如何识别舞蹈形态构成特征的知识，还有如何理解舞蹈审美感知氛围的知识……相信我们的读者能通过这部书充实自己的舞蹈文化知识，更能借此提高自己的舞蹈审美水准。

舞
蹈
文
化
与
舞
蹈
审
美

1 章	从动觉经验到动态意象	1
第一节	舞是生命情调最充足的表现	1
一	“原始的罗曼司”和它们的目的	1
二	舞蹈是原始审美情感最有力的表现	3
三	舞者凭借“神秘的舞圈”进入神秘境界	5
第二节	非尘世的和超人的活动就是舞蹈	7
一	舞蹈是原始社会中拔高了的简朴生活	7
二	研究原始舞蹈必须从纯生理的现实开始	9
三	舞蹈起初是一种令人愉快的动作反应	12
第三节	舞蹈的动态意象与“动觉阿米巴”	17
一	舞蹈由已被看过千万遍的仪式化姿势组成	17
二	舞蹈创造了一个虚幻力量构成的王国	20
三	具有动力性质的身体形象是一个“动觉阿米巴”	24
2 章	从民俗舞蹈到雅士舞蹈	29
第一节	中国民俗舞蹈的文化生态分析	29

一	文化人类学与民俗舞蹈的文化生态	29
二	从人文地理坐标到语言文化参照	35
三	中国民俗舞蹈“四大色块”的人文格局	41
第二节	中国民俗舞蹈的历史文化分析	48
一	边疆民族舞蹈的历史文化焦点	48
二	汉族民俗舞蹈的历史文化精神	59
三	当代中国民间舞学科建设的历史回顾	72
第三节	“雅士舞蹈”与中国古代舞蹈经典	79
一	上古巫乐舞蹈与周代礼乐舞蹈	79
二	汉代女乐舞蹈与唐代燕乐舞蹈	83
三	戏曲舞蹈形态及其沉积的历史文化精神	87
第四节	作为当代舞蹈文化建设的中国古典舞	98
一	当代中国古典舞学科建设的历史回顾	98
二	身韵：中国古典舞形态的当代建构	105
三	中国古典舞形态的深层理论思考	113

3 章 从民族传统到国家象征 122

第一节	古典芭蕾：最具世界性的舞蹈艺术	122
一	从舞剧《天鹅湖》看古典芭蕾的形态要素	123
二	Arabesque：古典芭蕾动作原理的集中体现	130
三	从福金的舞蹈思想看古典芭蕾的美学原则	134
第二节	世界传统舞蹈的历史文化分析	139
一	世界传统舞蹈的人文格局划分	139
二	东、西方传统舞蹈的文化形态比较	142
三	印度舞蹈是世界传统舞蹈的研究起点	147
第三节	其他东方国家传统舞蹈的个例分析	154
一	日本：“酒饮微醉”与“花观半开”	154
二	埃及：信赖真主的同时拴住骆驼	158
三	西班牙：从“大篷车”到“无敌舰队”	161
四	黑非洲：“生命一体化”与“部落总动员”	164
第四节	西方国家传统舞蹈的个例分析	169
一	俄罗斯：芭蕾“代表性”整合欧洲民俗舞	169
二	英国：以“绅士风度”升华“骑士精神”	172
三	阿根廷：在“情绪抑制”中“诱引性感”	176
四	美国：“多元社会文化”熔铸的“摇滚时代”	180

4 章 从风格展览到动作设计 186

第一节	舞蹈动律学：动作基本元素与空间协调律	186
一	“力效”赋予动作活动的含义和表现性	187

	二 “球体空间”的定位方式与排列秩序	189
	三 选择动作去适合性格、价值和情境	192
第二节	舞蹈设计学：传达意图、心境和内容的含义	195
	一 题材要经受的第一个考验是“动作性”	195
	二 动作四要素：设计、力度、节奏和动机	196
	三 不稳定的矛盾冲突在中心点消失	198
	四 动作姿态的不同类型与舞蹈整体形式	201
第三节	舞蹈语言学：以独立的舞蹈形象表达情意	203
	一 社会语言学释义语境中的体态符号	203
	二 舞蹈语言的研究是从舞蹈动作开始的	209
	三 舞蹈语言的组合方法和美感要求	214
第四节	舞蹈交响化：舞蹈构成的主题展开原则	218
	一 舞蹈与音乐的结合基于虚拟性和表情性	218
	二 主题展开（一）：舞蹈动机的生成发展	220
	三 主题展开（二）：舞蹈织体的组合关系	224
5 章	从舞蹈诗到舞蹈戏剧	228
第一节	舞蹈构成类型的分类原则	228
	一 舞蹈分类的形式结构与形象结构	229
	二 舞蹈分类的历史维度与创造维度	231
	三 舞蹈分类的种类范畴与体裁范畴	234
第二节	“抒情”与“叙事”两大舞蹈构成类型	236
	一 “长于抒情，拙于叙事”的舞蹈表现观	237
	二 抒情型：“咏歌之不足”与“非言语情态”	238
	三 叙事型：动作语义与叙述语境	241
第三节	舞蹈诗与舞剧的形态内质分析	243
	一 中国当代舞剧发展的“诗化”倾向	244
	二 舞蹈诗：动态意象组合的造境活动	246
	三 舞剧：戏剧行动构成的动作体系	247
	四 从《情殇》看舞剧传统的当代转换	249
第四节	舞剧的结构模式及其线性结构方式	253
	一 舞剧结构模式的三大类型分析	253
	二 舞剧线性结构的六种构成方式	261
6 章	从舞蹈文化到舞蹈审美	270
第一节	国际标准交际舞的文化品位	270
	一 从沙龙和酒吧中走出的国际标准交际舞	270
	二 国际标准交际舞的初始文化风貌	273
	三 作为最好室内运动和娱乐形式的文化品位	276

第二节 欧美现代舞的舞蹈审美形态	279
一 “现代舞之母”邓肯的人文精神建构	279
二 格雷姆与韩芙莉动作技巧的异质取向	281
三 坎宁汉的机遇编舞及其他形式化舞蹈	284
四 欧美现代舞“反审美”的审美形态特征	288
第三节 从动态构成走向视觉接受的舞蹈审美	295
一 舞蹈审美的视觉节奏感	296
二 舞蹈审美的视觉显著点	297
三 舞蹈审美的视觉图像相关	299
四 舞蹈审美的视觉平衡图式	301
第四节 舞蹈审美的物质载体与感知氛围	303
一 舞蹈审美的基本物质载体	303
二 舞蹈审美物质载体的延展	309
三 舞蹈审美的视觉感知氛围	312
四 舞蹈审美的听觉感知氛围	316
主要参考书目	321
后 记	324