

中华文明宝库

ZHONG GUO WU DANCE

中国舞蹈

《中华文明宝库》丛书介绍中国对人类文明
具有重要贡献的民族遗产或文化现象，体
现中华民族丰富的想象
传统文化，激励爱国士
弘扬优秀的

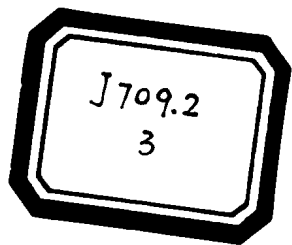
吴露生 著

中华文明宝库

ZHONG GUO WU DAO

中国舞蹈

吴露生 著

中华文明宝库

中国舞蹈

吴露生 著

上海古籍出版社出版

(上海瑞金二路 272 号)

新华书店上海发行所发行 上海交通大学印刷厂印刷

开本 787×1092 1/32 印张 4.25 插页 4 字数 91,000

1998 年 7 月第 1 版 1998 年 7 月第 1 次印刷

印数: 1—8,000

ISBN 7-5325-2409-4

G · 120 定价: 8.90 元

《中华文明宝库》

主编 李国章 马樟根

编委 (按姓氏笔画排列)

马樟根 王文湛 王兴康

安平秋 杨 忠 李国章

张晓敏 周勋初 袁世硕

黄永年 章培恒 游铭钧

编 者 的 话

中华民族有着绵延不断的五千年文明史，是世界文明发达最早的国家之一，与古代埃及、印度、巴比伦并称为四大文明古国。在云南发现的元谋人化石，说明早在 170 万年前就有原始人类生活在中国的大地上。在陕西发现的蓝田人化石（距今约 80 万年），北京周口店发现的北京猿人化石（距今约 40—50 万年），已经具备人类的基本特征，能直立行走，能制造和使用简单的工具，并知道用火，这些都说明中国是人类最早的发源地之一。

中华文明源远流长、博大精深，虽历经磨难，却经久不衰，显示出巨大的生命力、创造力和凝聚力。勤劳勇敢的中国人民，既具有饱经忧患、不屈不挠的斗争精神，又具有敢于探索、勇于献身的伟大品格。从神话传说“女娲补天”、“精卫填海”、“愚公移山”，到史书记载的“玄奘西游”、“鉴真东渡”、“郑和下西洋”，都体现出一种自强不息和艰苦奋斗的精神，加上一脉相承的团结求实、谦虚好学和维护国家统一的美德等，经过千百年来无数英雄人物的实践，不断升华、积淀、凝聚，形成了伟大的民族精神，这是中国人民创造奇迹的力量源泉。

中国文化不仅历史悠久，而且基础深厚，在漫长的岁月

中，中华各民族的文化交流融合而形成统一的中华文化；同时，又不断地吸收外来文化，兼收并蓄，并加以消化和创造，使中华文化成为世界上最优秀的文化传统之一。特别在封建社会的形成和上升时期，中华文化和当时我国政治、经济一样，处于世界的前列，在东方以至全世界都产生了深刻的影响。

从史前时期的仰韶文化、大汶口文化和龙山文化，到河南安阳小屯村殷墟出土的甲骨文字，说明神州大地有着极其丰富的文化遗存，而遍及全国各地历代众多的文物古迹，更是举世罕见。我国所保存的古代典籍更是浩如烟海，名扬天下。从《诗经》、《楚辞》到唐诗、宋词、元曲、明清小说，递相继承而各有创新，异彩纷呈，美不胜收。中华民族对世界科学技术的发展曾经作出重大贡献：指南针、火药、造纸术、活字印刷术“四大发明”，在世界上产生了巨大而深远的影响；在数学、天文学、物理学、化学、医药学等领域，以及冶炼铸造技术、航海造船业和农业、水利建设等方面，都有卓越建树，丰富了人类科学文化的宝库。

中华民族在五千年文明史中，蕴含着深邃的思想，高度的智慧和富有个性的人生态度，培育了具有民族特色的高尚情操，这是我们民族理性精神的精华，具有极为可贵的向心力和凝聚力。1840年鸦片战争以后，帝国主义列强对中国的政治、经济、军事、文化侵略，使我国逐步沦为半封建、半殖民地社会。正是由于中华民族有着反抗外来侵略、维护民族尊严的光荣传统——从林则徐虎门焚烟到邓世昌血战黄海，从太平天国革命到义和团运动，从康有为、梁启超的“戊戌变法”到孙中山领导的辛亥革命，从二万五千里长征到抗日战争胜利，一批又一批的志士仁人，前仆后继地为挽救民族危亡而英勇

奋斗，才使得我们的民族，从屈辱走向新生。

新中国建立后，特别是改革开放后，我国经济迅速发展，走出了一条具有中国特色的发展道路。全世界有识之士都在关注、探讨中华优秀传统文化对现代经济、社会发展的促进作用；每一个炎黄子孙都想了解自己祖先所创造的辉煌文化，开始重新审视这份丰富的文化遗产。在与世界接轨的历史潮流中，弘扬中华文化的优秀传统，借鉴祖先的智慧和经验，以创造今天的新生活，实现祖国的统一、繁荣、富强，使中华民族能以前所未有的宏伟强盛的姿态，自立于世界民族之林，这已是海内外中华儿女的共同心声和神圣使命。

对中华民族传统文化中的精华要加以发掘整理，并进行创造性的诠释，这样才能超越传统，建构适应时代需要的新传统，以提高广大青年读者的文化素养，增强民族自尊心、自信心和自豪感，激发为祖国独立和富强而英勇献身的爱国主义精神，这是改革开放的新时代赋予我们的重任。为此，在全国高校古籍整理委员会的指导和帮助下，我们邀请国内各方面的专家，编写、出版一套丛书，定名为《中华文明宝库》。

《中华文明宝库》丛书从世界文明发展的历史高度，在中华文明发展的历史长河中，选取那些在今天仍然光辉夺目的文化成果或文化现象，介绍祖国的壮丽河山、悠久历史、灿烂文化和传统的道德品质，内容涉及中国古代（并延伸至近代）的政治、经济、历史、军事、文学、艺术、哲学、宗教、科学技术、民情风俗、中外交流等领域。

由于《中华文明宝库》丛书面向当代中学生和具有中等文化程度的广大读者，因此特别注重知识性、综合性、科学性、思想性与可读性，并尽力将这五性结合起来：着重介绍在中学课

本之外应该深入了解和掌握的中国文化遗产的知识；力图在中华文明与世界文明相切合的大背景下，对各文化现象作纵向和横向的综合考察，博观约取，由点及面，贯通古今，类比中外，避免单一的平面论述；注意吸收学术界的最新研究成果，客观真实地描述中华文明的优秀遗产，评价公允平和，寓思想性于知识介绍之中，而不作单纯的现象罗列，不作空洞的说教；在行文上，则力求简洁流畅、生动形象，深入浅出、厚积薄发，做到纵横挥斥，触处生春，使青年读者阅后有沁心会意之感，油然而生民族的自信心与自豪感。这是我们对这套丛书的构想。由于选题将近一百种，文章成于众手，风格各异，如有不妥之处，恳请海内外专家和广大读者批评指教。

1995年3月

《中华文明宝库》八十种书目

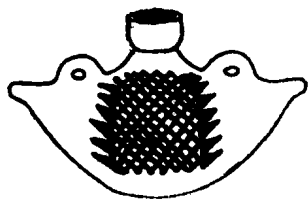
* 黄河长江	儒家与儒学
* 万里长城	* 道家与道教
* 北京故宫	* 佛学与佛教
* 大运河	宋明理学
泰山	* 周易探秘
* 秦始皇陵兵马俑	孙子兵法
秦汉简牍	* 中国地方志
* 长沙马王堆西汉墓	中国科举制度
法门寺	* 军事艺术
* 四大古都	* 财政制度
* 曲阜三孔	中国职官志
* 敦煌宝藏	* 神奇的汉字
帝王陵寝	* 神话寻踪
* 青铜时代	寓言智慧
百家争鸣	* 诗骚艺术
文景之治	* 汉赋揽胜
* 魏晋风度	* 唐诗咀华
盛唐气象	* 宋词掇英
* 两宋繁华	* 元曲聚珍
* 一代天骄	明清小说
* 康乾盛世	* 民间文学

- * 少数民族文学
- * 对联艺术
- * 中国书法
- * 中国绘画
- * 中国篆刻
- 音乐艺术
- * 中国舞蹈
- * 中国戏曲
- 杂技艺术
- * 雕塑艺术
- 建筑艺术
- * 华夏园林
- * 中国陶瓷
- * 中国玉器
- 中国家具
- 古代服饰
- * 美食源流
- * 中国茶文化
- * 节令风俗

- * 中华武术
- 围棋与象棋
- * 四大发明
- * 数学史话
- 河工水利
- 古代农业科技
- * 中医浅说
- 气功与养生
- 针灸推拿
- 古代化学
- 古代冶炼术
- 古代纺织与印染
- 古代交通
- * 古代舟车
- 丝绸之路
- * 玄奘西行
- * 鉴真东渡
- 郑和下西洋
- * 海外华侨

说明:① 加*者为已出书。

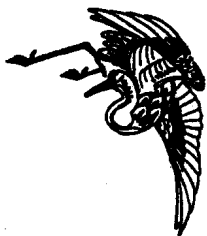
② 个别书目可能有调整。

目 录

编者的话.....	1
引言.....	1
一、嬗变寻迹.....	7
1. “奩”是什么	7
2. 分野,从这里开始	12
3. 乱世中树起的界碑.....	17
4. 大唐“燕乐”与两宋“舞队”.....	31
5. 在沉寂中延续.....	45
二、门类管窥	48
1. 生息于风俗中的民间舞蹈.....	48
2. 别具特色的古典舞蹈	58
3. 中国的芭蕾与现代舞	70

4. 自娱自乐的交谊舞	83
三、舞坛漫步	89
1. 步入舞谱的迷宫	89
2. 在抽象了的千姿百态前	100
3. 以动作品味人生	107
4. 对历史文化现象的思辨	116

引 言

舞蹈是一类文化，一种艺术的圈地。然而不同国家、不同文化体系中的人对它的认识并不一致。

中国古代典籍《毛诗序》说：“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。”这是将舞蹈视为通过人体表达内心真情最强烈的艺术手段，是在讲话、感叹、吟诵、歌唱皆不足以表达人们心中的感情后才生发的。英国不列颠百科全书《舞蹈》(14版)认为：“舞蹈向来被认为是由感情产生的运动。人体具有反映脉冲和推进力的波动特点的天然节奏欲。正是对脉冲力的起伏反应构成了舞蹈动作。”美国百科全书(1978年版)中说：“舞蹈是在一定的节奏中所作的身体连续动作。……甚至某些鸟兽，在某种情况下(如交尾前)也会本能地进行有节奏的动作，因此，也可以说是在舞蹈。”中国当代的

说法则可以《辞海》(1980年上海辞书出版社出版)为代表：“(舞蹈是)艺术的一种。以经过提炼、组织和艺术加工的人体动作作为主要表现手段,表达人们的思想感情,反映社会生活。”

从广义或某种意义来说,凡借用身体有节奏地运动,都是可以称之为舞蹈或喻比为舞蹈的。诗人、散文家或其他形象思维者有时以蝴蝶翩翩、碧波涟涟来形容舞姿,也许并不过分。但从规范的、严格的意义上讲,舞蹈只能是艺术的一种。在艺术范畴里,美术的物质媒介是画布、彩笔等,器乐为丝竹、键盘等;而舞蹈凭借的则是人的身体。但人体又必须流动起来,才能形成构架舞蹈之美的姿态、造型、图形、力效等。这种人体的流动,不但和有不同程度存在的人体动作造型的绘画、雕刻和建筑等空间艺术不同,而且还有别于更接近于舞蹈的姐妹艺术戏曲等这些时空艺术中常有的种种造型。戏曲在剧情中的瞬间“亮相”等动作变化,凝固性比舞蹈强得多,但又缺乏舞蹈那种在整体中呈现的连绵不断的、多方位多部位的流动性。而这种流动又按一定的节律进行,其中包含了对从生活原素、原型转换为舞蹈艺术的提炼、组织和加工。

如果说人体的流动是舞蹈的外在形式,那么人的思想情感便是舞蹈的内核。古人多有“舞以宣情”(阮籍《乐论》)、“舞者所以饰情”(唐佚名《开元字舞赋》)的说法,以此揭示情为舞魂;而情来自思想。舞是通过情来感动人的,人们在舞蹈所表达的情感中得到感悟,从而获得思想情感的激发和收获。

此外,杂技、武术、体操等的物质媒介也是人体,也有人体的流动与节律,有时也表达一些人的思想感情,那么它们与舞蹈的区别又在何处呢?这就是舞蹈还要反映社会生活。因为舞蹈总要直面人生,表现一定的主题,一定的社会生活内容,

将人们对社会生活的思考和形成的观念通过舞蹈的形式艺术地体现出来。

因此,舞蹈是以有节律的人体流动为物质媒介,来表达思想感情、反映社会生活的一门艺术。

中华民族在舞蹈方面的创造是无以伦比的。他们从远古走来,在开拓大自然蛮荒的同时,也草创了人类之初的原始舞蹈。初民们的生存环境、生产方式及生活习俗,都在其体态运动上打下了不同程度的烙印。中国舞蹈作为人的一种行为方式,几乎和中国人本身一样古老。随着中华文明的进步,舞蹈的内容形式日臻丰溢,它的功能逐渐被发掘了出来;同时受到各个历史时期社会发展的制约,中国舞蹈也呈现出不同嬗变期的文化特性。

舞蹈曾是初民社会最重要的活动。人类在产生语言及语言符号以前,就往往通过手式、步点或躯干的动律来传情达意。原始先民长期生活在艰险的社会环境之中,当他们采集到了较多的食物,击退了野兽的凶猛进攻,或躲避了一场自然灾害以后,一些有血缘关系的人,常会自动聚集在一起欢庆跳跃;如果出现了令人悲恸的事情,或什么情况激发了众人的愤怒,他们也会成群结队地呼号舞动。早期出现的舞蹈往往还与原始宗教崇拜结合在一起。原始舞蹈是动作比较简单、情绪指向集中、全氏族参与的群体性活动。

奴隶社会出现了专门从事乐舞的奴隶和司职“婆娑乐神”的巫。这两种人可以说是最早的专业舞蹈者。在专制淫威之下专供奴隶主享乐的乐舞,与作为以乐舞娱神、神道设教需要的巫舞,已脱离了原始舞蹈的草创形态,全民性的原始舞蹈已不复存在。随着舞蹈的技巧技能的提高,在舞蹈一体化中开

始裂变出分门别类的雏型。

步入封建社会以后的中国,作为不断裂变、更替,但又不不断成形、一统的专制主义的中央集权国家,与部族林立、诸侯割据的奴隶制社会相比,生产力相对发展了,文化的凝聚力和交互作用也加强了。此外,随着物质水平的提高,社会生活内容的日益丰富,人们对精神生活的需求也增强了,中国南北地域之间,中国与外国之间的文化交流,儒、理之学,释、道之教对舞蹈文化的影响,都促使封建社会时期的舞蹈文化在内容、形式诸方面,产生了巨大的变化。民间舞蹈特色浓郁,风格鲜明,并与民族、地域间的生活劳动、习俗风情维系在一起,各地居民常在乡寨城邑聚艺献舞,热闹异常。宫廷舞蹈韵律优雅,美妙动人。不少朝代还专门开设了乐府、太常寺、梨园或类似机构来训练和培养宫廷乐舞艺人。民间舞蹈与宫廷舞蹈的交相辉映、互为渗透,有力地推动了舞蹈的发展,并构成了中国古代舞蹈的整体特征。

宋元以降,崛起的杂剧艺术中吸收包容了舞蹈的一些特点。戏曲的成形、成熟,封建礼教对人们思想行为的束缚,使明清以后作为一种独立艺术门类的舞蹈已渐渐不支,慢慢衰落。但中国古代舞蹈艺术的独特风韵,却仍然凭借着戏曲艺术和民间舞蹈等文化载体被传承了下来。

中华人民共和国建立以后,中国舞蹈获得了前所未有的新发展。一方面,在人民政府的领导下人们重新整理着传统的舞蹈文化,各民族的民间舞蹈由于被赋予了新的时代感而更具活力;古典舞蹈推陈出新,不但从中国戏曲的“库存”中发掘出大量舞蹈的身段与表演技巧,而且还参考了芭蕾的训练方法,大量吸收了武术、石窟壁画及各种出土文物的舞蹈形象

资料,因而更加突出了雍容大度、精确严谨、清晰明丽以及“手、眼、身、法、步”完美结合的古典舞风格。另一方面,“舶来”的芭蕾与现代舞经过吸收融合,逐渐形成了具有中国风格的中国芭蕾与中国现代舞,并成了中国舞蹈中新的组成部分。丰厚的累积与迅速的发展使中国舞蹈成为东方文化的重要代表,世界最有影响的舞蹈文化体系之一。

作为植根于中国的土壤、由中华民族人民共同创造、伴随着中华文化历史的交流发展起来的中国舞蹈,是由中国民间舞蹈、中国古典舞蹈为主的两大舞类及中国芭蕾和中国现代舞还有其他中国增生舞类所构成的。

本书第一章意在拂去时间的尘土,穿过历史悲欢的门窗,着重对中国的原始舞蹈、专业舞蹈与业余舞蹈的分野,中国舞蹈嬗变中的若干个辉煌期作个系统介绍。在纵向勾连时,着重突出能引起后人自豪、世人瞩目的文化成果或文化现象。

第二章在史迹掌故与传说轶事的穿插中,对中国民间舞、古典舞及一些具有中国文化品格的芭蕾、现代舞等形式特征作一些探索,力图使读者在明了中国舞蹈的类别品种之后,能了解中国舞蹈类型的文化内蕴、价值取向和其中包含的深层的民族心理。

第三章涉及如何把握中国舞蹈这一独特文化现象继往开来的一般规律,和在对规律的微观进入中所进行的思辨。

当然,中国舞蹈并不全是精华,中国舞蹈文化的某些沉重也决不在于它的传统,而主要在于对文化积累在宏观整合中的劣质扬弃,在于一些舞蹈文化观念的变化与当代人主流意识的错位,也在于某些人重引进,重批判,轻自力,轻建设,没有把中华优秀传统文化的硕果采用较好的方式介绍给人们,也没