

高|校|学|术|文|库
艺术研究论著丛刊

中外舞蹈艺术鉴赏 与编创解析

李海燕 黄 静 王 璐 编著

中国书籍出版社
China Book Press

高|校|学|术|文|库
艺术研究论著丛刊

中外舞蹈艺术鉴赏 与编创解析

李海燕 黄 静 王 璐 编著

中国书籍出版社
China Book Press

图书在版编目(CIP)数据

中外舞蹈艺术鉴赏与编创解析 / 李海燕, 黄静,
王璐编著. —北京: 中国书籍出版社, 2016. 4
ISBN 978-7-5068-5539-6

I. ①中… II. ①李… ②黄… ③王… III. ①舞蹈艺术—
鉴赏②舞蹈编导 IV. ①J705②J711.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 089351 号

中外舞蹈艺术鉴赏与编创解析

李海燕 黄静 王璐 编著

丛书策划 谭 鹏 武 斌
责任编辑 成晓春
责任印制 孙马飞 马 芝
封面设计 崔 蕾
出版发行 中国书籍出版社
地 址 北京市丰台区三路居路 97 号(邮编:100073)
电 话 (010)52257143(总编室) (010)52257146(发行部)
电子邮箱 chinabp@vip.sina.com
经 销 全国新华书店
印 刷 三河市铭浩彩色印装有限公司
开 本 787 毫米×1092 毫米 1/16
印 张 17.5
字 数 455 千字
版 次 2018 年 1 月第 1 版 2018 年 1 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 978-7-5068-5539-6
定 价 56.00 元

版权所有 翻印必究

前言

人类的舞蹈活动诞生于何时,是一个很难考证的问题。大概从人类产生的那一刻起,舞蹈就与人们的生活息息相关了。《诗经·毛诗序》中提到:“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。”这是对舞蹈的一种形象描述。然而,舞蹈活动又是不分民族的,不论中国还是外国,舞蹈艺术都有着相当长的发展历史,并且由于民族、地域、文化的不同,各自形成了独具特色的艺术风貌。从某种意义上讲,舞蹈艺术是人类文明的一个标志。

舞蹈艺术发展到当今时代,呈现出了众多新的特点。无论表演形式还是理论研究方面,都日益呈现出系统化、专业化的特征。在漫长的历史时期内,中外舞蹈史上出现了许多著名的舞蹈家,他们更是创作出了众多的经典舞蹈作品,至今仍在传递给观众美的享受。

舞蹈鉴赏的核心是人们在观看舞蹈表演时对人体动态所产生的一种审美活动。具体来讲,它是鉴赏者通过作品中所展现的富有审美价值的形象、动作、构图、技巧、韵味、表情、音乐所组成的有意味的形式去认识客观世界的一种思维活动。舞蹈创作是一个十分繁复的过程,它涉及舞蹈的题材选择,舞蹈语言的运用和审美,舞蹈的结构与构图,以及舞蹈的开头、结尾与高潮的艺术表现等基本内容。抓住舞蹈创作的基础,才有可能创作出好的舞蹈作品和舞蹈艺术。《中外舞蹈艺术鉴赏与编创解析》一书主要围绕舞蹈鉴赏和编创加以展开,希望通过本书的论述,使舞蹈艺术研究的理论体系更加丰富,同时为舞蹈专业的学生和爱好者提供一些指导和借鉴。

《中外舞蹈艺术鉴赏与编创解析》一书共有八章内容,全书将舞蹈鉴赏与舞蹈编创融入其中,按照从一般到具体的顺序加以展开。第一章为舞蹈艺术理论基础,是关于舞蹈的概述性内容,包括舞蹈的分类、表演形式、本质、社会功能、审美特征等。第二章是舞蹈鉴赏的内容,包括舞蹈鉴赏的意义、要素分析、过程、鉴赏方法以及鉴赏能力的培养。第三章是本章的核心内容之一,全面论述了舞蹈编创的参与者、舞蹈音乐、舞蹈编创的结构与构图、舞蹈动作语言、舞台布局、舞蹈编创步骤与技巧等。第四章至第八章从具体舞种的角度分别论述,依次为古典舞、芭蕾舞、现代舞、中国民间舞蹈和外国民间舞蹈的作品鉴赏与编创技巧训练。

本书在编撰的过程中得到了许多专家学者的帮助和支持,在此对他们表示衷心的感谢,书中引用的图例和观点未能一一注明出处的,敬请谅解。

由于作者理论水平有限,加之时间仓促,书中出现错误和不足之处在所难免,恳请各位同行专家和读者积极批评指正,以便作者在日后修改完善。

作者

2015年12月

目 录

第一章 舞蹈艺术理论基础.....	1
第一节 舞蹈的分类及表演形式.....	1
第二节 舞蹈艺术的本质与社会功能.....	9
第三节 舞蹈艺术的审美特征	15
第二章 舞蹈作品的鉴赏	23
第一节 舞蹈鉴赏的意义	23
第二节 舞蹈鉴赏要素分析	25
第三节 舞蹈鉴赏的过程与方法	27
第四节 舞蹈鉴赏能力的培养	30
第三章 舞蹈编创理论与技巧	34
第一节 舞蹈者与编创者	34
第二节 舞蹈编创中的音乐	36
第三节 舞蹈编创中的结构与构图	51
第四节 舞蹈编创中的动作语言	60
第五节 舞蹈编创中的舞台布局	62
第六节 舞蹈编创的步骤与处理技巧	76
第四章 古典舞鉴赏与编创	98
第一节 古典舞概述	98
第二节 经典古典舞作品鉴赏.....	109
第三节 古典舞编创技巧训练.....	135
第五章 芭蕾舞鉴赏与编创.....	139
第一节 芭蕾舞概述.....	139
第二节 经典芭蕾舞作品鉴赏.....	153
第三节 芭蕾舞编创技巧训练.....	172
第六章 现代舞鉴赏与编创.....	177
第一节 现代舞概述.....	177
第二节 经典现代舞作品鉴赏.....	184
第三节 现代舞编创技巧训练.....	199

第七章 中国民间舞蹈鉴赏与编创	212
第一节 汉族民间舞蹈鉴赏与编创技巧训练	212
第二节 少数民族民间舞蹈鉴赏与编创技巧训练	226
第八章 外国民间舞蹈鉴赏与编创	247
第一节 朝鲜民间舞蹈鉴赏与编创技巧训练	247
第二节 俄罗斯民间舞蹈鉴赏与编创技巧训练	255
第三节 西班牙民间舞蹈鉴赏与编创技巧训练	261
参考文献	269

第一章 舞蹈艺术理论基础

第一节 舞蹈的分类及表演形式

一、舞蹈的分类

给舞蹈分类历来是一个众说纷纭的问题,因为对于同一个舞蹈作品,我们可从多种角度、多种特征对其作出界定。

(一)生活舞蹈

生活舞蹈一般是指与人们各种生活有着直接紧密的联系,功利目的性比较明确,人人都是可以参加的具有广泛群众性的舞蹈活动。生活舞蹈主要有以下几类:

1. 宫廷舞蹈

宫廷舞蹈指古代王朝在其礼仪、宴飨、祭祀、娱乐活动中所用的舞蹈。世界上许多国家在其相应的历史阶段都有各自的宫廷舞蹈,如欧洲的小步舞,意大利、法国的芭蕾舞等。中国的宫廷舞蹈有雅乐舞蹈和宴乐舞蹈两大类。

中国宫廷舞蹈正式建立于西周,以西周制定的雅乐舞为标志。雅乐舞在中国礼乐制度中占有重要地位,是国家政治生活的组成部分。西周是雅乐舞的隆盛时期。春秋战国之际,随着“礼崩乐坏”,雅乐舞曾一度衰败,但因其特殊性质,至秦汉,雅乐舞又恢复了原有地位,直到明清,历代统治者都十分重视。雅乐舞的特点是政教性较强,艺术上陈陈相因,永远承袭着文、武二舞,模式化突出,仪式成分大于艺术成分。

宴乐舞蹈是宫廷舞蹈的主要组成部分,例如汉代宫廷的“百戏”舞蹈,唐代宫廷的九、十部乐^①,

^① 据《旧唐书·音乐志》载:九部乐、十部乐又叫九部伎、十部伎。唐代的九部伎有:燕乐伎、清乐伎、西凉伎、天竺伎、高丽伎、龟兹伎、安国伎、疏勒伎、康国伎;十部伎是在九部伎的基础上加高昌伎而成。

坐、立部伎^①，健舞、软舞^②，歌舞大曲，宋元明清宫廷的“队舞”，以及历代的“女乐”舞蹈，都属于宫廷舞蹈中的宴飨娱乐类别。这类舞蹈艺术性较高，有不少脍炙人口的精品，如汉代的《盘鼓舞》，六朝的《白纛舞》，唐代的《剑器》《胡旋》《柘枝》《霓裳羽衣》，元代的《十六天魔舞》，等等。

2. 民俗舞蹈

民俗舞蹈指生发、承传于民间的各种习俗性舞蹈。我国许多民族在婚配、丧葬、种植、收获及其他一些喜庆节日，往往都要举行各种群众性的舞蹈活动。在这些舞蹈活动中，表现了各个民族的风俗习惯、社会风貌、文化传统和民族性格特征，是各个民族人们精神生活中不可缺少的重要组成部分。

民俗舞蹈风格浓郁，特征明显，因此又被称为“原生态民间舞”。民俗舞蹈具有鲜明的农民文化的特征，它本色、直白、鲜活、朴实，喜逗乐，少格局，并且浸润着较强的族群文化色彩和来自生命本体的感召力。民俗舞蹈对于老百姓来说，主要是一种娱乐手段，一种自发的活动和宣泄方式。因此民俗舞蹈中单纯的情感释放或插科打诨的内容占多数，舞蹈所表现的也多是民众日常生活所闻所见，浅显易懂，接近人民。

例如，流传于湖南的《伴嫁舞》是新娘出嫁前女伴们陪伴新娘的惜别活动，反映了妇女们的劳动生活和她们丰富的思想感情。土家族的《跳丧舞》是湖南、湖北土家族丧葬仪式中的对舞形式，多在死者灵堂前起舞；先由歌师击鼓叫歌，舞者随鼓的节奏应歌接舞以致哀。流传于广东、广西、湖南、云南等地的《跳春牛》，多在每年“立春”期间活动，边舞边唱，歌词中多为迎春、劝耕、祈望五谷丰登等内容。

3. 宗教舞蹈

宗教舞蹈，是表现宗教观念、宣喻宗教思想，进行宗教活动的一种舞蹈形式。宗教舞蹈是对超自然、超人间的神秘力量——神灵的一种形象化的再现，使无形之神成为可以被感知的有形之身，是神秘力量的人格化，是宗教祭仪的组成部分，主要用以祈求神灵庇佑、除灾去病、逢凶化吉、人畜兴旺、五谷丰登，或是答谢神灵的恩赐。我国不少地区和民族的宗教祭仪中，都有这类舞蹈的活动，如民间的巫舞、师公舞、傩舞，佛教的“打鬼”、萨满教的“跳神”等均是。

4. 社交舞蹈

社交舞蹈是在人们文化生活中最广泛流传和最具有群众性的舞蹈活动，是人们进行社会交往、增进友谊、联络感情的舞蹈，一般多指在舞会中跳的各种交际舞。另外，我国许多少数民族，如彝族的“火把节”、苗族的“芦笙节”、黎族的“三月三”、布依族的“六月六”、哈尼族的“苦扎扎”节、傣族的“泼水节”等节日中所进行的群众性的舞蹈活动，多是青年男女进行互相交往、自

① 据《旧唐书·音乐志》载：唐代的立部伎有《安乐》《太平乐》《破阵乐》《庆善乐》《大定乐》《上元乐》《圣寿乐》《光圣乐》等八部；坐部伎有《燕乐》《长寿乐》《天授乐》《鸟歌万岁乐》《龙池乐》《破阵乐》等六部。

② 根据《教坊记》和《乐府杂录》载：唐代的“健舞”有《阿辽》《柘枝》《黄獐》《拂林》《大渭洲》《达摩》《梭大》《阿连》《剑器》《胡旋》《胡腾》等；“软舞”有《垂手罗》《回波乐》《兰陵王》《春莺啭》《半社渠》《借席》《乌夜啼》《凉州》《绿腰》《苏合香》《屈拓》《团圆旋》《甘州》等。

由选择配偶的社交活动,因此,也可以说是各个民族的社交舞蹈。

5. 自娱舞蹈

自娱舞蹈是人们在舞蹈活动中目的最单纯的一种舞蹈,它除了进行自娱自乐以外,别无其他目的。它既不是为了跳给别人看,也不是为了给别人在情感和思想以感染或影响,只是用舞蹈抒发和宣泄自己内在的情感冲动,而在抒发和宣泄情感的过程中,获得审美愉悦的充分满足。当然,有时这种舞蹈也不免会引起旁观者或同舞者的感情反映,而这客观的反应,自然又会给舞者本人的情感以影响和刺激,这也就进一步激发出舞者即兴舞蹈的灵感,使其舞蹈放射出独特的光彩,从而使舞者能感受到更大的舞蹈审美活动的愉悦和欢乐。如我国汉族民间舞蹈“秧歌”和一些少数民族的民间舞蹈,以及西方的“迪斯科”“霹雳舞”“街舞”等,都是人们所喜爱的自娱性舞蹈。

6. 体育舞蹈

体育舞蹈,由于舞蹈是一种人体动作的艺术,所以它自然就有健身的体育作用。近来人们更进一步把舞蹈和体育相结合,创造了以艺术审美的方式锻炼身体,使身心全面发展的体育舞蹈新品种,如各种健身舞、韵律操、中老年迪斯科、冰上舞蹈、水中舞蹈等等。另外,从广义上来说,我国民族的武术中,象征、模拟各种动物和特定人物形象的象形拳、五禽戏及舞剑、舞刀等均可属于体育舞蹈。

(二) 艺术舞蹈

艺术舞蹈是为了表演给别人观赏而跳的舞蹈。“艺术舞蹈是指专业和业余舞蹈家,通过对社会生活的观察、体验、分析、集中、概括和想象,进行艺术的创造,从而产生出主题思想鲜明、情感丰富、形式完整,具有典型化的艺术形象,由少数人在舞蹈剧场或广场表演给广大群众观赏的舞蹈作品。”^①艺术舞蹈是当代舞蹈剧场的主要形式,具有专业性、艺术性、观赏性的主要特点。艺术舞蹈在东、西方有不同的分类原则和依据,我国从以下几个不同角度对艺术舞蹈进行分类。

1. 按舞蹈的体裁划分

根据反映现实生活的方法和塑造舞蹈形象的特点,可分为抒情型舞蹈、叙事型舞蹈、戏剧型舞蹈(或称舞剧)三类。

(1) 抒情型舞蹈

抒情型舞蹈是指在舞蹈营造的特定氛围中,表演者以鲜明的情绪表现、生动的舞蹈语汇来表现现实生活、抒发情感的舞蹈。在抒情型舞蹈作品中,既可以表现喜、怒、哀、乐等情绪,也可以表现出较深层次的理性情感。舞蹈创作通常运用缘物寄情、借景抒情等表现手法来抒发情感,寄托审美理想。

^① 隆荫培,徐尔充,欧建平. 舞蹈知识手册[M]. 上海:上海音乐出版社,1999

抒情型舞蹈作品突出的是情感的表达,著名舞蹈理论家于平教授认为:“抒情型舞蹈可以有三种形态,即情绪型、情境型和情理型……‘情绪型’抒情舞是最常见的抒情性舞蹈。这大约与舞蹈作为一种民俗的文化功能分不开。植根于民众中的民俗舞蹈,最重要的文化功能是‘娱兴’,是满足观众‘找乐’的要求;因而使某种喜悦、欢庆的单纯情绪抒发成为这类舞蹈的表现焦点。”^①在民间舞蹈创作中,这一类型的舞蹈居多,比如《红绸舞》《洗衣歌》《酥油飘香》等舞蹈作品都属于“情绪型”舞蹈,在风格性的表现中,其将舞蹈动作与情绪表现完美结合,多表现欢喜、热闹的场所。

同时,他还认为:“‘情境型’抒情舞蹈,在我看来是‘情绪型’抒情舞蹈的升华;在情绪表现的基础上,它尤为关注境界的营造,往往追求‘象外之旨’。《春蚕》《海浪》《雀之灵》等均属于‘情境型’抒情舞蹈……‘情理型’抒情舞蹈在抒情舞蹈中不为多见,这是因为理性的内敛与情感的外射多有抵牾。抒情舞蹈的情感抒发中透射出某种哲理,往往也要借助于境界的营造……‘情理型’抒情舞蹈属于抒情舞蹈的最高境界,是我们抒情舞蹈的创作应努力去追求的。”^②例如,张继刚所创作的民间舞蹈作品《黄土黄》,表现出他对黄土地的深深眷恋,该作品是具有人文关怀的“情理型”抒情舞蹈。

(2) 叙事型舞蹈

叙事型舞蹈,又称情节舞,通过对舞蹈中不同人物的行动所构成的事件情节来塑造形象,表现作品主题。叙事型舞蹈较之舞剧篇幅要小,但同样要求在几分钟的舞蹈作品中,交代事件的开端、发展、高潮、结局,运用启、承、转、合的戏剧性结构,注重人物的塑造和情节的展开。

叙事型的舞蹈作品是观众较为熟悉、喜闻乐见的一种舞蹈形式。一方面,舞蹈创作通常取材于民间故事、历史故事、神话,因为有文学素材的依托,所以可弥补舞蹈动作抽象化表现;另一方面,在简单的情节表现中,叙事型舞蹈作品通过塑造鲜明的人物形象,更容易使观众产生强烈的共鸣。虽然我们通常认为舞蹈是“拙于叙事”的,但是编导在舞蹈创作中,通过暗示性、表意性的舞蹈动作的运用,以及音乐的陪衬和舞台环境氛围的营造,同样可以使叙事型舞蹈具有较强的观赏性。

(3) 戏剧型舞蹈

戏剧型舞蹈即舞剧,是一种以舞蹈为主要表现手段,综合音乐、美术、文学等艺术形式表现特定人物和一定戏剧情节的舞台表演艺术。舞剧是戏剧的一种,区别于歌剧、话剧;舞剧是以舞蹈作为主要表现手段,运用舞蹈的手段来完成故事的完整叙述。

舞剧要讲故事,舞剧的“综合性”特点,就是运用多种艺术形式来丰富舞蹈的表现,把戏剧艺术、音乐、舞蹈、哑剧、舞台美术和演员的表演技巧有机地结合在一起。成功的舞剧作品,要求具有高度综合的舞蹈表现手段,用精彩的舞段来完成较为复杂的叙事结构。舞剧同样要在引子、开端、发展、高潮、结局和尾声的戏剧结构中展开,事件的叙述作为贯穿整个舞蹈构思的一条主线,独舞、双人舞、群舞等的表现形式都要负担推进剧情的任务,服从于剧情的交代。

① 于平. 舞蹈文化与审美[M]. 北京: 人民大学出版社, 2005

② 同上

2. 按舞蹈的风格划分

艺术舞蹈根据不同风格特点,主要分为古典舞、民间舞、现代舞三大舞蹈种类。

(1) 古典舞

古典舞是指在民族民间传统舞蹈的基础上,经过历代专业工作者提炼、整理、加工、创造,源远流长,久经考验,并承传至今,被认为是具有一定典范意义的和古典风格特点的舞蹈。一般来说,古典舞都具有严谨的程式、规范的动作和比较高的技巧。在中国和西方,真正意义上的“古典”,并不是真正意义上流传下来的古代舞蹈。所谓“古典”,一是指在某些程度上具有古代的遗存;二是指具有一定的典范性,具有自成体系的美学原则。^①

① 中国古典舞

中国古典舞是指现代人对产生在 20 世纪中期的,具有特定舞蹈风格和舞蹈样式的舞蹈的一种称谓。

我国汉族的古典舞,流传下来的舞蹈动作,大多保存在戏曲舞蹈中,还有一些舞蹈姿态和造型,保存在我国极为丰富的石窟壁画、雕塑、画像石、画像砖、陶俑,以及各种出土文物上的绘画、纹饰舞蹈形象的造型中。我国丰富的文史资料也有大量的对过去舞蹈形象的具体描述。此外,武术、杂技和民间舞蹈等门类也为古典舞体系的建立提供了可借鉴的素材。

我国舞蹈家从 20 世纪 50 年代开始进行的对中国古典舞的研究、整理、复现和发展的工作,取得了很大的成绩,建立了一套中国古典舞教材,创作出一大批具有中国古典舞蹈风格的舞蹈和舞剧作品,形成了细腻圆润、刚柔相济、情意交融、技艺结合,以及精、气、神和手、眼、身、法、步完美协调与高度统一的美学特色。

② 外国古典舞

外国古典舞蹈的种类很多,广义的古典舞包括印度、西班牙、欧洲和印度尼西亚等多个国家的古典舞;狭义的古典舞则是指“欧洲古典舞”,即通常音译的“芭蕾”,又称“学院派舞蹈”。

印度的古典舞,由婆罗多、卡塔克、卡达卡利、曼尼普利、奥迪西和库契普迪六大传统舞系组成。其主要艺术特征是舞蹈动作节奏、韵律鲜明、造型性强,具有丰富内涵的多姿多彩的舞蹈哑语手势和细腻的面部表情。

欧洲各国的古典舞剧统称为芭蕾,是一种以欧洲古典舞蹈为主要表现手段,综合音乐、戏剧、舞台美术等艺术形式的舞蹈品种。由于其表演技术上一个重要特征是女演员要穿特制的足尖舞鞋并用足尖立地跳舞,所以俗称“足尖舞”。芭蕾舞起源于 15 世纪意大利的盛大宴席活动,成型于 16 世纪到 19 世纪上半叶的法兰西共和国,法国国王路易十四在位时,就确立了芭蕾舞的脚位、手位,形成了芭蕾舞的审美规范。在 19 世纪下半叶芭蕾鼎盛于俄国和丹麦,并于 20 世纪迅速波及了全世界。芭蕾舞大约在 20 世纪 20 年代传入我国。20 世纪 50 年代之后,芭蕾在中国得到了蓬勃的发展。我国成立了专业的芭蕾舞剧团体,把世界优秀的芭蕾舞剧介绍给我国的观众。芭蕾艺术的足迹遍及全球,成为可以跨越国界、超越民族、超越语言的全球艺术。在形成过程中,经历了早期芭蕾、前浪漫主义芭蕾、浪漫主义芭蕾、古典芭蕾、现代芭蕾、当代芭蕾等几个重要的发展阶段,产生了席间芭蕾、情节芭蕾、戏剧芭蕾、交响芭蕾、爵士芭

^① 马建昕等. 舞蹈鉴赏[M]. 北京:对外经贸大学出版社,2008

蕾、摇滚芭蕾等多种形式。芭蕾的发展跨越了几个世纪,其技术的严谨性和规范性造就了芭蕾艺术独特的审美价值。

(2) 民间舞

民间舞是“产生并广泛流传于民间、风格鲜明的舞蹈。它反映各地区、各民族特有的劳动、风俗、交际方式和爱情生活。不同地区和民族的舞蹈受生活方式、历史传统、宗教信仰、风俗习惯乃至地理和气候等自然环境的影响而出现迥异的风格特点”。^①

世界各地的民间舞蹈形式多样,早期的民间舞蹈不仅供自娱自乐,而且根植于人们的生产和生活,具有娱人娱神的目的。吕艺生教授在《舞蹈学导论》中将民间舞蹈的几大特点概括为:“第一,民间舞是某个国家、民族、地区和村镇祖辈流传下来的一种传统的舞蹈形式;第二,民间舞一般没有明确的作者,它的创造者是人民;第三,民间舞的风格特点比较稳定,发展变化相对迟缓;第四,民间舞有很强的功利性、自娱性,也有很强的观赏性;第五,近代出现了职业民间舞蹈团体和学校,也出现了职业民间舞蹈艺人和专家,这使一部分民间舞走向舞台,成为舞台表演性民间舞。”

由此可见,民间舞蹈的渊源和发展具有广泛的空间;民间舞蹈经历了由原生态到超越原生态的发展道路;民间舞蹈是世界各国风土人情的再现,自身也是随时代的发展而变化的。专业的舞蹈者一方面要在舞蹈创作中体现、传承民间文化;另一方面,也要不断地深入民间,不断地在民间吸收养分,给舞台形式的民间舞蹈注入新的民风、民情。

(3) 现代舞

现代舞,英文为“Modern Dance”,是19世纪末20世纪初在欧美兴起的一种舞蹈流派。现代舞分别起源于美国和德国,是20世纪以来最具国际性的舞蹈品种之一。

现代舞作为西方现代主义文化艺术思潮的一个部分,它的产生追随着时代的发展,是西方社会、政治、经济与文化的变迁与发展的反映及载体。当“西方现代舞之母”伊莎多拉·邓肯最先喊出了“古典芭蕾一点都不美”的口号时,一个新的舞蹈种类也由此出现了。舞蹈家们反对古典芭蕾的因循守旧、脱离现实生活的浪漫主义倾向,单纯追求技巧的形式主义倾向;主张摆脱古典芭蕾的僵化的动作程式的束缚,以合乎自然运动法则的动作,强调自由而舞,随心而舞,进而抒发真情实感,揭示内心世界。素有“西方现代舞之父”的鲁道夫·拉班的“人体动律学”的建立,提出了“力效”的概念,这是自现代舞的诞生以来,第一次从实质上形成自律的理论。现代舞提倡不断创新,并反对偶像崇拜。纵观现代舞的发展,相继形成了先驱派、奠基派、先锋派等舞蹈流派。世界各国舞蹈家们大胆的舞蹈创作,向我们展现出不断变化的舞蹈风格。

现代舞既是一个舞蹈种类,也是一种舞蹈现象,正因为现代舞人以其不断探索、不断推陈出新的精神,才使各国现代舞的发展呈现出多姿多彩的状况。

(4) 当代舞

当代舞,亦称新创舞,即不同于上述三种舞蹈风格的新的风格的舞蹈,是当代舞蹈家为了表现当代社会生活,塑造当代人物形象,根据表现舞蹈内容的需要,不拘一格,根据现实生活进行舞蹈创造,并有选择地吸收、融合和运用古典舞、民间舞、现代舞的表现手段和表现方法,从而形成一种新的风格的舞蹈。

^① 吕艺生. 舞蹈学导论[M]. 上海:上海因俄语出版社,2003

不同种类的舞蹈,都是在社会生活的发展中,为了适应反映和表现不同内容的需要应运而生的。当代舞的产生和发展也是如此,是舞蹈艺术历史发展的一种必然现象。也正由于当代舞所要表现的当代生活的广度和深度正在迅速地扩容和发展,所以它的形式和风格也处于动态的发展变化之中。

新中国建立后,由于中国的舞蹈工作者历来十分重视运用舞蹈艺术表现新的生活、新的人物,所以中国的当代舞的发展十分迅速,优秀的中国当代舞作品也不断涌现。这种新风格的舞蹈,又以表现我国当代现实生活题材的舞蹈作品为多。从20世纪40年代末由著名舞蹈家吴晓邦编导的《进军舞》开始,此后我国一些舞蹈团体又陆续创作演出了《乘风破浪,解放海南》《轮机兵舞》《旗》《不朽的战士》《飞夺泸定桥》《行军路上》《战马嘶鸣》《割不断的琴弦》《踏着硝烟的男儿女儿》《走、跑、跳》《天边的红云》《云上的日子》《士兵的旋律》《哈达献给解放军》等,均是各个时期具有代表性的优秀当代舞作品。

二、舞蹈的表演形式

(一)独舞

独舞,又叫单人舞,是由一个人表演的完成一个主题的舞蹈它多用来直接抒发人物的思想感情和揭示人物的内心世界,大多是表现一个完整的思想感情的片断,或是体现了一定的生活内容,或是创造了一种比较鲜明的意境。在独舞中,舞蹈演员既要具有较高的舞蹈表现力与扎实的舞蹈功底,又要在音乐理解、技巧表现、人物塑造等方面创造性地、成功地展现舞蹈作品。

独舞大致可分为两类:一类为结构完整的独立的舞蹈作品;另一类为舞剧和大型舞蹈中的重要组成部分,是刻画人物的主要手段。舞剧中的独舞,类似歌剧中的咏叹调或话剧中的内心独白。独舞演员要求有良好的身体素质、扎实的基本功有较高的表演技巧和较强的刻画人物的能力。通常由具有较高艺术表现力的演员担任。

(二)双人舞

双人舞,由两个人(通常为一男一女)表演共同完成一个主题的舞蹈。它多用来表现人物之间思想感情的交流和展现人物的关系。双人舞中情感的交流是舞蹈表现的主要方面。双人舞以其不断变换的各种托举、造型等展示,以富有感情变化的舞段,拥有独舞所无法构成的形式美感,具有很高的观赏性。

双人舞也可分为两类:一类为结构完整的独立的舞蹈作品;另一类为大型舞剧和舞蹈中的重要组成部分。舞剧中的双人舞,类似歌剧中的重唱或话剧中的对话,是塑造人物和推动剧情发展的重要手段。在古典芭蕾中的双人舞,大多是表现爱情的,并有一套固定的程式:首先,是男女主人公在一起合舞;其次,由男、女各跳一段独舞;最后,两人再合在一起共舞。在男、女单独的舞蹈中,多是技巧性的表演,在合舞中一般都要使用托举技巧。

双人舞蹈作品通常以表现爱情的主题为主。诸如《新婚别》《阿惹妞》《萋萋长亭》《秋月》等双人舞作品,不仅向我们展示了双人舞的艺术魅力,也将无限的审美意味在舞蹈中传递,将人

类艺术永恒的爱情主题在舞蹈中叙说。

(三)三人舞

三人舞是由三人共同表演完成的舞蹈作品。三人舞通常以表现戏剧冲突为主,舞蹈中人物关系趋向复杂。舞蹈表演通过两人与一人、三个独立、三人一致的动作表现来塑造人物,制造冲突,抒发感情。

三人舞一般亦可以分为两类:一类为结构完整的独立的舞蹈作品;另一类为大型舞剧和舞蹈中的重要组成部分。三人舞根据其内容又可分为表现单一情绪、表现一定情节和表现人物之间的戏剧矛盾冲突内容等三种不同的类别。

(四)群舞

群舞是由四人或更多人共同表演的舞蹈。群舞一般多为表现某种概括的情绪或塑造群体的形象,通过舞蹈队形、画面的更迭、变化和不同速度、不同力度、不同幅度的舞蹈动作、姿态、造型的发展,能够创造出深邃的诗的意境,具有强大的艺术感染力。大型舞剧中的群舞,常用来烘托艺术气氛,展示民族风格和地方特色,有时也用其作为独舞或双人舞的陪衬,为塑造人物服务。

在群舞表现中,舞蹈动作的整齐划一、风格韵律的一致到位是表演的关键。在群舞表现中,舞蹈动作有规则地不断变化,队形的流动、变化和舞蹈动作的此起彼伏,直接作用于观赏者的视觉美感。群舞中通常会有领舞,领舞演员和群舞演员之间既可以相互呼应,又可以相互衬托。群舞的安排可以是人物内心情感外化的一种表现,也可以是肢体语言的一种意象化表现。

(五)组舞

组舞就是由若干段落的舞蹈组成的比较大型的舞蹈作品。每一段落的舞蹈都经过严谨的艺术构思创作而成。舞蹈段落之间既相互独立,可以单独表演,又相互联系,具有相同的主题。组舞的创作一方面可以增大舞蹈表演的信息量,展现更多的舞蹈素材;另一方面可以用不同的情感表现、更多的舞蹈形式服务于同一主题的表现,使结构在整体上呈现出有规律的变化,具有更强的艺术感染力。

(六)歌舞

歌舞,是一种歌唱和舞蹈相结合的艺术表演形式,在我国历史悠久、源远流长。从古代乐舞到今天的各民族的民间舞蹈中,歌舞一直是占有重要位置的艺术样式。载歌载舞既长于抒情,又善于叙事,能表现人们复杂、细腻的思想感情和广泛的生活内容,可以从视觉和听觉两个方面使观众得到审美的感知,因此,有较强的艺术感染力,很为我国广大观众所喜闻乐见。

(七)舞蹈诗

舞蹈诗是以舞蹈为主要艺术手段,综合音乐、舞台美术(服装、布景、灯光、道具等)艺术手

段,通过对人物内在精神世界具有诗的凝练的抒发,或对一定生活事件具有诗的概括的展现,创造出浓郁的诗情、诗意的具有深刻诗的内涵的舞蹈体裁。

舞蹈诗作为一种舞蹈体裁,它本身也有各种不同的品种。从我国已有的比较大型的舞蹈诗作品来看,大致可分为舞蹈史诗、舞蹈抒情诗、舞蹈叙事诗和舞蹈组诗四类。舞蹈史诗类的作品在全国有较大影响的主要有1964年创作演出的音乐舞蹈史诗《东方红》和1984年创作演出的音乐舞蹈史诗《中国革命之歌》。舞蹈抒情诗有1997年吉林省延边歌舞团创作演出的《长白情》。舞蹈叙事诗有1995年沈阳军区前进歌舞团创作演出的歌舞诗《雪花·雪花》。舞蹈组诗有1997年广西北海市歌舞团创作演出的舞蹈诗《咕哩美》等。另外,2004年荣获第四届中国舞蹈“荷花奖”舞蹈诗金奖的《云南映象》可称为民俗风情性史诗。

(八)歌舞剧

歌舞剧,是一种以歌舞为主要艺术表现手段来展现戏剧性内容的综合性表演形式。我国古代的歌舞剧,一般通称为戏曲。其历史悠久,剧种、曲目众多,是我国广大地区最为流传、最为人民群众所喜爱的戏剧形式之一。我国近现代的歌舞剧,有的吸收了戏曲的艺术表现手法来表现新的生活、新的人物;有的则在民间歌舞的基础上表现戏剧的内容。如《玩灯人的婚礼》就是以安徽“花鼓灯”的舞蹈为主,以歌唱为辅,表现一定戏剧内容的歌舞剧。

第二节 舞蹈艺术的本质与社会功能

一、舞蹈艺术的本质

(一)舞蹈是一种艺术

舞蹈是一种人体动作的艺术,即舞蹈依附于处于流动变化之中的人体运动美,是人体运动创造的意象美或人性美。舞蹈的基点,是立足于美的人体运动。这种人体动作,必须是经过提炼、组织和美化了的人体动作。身体作为舞蹈艺术的媒介,只有经过严格训练才具有很强的表现能力。当舞蹈者通过柔软的腰肢、轻捷的跳跃、急速的旋转、稳定的控制来创造超常的人体动态时,就会使人在一种超越现实的感觉中感受到一种理想的人体动态美。而构成舞蹈美的物质媒介——人体,本身就是一种形式美。舞蹈艺术对人体美的再现或表现,总是加以“动态”的强调,它意味着生机、鲜活、变化、丰富,包含着极其深刻的内容,区别于雕塑和绘画对人体的描述。

舞蹈是一种表达内心情感的艺术。舞蹈动作孕育在节奏之中,节奏的变化体现着人内心情感的波动。舞蹈的节奏是生命个性的特质、民族气质的神韵、艺术风格的显现、时代潮流的象征。舞蹈动作作为艺术的主要表现手段,着重表现语言文字或其他艺术表现手段所难以表现的人们的内在深层的精神世界——细腻的情感、深刻的思想、鲜明的性格,和人与自然、人与社

会、人与人之间以及人身体内部的矛盾冲突,创造出可被人感知的生动的舞蹈形象,以表达舞者的审美情感、审美理想,反映生活的审美属性。

舞蹈是一种超越现实生活的艺术。人体动态美之所以会产生超越现实的感觉,就在于舞蹈中的人体动态经过了艺术家的匠心经营,它对日常生活中的人体美进行了形式化、秩序化、规律化,成为有意味的形式,表现了人类复杂的情感。在舞蹈中,人体的动态已成为人类情感和意识的基本符号形式,舞蹈的人体动作美通过程式化和虚拟化得以体现。程式化是舞蹈艺术发展到成熟阶段的产物,是遵循形式美的法则而在舞蹈实践中完成的。虚拟化是以艺术假定为前提,它使舞蹈动作克服了再现的成分而成为表现性和感知性的动作。

舞蹈是一种时空的、动态的造型艺术。舞蹈与有生命的人体打交道,它在外力和自身意志的作用下产生运动并占有空间与时间,给方向、幅度、速度、能量等以确定的活动范围和动作空间。舞者通过对空间与时间的安排和处理,将自己与环境紧密联系在一起,从而全力挖掘合理的、有序的人体动作,产生强烈的感情震荡,建立起自己的独立王国。

(二)舞蹈是一种审美活动

舞蹈和我们的生活紧密相连,它作为一种审美活动,到处可见。可以说,舞蹈就在我们的身边;也可以说,在当前的社会中,几乎人人都离不开舞蹈,都直接或间接与舞蹈有着密切的联系。

从艺术的发展史中,我们知道舞蹈又是所有的艺术中,最早产生的艺术形式之一。从原始社会到现代社会,舞蹈,可以使人们学习狩猎和种植的生产知识;舞蹈,可以传情示爱,选择配偶,从而繁衍后代,壮大本氏族的部落;舞蹈,可以宣泄人的情感,传达人的思想,表现人的愿望;舞蹈,可以使人的身体得到锻炼,让身体的各个部分得到平衡、匀称的发展和健美的成长;舞蹈,可以使人们相互交流情感,增进友谊;舞蹈,可以使人认识社会,了解各民族的风情;舞蹈,可以使人们得到审美感受最大的愉悦满足……可见,舞蹈艺术从古至今在人们的社会生活中都是有着重要社会作用的一种审美活动,是人们不可或缺的一种精神生活内容。

(三)舞蹈是一种社会文化

在人类社会的发展中,人们赖以生存的首先是物质生活的需要,如吃、穿、住、行等,而在满足了物质生活的基本需要后,必然有精神生活的需求。随着时代和生活的发展,舞蹈和其他的艺术——音乐、诗歌、绘画、雕塑等一同发展,以各自的艺术表现手段反映社会生活,塑造出多姿多彩的艺术形象,而形成了各个国家各个民族的社会文化。舞蹈和其他艺术一样是社会生活在人的审美观念方面的反映,属于上层建筑的意识形态。舞蹈所反映出不同民族的生活习俗风情,表现出繁复多样的人物性格,以及不同国家、地区、民族和历史时代的不同特点和风格,都是人们所创造出的精神财富,显现出不同的文化审美特征。

(四)舞蹈是人类精神世界的表露

舞蹈的物质载体是人的身体本身,具体来说舞蹈就是运用人的四肢、躯干和头部,在一定的节奏和韵律中所作出的具有造型性的人体动作——舞蹈动作来表现人的情感、思想等精神

风貌。舞蹈是生命机能的表演,而主导生命机能的则是人的生命活力。没有旺盛生命活力的人(如年老体衰的人,病弱体虚的人)是没有精神和体力来舞蹈的。因此,舞蹈的动,也就是生命活力的跃动,这种跃动中是人的精神世界——情感、思想、性格、意识、潜意识等的真实的表露。

二、舞蹈艺术的社会功能

舞蹈来源于社会生活,随着社会生活的发展而发展。它是社会生活、社会思想、社会风尚的一种反映和表现,但它一经形成又反过来给予社会生活以影响。舞蹈的社会功能,既包括一般的艺术功能,又具有某些特殊方面。在此,我们有必要从舞蹈艺术本身的实际出发,对舞蹈社会功能的问题,重新予以审视,以便作出比较全面准确的解释。

(一)娱乐功能

原始社会时期,人类的生活能力和生产能力都十分低下,终日为生存和延续生命而忙碌。人类在猎捕有获之际,在部落结盟联欢的时刻,在风调雨顺的季节,就会手舞足蹈,寄情于舞,以舞传情,尽情欢乐,以便舒缓疲惫的身心。在1973年出土于青海省大通县上孙家寨的“舞蹈纹彩陶盆”上,我们看到的是一幅距今约五千年前新石器时期先民们进行舞蹈活动的原始舞蹈形象。大多数学者们对这幅图像所表现出的人物的情绪状态的见解都比较一致:这幅图像表现出的是先民们的一种欢乐情绪。这情绪也许是为狩猎的胜利而欢舞,也许是为丰收的喜悦而踏歌。总之,从这组舞者人体动态形象的总态势来看,他们无疑是在通过舞蹈来表现他们的内心欢乐的感情,也就是说,此时的舞蹈正是在发挥其娱乐功能。

奴隶社会出现了阶级分化,随着生产力的发展,统治者奴隶主为了满足个人精神上的需要,命令一部分奴隶从事跳舞唱歌,以供其享乐,于是出现了专职的乐舞奴隶。此时,舞蹈除了自娱外,娱人的功能大大地增加了。

封建社会时期的舞蹈大致有民间舞蹈、宫廷舞蹈、宴饮乐舞、祭祀舞蹈等类型。在这些舞蹈中,都有许多以表达欢乐为主题的舞蹈,而且其中不乏精品,如《七盘舞》《胡旋舞》《霓裳羽衣舞》等。

“舞以达欢”,是我们的先人对舞蹈功能所作的十分精辟的概括。古人还说:“然乐心内发,感物而动,不觉手之自运,欢之至也。此舞之所由起也。”这说明自娱自乐、抒发情怀是舞蹈产生的动因之一。

用舞蹈来表达内心的欢悦之情是人类共同的生理和心理现象,这种共同的特点,不受地域、民族、阶级、阶层的限制,可谓古今中外,概莫能外。时至今日,舞蹈的这种娱乐功能,不但没有改变,而且愈为普遍,更加强烈。在当今的社会生活中,自娱性的舞蹈仍然是各种舞蹈中最多、最为普遍存在的一种。舞蹈参与者在自身形体有节奏的律动中,充分感受到自我的存在,感受到生命的活力,感受到自我显示出的形体之美、气韵之美、节奏之美和力量之美;在内情外化的过程中,同时获得了精神和肉体的美感和快感,进入一种身心合一、内外交融的美妙境界。这就是舞蹈独特的魅力所在。这也是汉族的秧歌舞、傣族的新嘎光,流行世界的交谊舞、迪斯科等自娱性舞蹈经久不衰的根本原因所在。