

文化修养综合手册

WEN HUA XIU YANG ZONG HE SHOU CE

BU KE BU ZHI DE WU DAO

不可不知的舞蹈

王振华●主编

文化修养综合手册

5228.2
4
4
——不可不知的舞蹈

王振华/编

延边大学出版社

责任编辑:张宏飞

图书在版编目(CIP)数据

文化修养综合手册/王振华主编. —延吉:延边大学出版社,2005.5

ISBN 7-5634-2073-8

I. 文... II. 王... III. 科学知识—青少年读物
IV. Z228.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 048254 号

文化修养综合手册

延边大学出版社出版发行
(吉林省延吉市延边大学院内)
河北省三河文昌印刷厂印刷

开本:850×1168 毫米 1/32

字数:2200 千字 印数:5000

版次:2005 年 5 月第 1 版 2006 年 5 月第 2 次印刷

ISBN 7-5634-2073-8/G. 518

定价:25.80 元(全十册:258.00 元)

前 言

在沧海桑田的历史变迁中,在这个全球化的时代里,个人修养已成为人类社会一项重要构成。“修养”即是“人”的修养,是人类精神境界的重要内涵,人类个体文化修养透露着物质文明和精神文明的发展轨迹。

个体文化修养是一条成人之路而不是终极目的地。优胜劣汰的竞争法则决定着胜出和失败,一个没有竞争力的人是一个没有实力的人,是难以获得成功和进步的。个人的生存和发展需要每个人都要掌握全面的知识,只有这样的人,才能把握住稍纵即逝的各种机会,应对各种挑战,获得人生的进步、发展和成功。只有这样的人,才能得到生存和发展的各种资源,创造丰富而完美的人生。

基于此,本书将纷繁的知识重新进行编排,使条理更加清晰系统。这里汇集了缤纷多彩的文学艺术、神秘和奥妙的科学技术、博大精深的书法雕塑及音乐、戏剧等等。这里有审美的欣赏,也有认知和启示。这里将现象和本质、规律和变异、现在和将来形象地展现在读者面前,了解并深知它,如此才能有鉴别、有吸收、有发扬。我们在编排的过程中,选取了2000多幅精致的图片,将那些标志性的艺术作品一一展现出来,图文对映、互为解释,具有很强的可读性和收藏性,让读者在更短的时间内了解更多的知识,从而开拓视野,启迪智力,把人生推向更美好的境界。

全书十二门类分10册:文学、影视、音乐、戏剧曲艺、舞蹈、绘画、书法、雕塑摄影、体育、科技。全书具有以下特点:

1. 切合人文精神。书中收入的众多综合知识,利于个人全面发展,使个人主动发展。

2. 信息丰富翔实。大量的社会知识尽收其中,读者从本书中都能找到相关的翔实材料。

3. 知识要点准确。书中注重知识要点的归纳,力求精练准确,便于读者记忆掌握。

4. 方便阅读查找。读者只要知道所要了解的知识属于哪一类,就可依据条目单独查阅。

本书在编辑过程中参阅选用了诸多资料,对引文作者未能一一详列,在此表示诚挚的谢意。同时,我们也将按规定奉付薄酬,并向关爱本书的学者同仁表示衷心的感谢。

由于时间和水平有限,对于书中可能存在的错误,敬请批评指正。

编者

2005年5月

目 录

舞蹈概览

综合性艺术——舞蹈	(1)
舞蹈的基本要素	(3)
舞蹈的渊源	(3)
舞蹈的社会功能	(6)
中国舞蹈的发展	(7)
现代舞	(10)
群舞	(18)
抒情性舞蹈	(19)
双人舞	(20)
舞蹈教育	(20)
舞蹈形式	(22)
舞蹈形象	(24)
舞蹈动作	(25)
舞剧	(28)
中国舞剧	(30)
印度舞剧	(30)
欧洲舞剧	(31)
中国古代舞蹈	(31)
殷商的乐舞	(31)

汉代的楚舞	(33)
唐代的字舞	(36)
唐代的《抛球乐》乐舞	(37)
唐代三大乐舞	(38)
中国古代舞谱	(38)
宋代民间舞	(39)
“舞神”的来历	(40)
八卦舞谱——最古老的舞谱	(42)
明清舞蹈	(42)

中国民间舞蹈

民间舞蹈简介	(44)
汉族民间舞蹈	(45)
荷花舞	(49)
孔雀舞	(49)
霸王鞭	(51)
花鼓灯	(52)
太平鼓	(53)
秧歌	(53)
腰鼓舞	(54)
民族舞蹈简介	(55)
黑熊搏斗舞	(55)
盅碗舞	(56)
锅庄	(57)
芦笙舞	(57)
塞乃姆	(58)
扁担舞	(59)
民俗舞蹈简介	(60)
原始舞蹈	(64)

原始舞蹈的遗存	(68)
雅乐舞蹈	(71)
宗教舞蹈	(75)
石窟舞蹈	(78)
伎乐舞蹈	(80)
霸王鞭	(85)
采茶	(86)
绸舞	(88)
大头和尚	(89)
高跷	(89)
花灯	(90)
跑旱船	(93)
跑驴	(93)
狮子舞	(94)
太平鼓舞	(95)
跳春牛	(96)
朝鲜族舞蹈	(96)
英歌	(99)
中国大众舞蹈——秧歌	(99)
秧歌的来历	(99)
秧歌基本知识	(101)
东北秧歌	(102)
陕北秧歌	(103)
河北秧歌	(104)
山东秧歌	(104)
安徽秧歌(花鼓灯)	(105)
东北秧歌(“辽南高跷”)的服饰道具	(105)
陕北秧歌(以新秧歌为例)的服饰道具	(106)

河北秧歌(以“冀东地秧歌”为例)的服饰道具	(106)
山东秧歌(以“鼓子秧歌”为例)的服饰道具	(106)
安徽秧歌(花鼓灯)的服饰道具	(107)
秧歌的徒手动作	(107)
秧歌的执物动作	(112)
世界性的舞蹈——芭蕾	(128)
芭蕾的历史	(128)
席间芭蕾——幕间芭蕾	(131)
戏剧芭蕾和情节芭蕾	(132)
欧洲芭蕾	(133)
俄罗斯芭蕾	(142)
中国芭蕾舞的历程	(148)
芭蕾舞的结构和形式	(156)
古典芭蕾的基本技术	(157)
芭蕾中脚的 5 个基本位置	(158)
芭蕾服装与舞鞋	(159)
情节舞	(160)
性格舞	(160)
国际芭蕾舞比赛	(162)
芭蕾舞剧的艺术特点	(163)
交响芭蕾	(175)

舞蹈欣赏

舞蹈欣赏基本要领	(177)
交际舞欣赏	(180)
华尔兹欣赏	(180)
狐步舞欣赏	(182)

布鲁斯欣赏.....	(182)
吉特巴欣赏.....	(183)
迪斯科欣赏.....	(183)
探戈欣赏.....	(184)
伦巴欣赏.....	(185)
恰恰恰欣赏.....	(186)
霹雳舞欣赏.....	(187)
中国民间舞蹈欣赏.....	(188)
现代舞欣赏.....	(189)
荷花舞欣赏.....	(190)
孔雀舞欣赏.....	(192)
长鼓舞欣赏.....	(193)
鱼美人欣赏.....	(194)
红色娘子军欣赏.....	(196)
金山战鼓欣赏.....	(198)
天鹅湖欣赏.....	(200)
天鹅之死欣赏.....	(202)

中外舞蹈名家

“飞天”戴爱莲.....	(204)
贾作光.....	(204)
胡蓉蓉.....	(205)
朝鲜族女舞蹈家崔美善.....	(205)
张均.....	(206)
赵青.....	(206)
中国第一只“白天鹅”白淑湘.....	(207)
维吾尔族女舞蹈家阿依吐拉.....	(207)

草原女儿莫德格玛·····	(208)
孔雀公主杨丽萍·····	(208)
舞蹈女皇拉·方丹·····	(209)
“情节舞”的先行者玛丽·沙莱·····	(209)
古典芭蕾之父——彼季帕·····	(210)
俄国人的骄傲——伊万诺夫·····	(211)
现代舞之母邓肯·····	(211)
美国现代舞的奠基人——丹尼丝和肖恩·····	(212)
现代舞理论之父拉班·····	(212)
现代芭蕾之父——福金·····	(213)
不朽的天鹅——巴甫洛娃·····	(214)
德国现代舞的开山鼻祖——魏格曼·····	(214)
芭蕾史上最伟大的男演员——尼金斯基·····	(215)
美国女舞蹈家格雷厄姆·····	(215)
巴兰钦·····	(216)
舞蹈艺术的天骄——乌兰诺娃·····	(217)
舞蹈魔术师——尼古莱·····	(217)
新先锋派现代舞之父——堪宁汉·····	(218)
巴西女舞蹈家海蒂·····	(218)

舞蹈杂坛

舞蹈与人体健美·····	(219)
最古老的舞蹈教材·····	(219)
祭孔乐舞·····	(221)
反弹琵琶舞·····	(223)
《霓裳羽衣》的传说·····	(224)
培养贵族风范的小步舞·····	(225)

节奏清晰的踢踏舞·····	(226)
典雅流畅的华尔兹·····	(226)
轻快活泼的波尔卡·····	(227)
摩尔人的舞蹈桑巴·····	(227)
芭蕾之冠《吉赛尔》·····	(228)
《堂吉诃德》·····	(228)
现代芭蕾《白毛女》·····	(229)
鲜活的敦煌壁画《丝路花雨》·····	(230)
民族舞剧《宝莲灯》·····	(230)
《奥涅金》·····	(231)
《葛蓓莉娅》·····	(232)
《关不住的女儿》·····	(232)
经典名作《天鹅湖》·····	(233)
《睡美人》·····	(234)
圣诞剧目《胡桃夹子》·····	(234)
生的恋歌《天鹅之死》·····	(235)
人体动作——舞蹈的特点·····	(236)
舞蹈与音乐的结合·····	(236)
欣赏舞蹈的诀窍·····	(237)
中国古代壮丽的音乐舞蹈史诗·····	(238)
可驱疫逐鬼的《傩舞》·····	(238)
杨贵妃的《霓裳羽衣》·····	(238)
“在手掌上跳舞”的赵飞燕·····	(239)
“脚不沾地”的芭蕾仙女·····	(240)
中华民族精神的象征——《龙舞》·····	(241)
汉族民间舞蹈特色·····	(243)
画圆圈的艺术——戏曲舞蹈·····	(245)
图腾舞蹈·····	(245)

《韶乐》尽美·····	(246)
唐代——中国古代舞蹈艺术发展的高峰·····	(246)
日本传统舞蹈里的《兰陵王》·····	(247)
世界上第一部芭蕾·····	(248)
古典芭蕾的经典之作·····	(249)
20 世纪 30、40 年代前苏联最杰出的芭蕾舞剧 ···	(250)
突破舞蹈禁区的代表作——《绿桌》·····	(251)
戏剧性和交响性相结合的舞剧——《斯巴达克》·····	(252)
墨西哥的“骷髅舞”·····	(253)
日本国剧——歌舞伎·····	(253)
表演性舞蹈的种类·····	(254)
生活舞蹈的种类·····	(256)
家庭舞会·····	(256)
化装舞会·····	(258)
舞曲种种·····	(258)

舞蹈概览

综合性艺术——舞蹈

舞蹈,是一门综合性艺术。它综合了音乐、诗歌、戏剧、绘画、杂技等而逐渐成为独立的艺术。舞蹈的起源比其他许多艺术门类都早,但把它当作一门科学去进行独立研究,还是现代舞蹈史上的事情。舞蹈,从名称到定义历来都是不大统一的。欧洲人称之为 dance(跳舞),日本人称之为“舞蹈”;中国过去在历史上,巫、舞、武三字都含有舞蹈的意思,乐字有时也是舞蹈的代词。对于舞蹈本质的解释,古今中外的学者也各有不同,柏拉图说它是“以手势讲话的艺术”;亚里士多德说它是“借姿态的节奏来模仿人的各种性格、感受和行动”;近代学者又不一样,日本舞蹈家石井漠说:“决定舞蹈本质的是动律”;美国艺术理论家苏珊·朗格说:“舞蹈是动态形象”,等等。舞蹈按其本质是人体动作的艺术。从广义上说,凡借着人体有组织有规律的运动来抒发感情的,都可称之为舞蹈。但作为一种舞台表演的舞蹈艺术,则是通过作者对自然或社会的观察、体验和分析,并以精练的典型的动作,构成鲜明的舞蹈艺术形象,反映生活中的人和事、思想和感情。

舞蹈以人的动作为介体,而动作则来源于人们高度激动的感情,如《毛诗》序所说:“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。”由于这种特殊性,舞蹈就必然有自己独特

的表现形式和特点。舞蹈包含有舞蹈表情、舞蹈节奏和舞蹈构图三个基本要素。节奏是舞蹈动作的时间因素,构图是舞蹈表演者的表情和节奏的变化构成的,含有空间因素;造型性舞蹈表情是通过舞蹈家创造的人物形象表达人的情感和思想,所以它不同于一般自然状态下的情绪,亦不只限于面部表情,而主要是通过“力度”、“速度”和“幅度”去体现。这些对比的形式和舞蹈的节奏,结合着表情构成了舞蹈上动的构图。通过动的构图,表达了人物形象特定的思想感情,创造出各种美的舞蹈想像空间。因此,舞蹈这三要素的互相结合,互相作用,形成了舞蹈艺术独特的表现形式。舞蹈这三个要素缺一不可,但在不同的舞蹈形式中却有不同的侧重。一般自娱性舞蹈多侧重于节奏,而舞台表演的舞蹈则是三者结合起来,密切不可分的。

舞蹈是一种人体动作艺术

舞蹈是一门综合艺术,它不仅包含着音乐和诗歌,还包含着造型艺术。舞蹈表演者的身体就是活的雕塑,身体上的衣饰是加强人物个性的陪衬。在审美特性上,舞蹈不仅能给人以美感,而且还能创造出一种特殊气氛,从动作姿态的构成中使人辨出我们社会生活中各种真善美与假恶丑的东西,甚至诱发人联想到它的特定时间和地点,好的舞蹈能使人在视觉上、听觉上以至精神上得到满足。

舞蹈的基本要素

构成舞蹈的基本要素是：动作、节奏、表情。三要素是综合的统一体。

动作：是舞蹈的最基本表现手段，是传情达意的舞蹈语言。舞蹈的内容、情节、舞的形象、舞的情绪，全是通过美化的动作展现的。千姿百态的动作，展现了千变万化的情绪。动作是舞的基本手段。

节奏：是舞蹈速度、力度、气度的具体体现。舞的各种动态、情感、意念、气质、神态，全是在节奏的律动中，得到完美体现的。没有节奏，就没有舞蹈。节奏是舞蹈律动的基础。

表情：是舞蹈内在情感的身体体现。情是舞的核心、舞的动力、舞的灵魂。千变万化的情感，形成千姿百态的舞姿。没有情感的动态，就没有舞的生命。表情是舞的核心。

三要素既有相对的独立性，又是紧密的相联的。动作是舞的基本手段，节奏是舞的律动基础，表情是舞的基本核心；三者有机的完美结合，形成舞蹈的基本要素。

舞蹈的渊源

舞蹈是人类最古老的艺术形式之一。上古时代，它就充当原始人们交流思想和感情的工具。它的起源是随着人类生产劳动而产生的。动作和节奏与劳动是密切相关的，不管是哪一种劳动，人的手脚总是要活动的，手用以拍打，脚用以踩踏，在某种动作连续重复的过程中，就产生有规律的节奏，再伴以呼喊或打击石块和木棍，最原始的舞蹈就出现了。

在人类原始部落里，舞蹈具有全社会性，在他们组织散漫和生活不安定的状况下，需要有一种社会感应力使他们团结在一起，舞蹈就是产生这种感应力的重要手段。不论是狩猎

还是战争,都是整个部落一起行动,所以原始舞蹈总是集体性的。部落为了有个共同标志,这就出现了图腾。图腾不仅作为部落区别的标志,同时亦是一种最原始的宗教信仰。每逢祷告或庆贺,都对着图腾跳舞,这叫图腾舞蹈。图腾舞蹈在世界各地原始民族中都是一样存在的。北美洲印第安部落跳的野牛舞,他们迷信野牛和自己部落有血缘关系,跳这种舞野牛就会出现并让他们狩猎;澳洲土人跳他们的图腾蛇舞时,舞者纹脸纹身,

花山石画祭神舞蹈图

作为对自己部落祖先的纪念。龙和凤是中国古代民族的图腾。由于各个部族互相归并,一个图腾已经不能代表整个部落联盟的共同祖先,于是把几种图腾特征,如以鹿的角、蛇的身、鱼的鳞、鹰的爪综合成龙的形象,以孔雀、山鸡等特征综合成凤的形象,用它们代表最高统治者一姓的祖先,作为“帝德”与“天威”的标记。后来才把龙和凤当作中华民族发祥和文化发祥的象征。

原始社会解体,人类进入奴隶社会,从此,图腾崇拜开始和巫术迷信相结合。因而就产生了巫舞。图腾崇拜和巫术虽然都是原始宗教信仰,但两者性质不同,活动形式也不相同。图腾是原始人类崇拜的偶像,而巫师则是作为人与神之间的桥梁;图腾舞蹈是社会性的集体舞蹈,而巫舞则是巫师的表演。在巫术中,歌和舞被利用为巫术的手段,制造出一种神秘的气氛,以保证巫术的成功。从舞蹈发展的角度上看,巫舞比原始的图腾舞蹈前进了一大步,它从比较粗糙的集体舞蹈转