

舞蹈艺术概论

隆荫培 徐尔充著

上海音乐出版社

WUDAO YISHU
GAILUN
舞蹈艺术概论

隆荫培 徐尔充著

上海音乐出版社

WUDAO YISHU
GAILUN
舞蹈艺术概论

隆荫培 徐尔充著

上海音乐出版社

图书在版编目(CIP)数据

舞蹈艺术概论/隆荫培,徐尔充著. - 上海:上海音乐出版社,2002.7 重印

ISBN 7-80553-625-2

I.舞… II.①隆… ②徐… III.舞蹈艺术-高等学校-教材 IV.J7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 26675 号

责任编辑:黄惠民

封面设计:麦荣邦

舞蹈艺术概论

隆荫培 徐尔充 著

上海音乐出版社出版、发行

地址:上海绍兴路 74 号

电子邮件:slcm@public1.sta.net.cn

网址:www.slcm.com

新华书店经销 上海市书刊印刷有限公司印刷

开本 850×1168 1/32 印张 18.625 插页 10 字数 366,000

1997 年 4 月第 1 版 2002 年 7 月第 5 次印刷

印数:14,601—17,700 册

ISBN 7-80553-625-2/J·523 定价:28.50 元

告读者 如发现本书有质量问题请与印刷厂质量科联系

T:021-64478586

序 言

——为了舞蹈艺术的明天

20 世纪 40 年代末，席卷全国的秧歌、腰鼓的浪潮，把我们卷入了舞蹈的洪流。在校园、在街头，当我们和人群一起欢歌共舞的时候，体会到只有通过自己身体的舞动，才能把内心激越的情感充分地表现出来；舞蹈给自己身心带来的愉悦和审美感受的满足是语言文字所难以言状的。自己跳舞和看别人跳舞又有不同的艺术感受：看别人跳舞，有时好像是在读一首诗；而自己跳舞则好像是用身体动作在写诗——而且是用语言文字所难以写出来的那种诗。可以说是秧歌、腰鼓，这来自民间的舞蹈，所激起的艺术情感的浪花，改变了我们的生活道路，使我们决心要用自己身体的这支“笔”去写比语言、文字更能激励人情感、更能鼓舞人前进的诗篇，去表现人生的悲苦和欢乐……因此，我们前后相继考入华北大学、军政大学，毕

业后都当上了中华人民共和国的第一代舞蹈演员,分别在大江南北激情满怀地为广大的工人、农民、士兵、学生及市民们表演舞蹈,和他们一起享受舞蹈审美的最大快乐。

50年代,可以说是我们从事舞蹈事业的黄金时代。领导上为我们请到了可能请到的最好的老师,而且极为广泛地学习一切可能学习到的舞蹈。芭蕾舞、现代舞、中国戏曲舞蹈、中国各民族的民间舞蹈、前苏联的各民族民间舞蹈等,每天的课程排得满满的,从清晨一直到夜晚,除了排练、演出,就是学习。虽然紧张,但日子过得却十分愉快。

50年代,也是专业舞者和业余舞者关系最密切的时代,我们经常到校园、工厂、连队或文化宫去做舞蹈普及工作,给舞蹈爱好者教舞、排练,帮助他们组织舞蹈演出,给他们编排集体舞,给他们讲授舞蹈基本理论课……有不少舞蹈爱好者是在我们的启蒙下,进入了专业的舞蹈队伍,有人后来还成长为国家一级演员或一级编导。那时由于年轻,又无家室之累,所以能全力地投入到舞蹈工作中去,度过了辛苦、紧张,但又是心满意足的日日夜夜。

作为舞蹈演员的我们,把表演舞蹈作品当作我们的天职。在我们的表演中也常常遇到有时演完后心情十分愉快,有时却感到很别扭、情感不自然……而有的表演艺术家却说我们

这些演员普遍缺乏“悟性”，要做一个真正的演员还缺少很多东西……这都引起了我们的思考：我们缺少哪些东西呢？我们又如何解决这些问题呢？在一些前辈老艺术家的启发和帮助下，我们才逐渐地认识到，我们这一代的舞者有些先天不足，最缺乏的是舞蹈文化和舞蹈理论的素养。而当时这方面的学习材料又相当的少，能找到的只有吴晓邦先生的《新舞蹈艺术概论》。于是除了这本书之外，我们开始在文学、诗歌、戏剧、电影、音乐、美术等理论读物中去寻求创作和表演的理论知识，从一般的文艺理论中吸取滋养，使其与舞蹈实际结合起来。其后，我国在系统地引进前苏联芭蕾舞剧编导艺术的同时，也引进了一些舞蹈和舞剧以及改编民间舞蹈的理论，这也才使我们得到了舞蹈理论的有限学习材料。如饥似渴地学习，使我们懂得了社会生活和舞蹈创作的关系，知道了舞蹈和其他艺术所使用的不同艺术表现手段以及它们之间的联系与区别，也明白了舞蹈角色创作和表演中的第一自我和第二自我，以及表现和体验的两种学派不同的特点……

50年代中、后期，由于工作的需要以及我们个人的兴趣，我们相继地走向了舞蹈理论工作岗位，参与创办了多种内部和公开出版的舞蹈理论刊物。那时，同样是边工作边学习，一面编刊物一面学写舞蹈评论和研究一些舞蹈的理论问题，力

求把学习和思考研究的问题与中国舞蹈创作和演出的实际结合起来,以便在普及舞蹈文化知识和繁荣、发展我国舞蹈事业上起到一些积极作用。

史无前例的“十年大动乱”以后,我们同时调入中国艺术研究院舞蹈研究所,开始了专门的舞蹈理论的研究工作。1984年我们出版了《舞蹈概论》。这本书,我们力求以辩证唯物主义和历史唯物主义的观点,来总结中华人民共和国建国以来的舞蹈实践经验,以现实提供的丰富材料为基础,阐明舞蹈艺术的特性、舞蹈艺术发展的历史规律、舞蹈作品的构成以及舞蹈的欣赏和评论等等。由于这本书的编写过程,比较多的受了前苏联文艺理论模式和当时我国大专院校文艺理论教材框架规范的影响,虽然力图从舞蹈实际出发,探讨和解决舞蹈艺术发展中具有特性的问题,但仍可看出许多问题尚未冲出过去理论框架的模式,舞蹈艺术本体的特征不够鲜明和突出。近十余年来我们在给中国艺术研究院研究生部舞蹈系研究生讲授舞蹈理论、舞蹈美学,以及给全国十余所艺术院校、舞蹈大专班讲授舞蹈基本理论课程中,越来越感到这本书观点的陈旧和新材料的不足。这也就引发了我们在这十多年讲授舞蹈基本理论和舞蹈美学的基础上重新编写一本更为科学、更为全面、更为系统地阐述舞蹈艺术特点和规律的理论教材的想法,以

适应目前我国专业舞蹈工作者和广大业余舞蹈爱好者对舞蹈理论的需要。近十余年来,由于改革开放使我们有机会接触了世界各国舞蹈界的同行,看他们的舞蹈表演,听他们的舞蹈学术报告,读他们的舞蹈理论书籍。这些都扩大了我们的艺术视野,接收了更多的新的舞蹈信息,了解了各种舞蹈流派的舞蹈思想,这就使我们有了可以比较、可以辨别的大量的材料依据。十余年来我国的舞蹈艺术也发生了非常巨大的变化,从舞蹈创作和表演中,从舞蹈鉴赏和舞蹈评论中,从舞蹈的交流和传播中,都给我们提出了许多在理论上要解决的重大问题。我们希望这本《舞蹈艺术概论》能对解决我国舞蹈艺术发展中的一些实际问题,有所帮助,起到一些积极的作用。

我们历来主张,舞蹈作品是给观众欣赏的,舞蹈理论是给读者阅读的,看得懂,读得通,能理解才能接受,能接受才能产生作用、发生影响,才能起到它的客观社会效果。因此,在我们的写作中,力求材料丰富、观点鲜明、深入浅出、通俗易懂,坚决不用艰涩的名词术语或令人难解的生造出的语句。每章的后面都附有概念小结,把一些理论概念简明地予以复述和作些解释,以供读者复习时参阅。我们这本书,是写给一切爱好舞蹈艺术的朋友的,因此它不仅是写给舞蹈界的同行,而且更是写给广大业余舞蹈爱好者的;它也不仅是写给国内的读

者,也是写给海外旅居各国华人中热爱舞蹈艺术的朋友们的。希望这本书,在将来的舞蹈艺术实践中,能在发扬中华民族舞蹈文化、提倡中华民族精神文明,使我国的舞蹈艺术能在发展世界舞蹈文化中做出她特有的贡献,起些积极的作用。我们这本书是为了我国舞蹈艺术有着更加灿烂辉煌的明天而写的,因此我们这篇序言的副题就是“为了舞蹈艺术的明天”。不知我们的目的是否能够达到?但愿它不会辜负我们这一片赤诚的心!

目 录

序 言

——为了舞蹈艺术的明天…………… (1)

绪 论 …………… (1)

第一编 舞蹈总论 …………… (1)

第一章 舞蹈的特性…………… (1)

第一节 从各种艺术审美特征的比较来看舞
蹈的艺术特性…………… (2)

第二节 从舞蹈艺术的本体来看舞蹈的特性
…………… (10)

第二章 舞蹈的功能 …………… (41)

第一节 自娱自乐、抒发情怀 …………… (42)

第二节 交流情感、增进友谊 …………… (45)

第三节 增强体质、延长青春 …………… (48)

第四节 欣赏愉悦、陶冶情操 …………… (51)

第五节 了解社会、认识世界 …………… (53)

第六节 宣传教化、团结鼓劲 …………… (55)

第三章 舞蹈的种类 …………… (60)

第一节 我国舞蹈种类的历史形成和发展… (61)

第二节	我国舞蹈分类的原则和方法	(65)
第三节	各种不同种类舞蹈的艺术特征	(67)
第四章	舞蹈的起源	(88)
第一节	研究舞蹈起源的目的	(88)
第二节	研究舞蹈起源的方法	(90)
第三节	对舞蹈起源的各种理论和观点	(91)
第四节	我们对舞蹈起源的看法	(110)
第五章	舞蹈的发展	(117)
第一节	舞蹈发展的规律	(117)
第二节	影响舞蹈发展的外部因素	(121)
第三节	影响舞蹈发展的内部因素	(132)
第二编	舞蹈作品	(142)
第六章	舞蹈作品与社会生活	(142)
第一节	社会生活是舞蹈创作的源泉	(142)
第二节	舞蹈作品是舞蹈家创造性劳动的结 晶	(149)
第三节	舞蹈艺术反映和表现生活的美学原 则	(156)
第七章	舞蹈作品的内容和形式	(168)
第一节	题材和主题	(169)
第二节	人物和情节	(176)
第三节	环境和氛围	(180)
第四节	结构和布局	(181)
第五节	动作和语言	(193)

第八章 舞蹈作品的内容美和形式美	(205)
第一节 舞蹈作品的内容美.....	(206)
第二节 舞蹈作品的形式美.....	(210)
第三节 舞蹈美是内容美和形式美的完美结 合.....	(220)
第九章 舞蹈思维和舞蹈形象	(223)
第一节 开启舞蹈思维的原动力.....	(225)
第二节 舞蹈构思的典型化过程.....	(230)
第三节 舞蹈形象思维的活跃发展过程.....	(232)
第四节 舞蹈形象思维的情感活动.....	(236)
第十章 舞蹈作品的意境	(241)
第一节 境界说是中国传统文艺美学的重要 理论.....	(241)
第二节 舞蹈艺术也应当研究意境创造.....	(243)
第三节 舞蹈意境的结构层次.....	(246)
第四节 舞蹈意境的审美特征和意境创造的 途径.....	(252)
第十一章 舞蹈作品的审美类别	(259)
第一节 优美.....	(260)
第二节 壮美.....	(263)
第三节 悲剧美.....	(268)
第四节 喜剧美.....	(271)
第三编 舞蹈创作	(278)
第十二章 舞蹈的形式结构	(278)

第一节	舞蹈形式的感知结构·····	(279)
第二节	舞蹈形式的结构过程·····	(290)
第十三章	舞蹈语言·····	(302)
第一节	人体动作·····	(302)
第二节	舞蹈动作·····	(306)
第三节	舞蹈语言·····	(311)
第十四章	舞蹈构图·····	(322)
第一节	构图的一般规律·····	(324)
第二节	舞蹈构图的基本原理·····	(328)
第三节	各种舞蹈体裁的构图·····	(332)
第四节	丰富和加强舞蹈构图能力的方法·····	(341)
第十五章	舞蹈创作的审美规范·····	(349)
第一节	从生活到舞蹈创作·····	(350)
第二节	舞蹈创作的表现范围·····	(354)
第三节	舞蹈创作的艺术构思·····	(359)
第四节	舞蹈创作的不同类型·····	(364)
第十六章	舞蹈表演的审美规范·····	(375)
第一节	舞蹈表演——舞蹈形象的展现是舞蹈艺术形象塑造过程中的重要环节·····	(375)
第二节	舞蹈演员在舞蹈形象创造与展现中的价值和作用·····	(378)
第三节	演员自我与人物形象·····	(382)
第四节	一个亟待深入探寻的课题——中国	

舞蹈表演的审美要求·····	(386)
第四编 舞蹈流传 ·····	(398)
第十七章 舞蹈交流 ·····	(398)
第一节 舞蹈交流的内涵·····	(399)
第二节 舞蹈交流的基础和条件·····	(401)
第三节 舞蹈交流的两个环节·····	(410)
第四节 舞蹈交流的方式及其效果·····	(414)
第十八章 舞蹈传播 ·····	(420)
第一节 舞蹈传播的内涵·····	(421)
第二节 舞蹈传播的方式·····	(423)
第三节 舞蹈电视——舞蹈的大众传播媒介 ·····	(427)
第十九章 舞蹈美感 ·····	(441)
第一节 美感与美感的生理和心理机制·····	(442)
第二节 舞蹈美感的特征·····	(445)
第二十章 舞蹈欣赏 ·····	(460)
第一节 舞蹈欣赏的特征和涵义·····	(460)
第二节 舞蹈欣赏的生理和心理过程·····	(464)
第三节 舞蹈欣赏中的生活、想象和共鸣现象 ·····	(470)
第四节 舞蹈审美意识的共同性和差异性·····	(473)
第二十一章 舞蹈评论 ·····	(489)
第一节 舞蹈评论的内涵·····	(489)
第二节 舞蹈评论的任务·····	(494)

第三节	舞蹈评论的标准·····	(497)
第四节	舞蹈评论的方法和常见模式·····	(502)
第五节	舞蹈评论工作者的修养·····	(505)
第五编	舞蹈学研究·····	(510)
第二十二章	舞蹈学的历史遗产和当代中国舞蹈学研究的成果·····	(511)
第一节	悠悠舞史·····	(511)
第二节	精深舞学·····	(517)
第三节	当代中国舞蹈学研究的成果·····	(529)
第二十三章	创建中国舞蹈学的构想·····	(544)
第一节	舞蹈学研究的范围及其结构框架·····	(544)
第二节	各舞蹈学科的主要任务·····	(546)
第三节	携手共进,创建中国舞蹈学·····	(559)
后 记	·····	(564)

第一编 舞蹈总论

第一章 舞蹈的特性

舞蹈作为艺术的一个品种,要对其进行深入的全面的考察,必须首先弄清楚舞蹈的艺术共性,并在此基础上了解它的艺术特性,才能得出比较准确的答案。

我们知道任何艺术都是对客观社会生活的反映,但它不是一般的概念的抽象的反映,而是个别的具体的形象的反映。因此形象地反映生活是任何艺术都必须具有的共性。艺术的形象的反映,是艺术家对社会生活的一种审美反映。所谓审美反映,就是它不是客观生活原样的直接的反映,不是像照镜子一样是客观事物的原样的反映,而是人们按照艺术的规律,根据人们的审美理想、审美情趣对生活进行概括、提炼、加工、想象的一种创造性的反映。艺术作品一经创作出来又和人产生

另一种新的审美关系,那就是在人们对其进行阅读欣赏的过程中,给人在情感和思想上以感染和影响——即对人的审美作用。任何艺术从它产生的那一天起,就和人形成了一定的审美关系:一是对现实的审美的反映;一是对现实的审美影响。这就是所有门类的艺术都必须具有的艺术共性,舞蹈当然也不能例外。舞蹈只有具备了这个艺术的共性,它才具有了艺术的品格,否则便不能称作为舞蹈艺术。

舞蹈的艺术特性是舞蹈和其他艺术在审美特征方面的区别所在,因此我们对舞蹈的考察,有必要从舞蹈和其他艺术的审美特征的比较开始。

第一节 从各种艺术审美特征的 比较来看舞蹈的艺术特性

从艺术发展史来看,人类最早产生的艺术是舞蹈、音乐、诗歌以及绘画和雕刻,其后才陆续诞生了杂技、曲艺以及戏剧、小说等文学体裁,直至近现代才出现了电影、电视等和科学技术相结合的艺术形式。各种艺术形式之所以能够独立存在和发展,并随着时代生活不断的前进,不断地产生新的艺术品种,其根本的原因就在于社会生活的发展、人们科学文化水平的不断提高,对客观世界(自然和社会)能够有进一步认识和把握的能力,这也就给人们充分掌握各种不同的艺术表现手段去反映和表现自然和社会的多种生活内容创造了必要的条件。时代的进步,科技的发展,物质文明建设和人们生活水