

中国玉魅力

博拊笙簧

歌之舞之

北京燕山出版社

【主编】王志艳

舞蹈

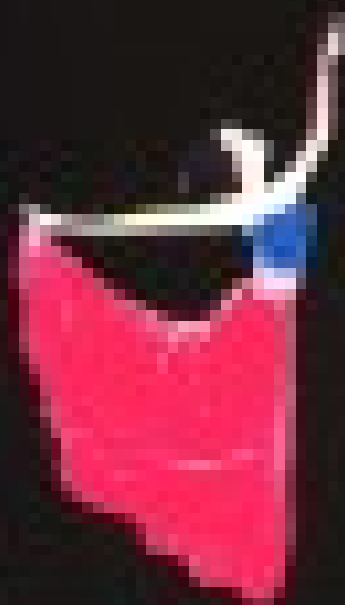
有人说■中国是最具有魅力的国家■这话点都不假
■不论是历史的中国，还是今天的中国■总有数不尽的
闪光点吸引着我們■山水■建筑■书画■饮食等等■
都在紧紧地抓着我们的眼球■让我们流连忘返■

中国当代文学

中国当代文学

中国当代文学

中国当代文学

中国魅力

博拊笙簧

歌之舞之

北京燕山出版社

【主编】王志艳

舞蹈

有人说中国是个最具有魅力的国家。这几点都不假。中国不论是历史的中国，还是今天的中国，总是有数不尽的闪光点吸引着我们的目光。山水园林、建筑、书画、饮食等等，都在紧紧地抓着我们的眼球，让我们流连忘返。

中国魅力丛书

中国舞蹈

博拊笙簧，歌之舞之

主编：王志艳

北京燕山出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国魅力/王志艳主编.——北京:北京燕山出版社,2006.11

ISBN 7-5402-1836-3

I. 中… II. 王… III. 传统文化—中国 IV. G12

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 138055 号

中国魅力丛书

责任编辑 里 功

出 版:北京燕山出版社
地 址:北京东城区灯市口大街 100 号
邮 编:100006
经 销:新华书店
印 刷:三河燕春印务有限责任公司
开 本:850×1168 毫米 1/32
印 张:117
字 数:1500 千字
版 次:2006 年 11 月北京第 1 版第 1 次印刷
书 号:ISBN 7-5402-1836-3

定 价:520.00 元(全 20 册)

(本版图书凡印装错误可及时向承印厂调换)

前 言

魅力,可以是记忆,如让人难忘的百年电影;可以是智慧,如传统的文学;可以是故事,如中国的神话传说;可以隐逸,寂静,如民居与文化遗产;可以惊鸿一瞥,如中国的书法绘画……

魅力是一种号召力。

任何一个民族,都有自己的魅力所在,都有自己独特的个性和风采。然而,作为中国人,面对中国的文化和文明,我们比任何一个外民族都骄傲,因为我们有足以让他们羡慕和称赞的文化和文明。不论是历史的中国,还是今天的中国,总有数不尽的闪光点在吸引着世界,让他们流连忘返。中国的传统艺术与文化,就如同一道道盛宴,让世界各国人民充分领略到了中国魅力,让世界对当代中国有了更新、更深的理解和认识。

在当今世界日益激烈的发展竞争中,文化正从精神层面转化为物质的力量,文化的影响力和辐射力,已经成为一个国家、一个地区、一个城市核心竞争力的重要因素。在实现中华民族伟大复兴的征程中,如何更好地让全世界认识、分享中国的魅力文化,是我们这一代人,乃至下几代人都必须倾心完成的使命。

纵观历史长河,中华民族的各种风采都依然再现,民居、文化遗产、雕塑、绘画等等,无不时刻彰显它们的风采。如果将世界民族文化和文明的起跑线定在六千年前,那么,迄今为止,惟

有中国这个伟大的民族还完整地保留并不断发展着自己的原生文明,展现着永不褪色的魅力。

对于世界,一个崛起的、加入全球化进程的、高速发展的中国,是一个重要的命题。但是,对于中国,如何适应中国的历史角色,以一个发扬传统文化的心态去面对世界,也是重要的命题。可以说,如何让世界看到中国的活力和魅力,是我们每个人都需要面对的挑战。中国需要全方位地向世界展示一个前所未有的“魅力中国”。

我们应该能看到,中国的诸多城市在世界的地位,北京、上海、广州这些大都市,时刻都在彰显着它们的发展和辉煌;成都、新疆、西安这些传统城市,也在向世人展示它们的传统文化和风采。而中国的民居,在世界更是早有盛名。如果再看看中国的传统音乐、美术、舞蹈、饮食,更是让世人连连竖起大拇指称赞。

.....

为了能够向人们揭示一个充满神秘色彩的中国,展示中国的灿烂与辉煌,我们特编写了本套图书——《中国魅力丛书》,并从多个角度精选了中国众多魅力亮点,是使我们国人更加热爱中国,使外国人更加了解中国的经典大作!

本套丛书共分20卷,以中国的诸多魅力亮点为线索,将中国悠久历史沉淀下来的丰富的内容进行编排,直观地介绍了令世人瞩目的中国传统文化与文明,内容涵盖音乐、舞蹈、绘画、电影、民居、城市、饮食以及民间艺术等诸多领域,是一部了解中国历史文化、感受中国迷人魅力的优秀图书。

由于本套丛书篇幅宏大,编写时间较为仓促,故书中难免有疏虞之处,恳请广大读者给予悉心指正。

目 录

【中国舞蹈·博树笙簧，歌之舞之】

第一章 中国古代舞蹈发展简史	(1)
原始舞蹈	(1)
夏商舞蹈	(10)
两周乐舞	(11)
战国舞蹈	(18)
秦代舞蹈	(24)
汉代舞蹈	(26)
魏晋舞蹈	(36)
隋唐舞蹈	(42)
宋代舞蹈	(60)
辽代舞蹈	(82)
西夏舞蹈	(90)
元代舞蹈	(92)
明清舞蹈	(101)
第二章 少数民族舞蹈展示	(109)
壮族舞蹈	(109)
维吾尔族舞蹈	(111)
蒙古族舞蹈	(113)
回族舞蹈	(115)
满族舞蹈	(117)

傣族舞蹈	(119)
藏族舞蹈	(122)
朝鲜族舞蹈	(124)
彝族舞蹈	(126)
苗族舞蹈	(129)
土家族舞蹈	(131)
高山族舞蹈	(134)

第三章 中国舞蹈作品精粹

《红绸舞》	(136)
《花鼓舞》	(137)
《丰收歌》	(139)
《海燕》	(141)
《春江花月夜》	(143)
《海浪》	(145)
《刑场上的婚礼》	(146)
《再见吧！妈妈》	(149)
《宝莲灯》	(151)
《鱼美人》	(154)
《蝶恋花》	(156)
《红色娘子军》	(159)
《丝路花雨》	(161)
《文成公主》	(164)
《阿诗玛》	(166)
《人民胜利万岁》	(168)
《东方红》	(171)
《黄河》	(174)

▽

目

录

第一章 中国古代舞蹈发展简史

原始舞蹈

1985年，考古学家们在河南舞阳贾湖村东的一处新石器时代早期遗址中发现了后来震惊世界的东西——16支用兽骨做成的笛子！经过碳-14的科学测定，这些骨笛是8000年前的杰作。对于古代艺术史的考察证明，在我们祖先那里，音乐与舞蹈总是互相依赖的。因此，从这一支骨笛的音阶安排上，我们大概能够想象那时的舞蹈也该有相当的水准了。辽宁西部地区牛河梁所出土的5000年前红山文化遗址，有祭坛、积石冢群，构成了女神庙的基本结构。其中一枚保存完整的女神像，说明在那时已经有了真正意义上的祭祀活动。其具体过程和所用形式手段虽然目前还未能考证，但根据人类历史发展的一般性线索，还是可以想见当时为祭祀女神大概已经有比较成形的祭祀性仪式。舞蹈，或许是其中主要的表达手段。

如《导言》所述，《尚书·益稷》中已经用简明的语句“击石拊石，百兽率舞”，描述了华夏祖先们的舞蹈。中国舞蹈史学家们猜测，这是原始部落的人们因为各自崇拜着自己的图腾物，或虎，或熊，或不知名的野兽，所以披着“百兽”的皮而击打着石头，群起而舞，以表达对于图腾的崇拜。

那么，有没有具体的舞蹈形象可作为古舞的佐证呢？回答是肯定的。

如前所述，那只青海大通县上孙家寨出土的舞蹈纹饰彩陶盆，就是一组远古的群舞形象，5800 年以前，中国古代舞蹈的激情似乎伸手可及！同为青海地区出土的宗日彩陶盆，在内壁上也绘有舞人形象，分成两组，一组 13 人，一组 11 人，也是连臂而舞，姿态生动。

▽

第一章

中国古代舞蹈发展简史

泥塑女神头像

浙江省余姚河姆渡地区，曾经出土过 7000 年前的稻种和木桨，说明了中华文明特别是稻作文化起源之悠久。河姆渡所出土的文物大都标在 6000 ~ 4000 年前左右，大量精美的物品说明这里曾经是文明的一个中心地区。其中江苏吴县江陵山良渚文化墓葬的一枚透雕冠状舞蹈纹玉饰，整体造型均衡对称，结构完整，中央处为兽面纹，

两侧有对称性的舞人形象，头戴冠，两人侧面对峙，很是传神。玉饰上刻有多条流动的阴刻纤细线纹，动感十足，配合舞人头像，似乎是翩翩起舞的流韵。

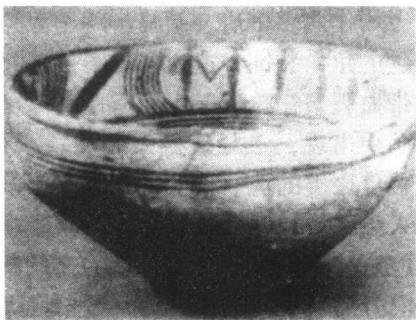
原始舞蹈在氏族社会中已有很大的发展，图腾信仰的产生，促使原始舞蹈成为以原始宗教活动为重要内容的一种仪式化人类行为，并受到当时社会的高度重视。图腾的形象出现在相当多的出土文物、岩画、石刻上。

中国西北地区的西安，不仅是历代名城。在西安半坡出土的仰韶文化遗址，据测定已经有 6000 多年的历史，是中国一个主要的文化发源地。一般认为，仰韶文化代表了中国母系氏

族公社的繁荣时期，分布在黄河中游一带，由于多使用纹饰色彩鲜艳的陶器，又称为彩陶文化。20 世纪 50 年代出土的人面鱼纹彩陶盆，就是仰韶文化的代表性形象之一。这种人面鱼纹的形象正是一种图腾，通常在画面中央部分有一圆形的人面，两眼细长，两耳部位多画有小鱼，而整个头部则必有带毛刺的三角型纹饰。

除了多产的鱼之外，蛙也在早期人类的崇拜视线之内。这或许是人类在渔猎时代常常逐草木丰盛之地而居，蛙之多少，在一定程度上暗示着食物是否丰富的缘故，而蛙本身又是多产的象征。云南苍源岩画上描绘的蛙形人，两臂乎举，两手上扬，两

孙家寨彩陶盆

腿平蹲，与蛙形类似。大量的蛙形人在岩画上的被描绘，说明了这不是一时之举，而包含了重要的意义。它们既可以被看作是图腾崇拜的复写，也被有些舞蹈史学家们认为是某种舞姿。这样的人形周围还多画有牛、羊等家畜形象，说明了图腾崇拜与人类社会生产和日常生活极为密切的关系。与此类似的还有广西左江花山崖画上的蛙人形象。早期人类图腾物中，并不一定都局限在人类的食物圈子里。在很多情况下，我们的祖先们十分惧怕的、景仰的或代表着某种超凡力量而很难战胜的动物，也往往在被崇拜之列，如大型食肉动物老虎，就是很多民族的图腾。甘肃省出土的虎斑纹陶片就是很好的例子。

内蒙古阴山山脉西段的狼山地区，在绵延数百里的范围

▽

第一章
中国古代舞蹈发展简史

内，有大量岩画，几乎可以说是一座巨大的画廊。阴山岩画早在5世纪时就已经见于文字记载，被称作“画石山”“石迹阜”，其中有些动物在阴山地区早已绝迹，考古学家们推断岩画中的早期“作品”大约始于青铜时代前后，大量出现则在秦汉时期，一直延续到清代。画中内容丰富，形象多样，有些被舞蹈史学家们认定为“舞者”。有一幅画的画面上，三个舞者均作两手搭肩、两腿半蹲、双脚并拢的姿态，头上似乎有动物的角作装饰；这或许是某种宗教仪式的场面？除此之外，不带血腥祭祀味道但也同样充满神秘气氛的画面也在内蒙阴山岩画中出现，十分值得人们注意。有一幅图中，起舞者“蒙着兽皮之类的伪装，扮作各种鸟兽，模拟着动物的动作。这些舞者虽在一处起舞，但动作、队形并不划一，缺乏整体组织，可能更接近于早期原始味道的自然状态”。其他的人形姿态，与南方的某些远古岩画形象遥相呼应，也有做两臂平举、手肘上扬、马步蹲裆的形象，有的画面则将这个基本姿态扩展到群体形象，并添加进动物，给我们很多的联想。

传说中的五帝时期，大约是从公元前2500多年到公元前2140年。由于年代太久了，我们现在已经无法看到那时的舞蹈，甚至连有关的出土文物都很少见剑。不过，形象资料的缺憾在中国的一些神话传说中得到了补充。

关于先祖的神话传说，反映了人们对于先祖的崇拜心理。其中有许多关于舞蹈的记录。可以看作是整个华夏文明之原始舞蹈在典籍中的记录。其中著名的有赞美伏羲氏的《扶来》，称颂神农氏的《扶犁》，黄帝时的《云门大卷》以及防风氏之舞、葛天氏之舞等。

《扶来》

传说中的伏羲与女娲一起创造了人类，所以受到历代的景

仰。《扶来》就是歌颂伏羲的乐舞。

伏羲，也叫作伏戏、包牺，又称作牺皇、皇羲。传说中伏羲和自己的胞妹女娲通婚，生育后代，后来又被禁止。这实际上反映了人类从原始社会的族内婚到族外婚的演变。传说中的伏羲还是个多作发明的人。他的发明之一是八卦，用以记载和预测世事。伏羲之世，天下野兽很多。他发明了网绳的编织，因此可以用网来捕捉动物以供食用。人们用来歌颂他并在捕猎劳作中表达欢快之情感的乐舞，就是《扶来》。

内蒙古阴山岩画娱神舞蹈图

【中国舞蹈·博树笙簧，歌之舞之】

《扶来》又称《立本》或《立基》。也有人说乐舞歌词部分叫《扶来》，整个乐舞名《荒乐》。这个乐舞的内容，讲的就是伏羲氏发明结网，教会人们以网捕鱼的事迹。当网结成的时候，大家为之欢欣鼓舞，甚至连美丽的凤凰亦飞来庆贺，于是《扶来》之“扶”，实际上就是飞来之“凤凰”。原始舞蹈的举行总是载歌载舞的，虽然那时人们所唱的歌词早已经失传了，但是根据人们经常把歌中的衬词或首句当做歌名的做法，猜测“扶来”即歌中的词句，于是取名《扶来》。唐人元结写过《补乐歌》十首，其中提到纪念伏羲之乐舞名叫《网罟》：

吾人苦兮，水深深；

网罟设兮，水不深。

吾人苦兮，山幽幽；

网罟设兮，山不幽。

由于有了网罟，水也不深了，山也不再阴森幽冷，人们的劳动生活充满了快乐，人们起舞纪念伏羲，以生动的方式说明

了结网在渔猎生活中的价值。

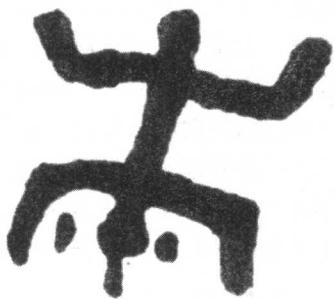
内蒙古狼山岩画中的群舞场面

实际上，狩猎的生活，在人类历史上曾经占据了很长的一个时期，并且留下了很多的印迹。新疆皮山县昆仑山口的岩画上就留有許多狩猎图，其中人形生动，颇似舞姿。人们在狩猎中得到的动物

角、牙齿、骨头或皮毛等，显示了人类征服自然的能力，所以很自然地被用作装饰，并被融合进带有舞蹈意味的形象中。

《扶犁》

传说中的炎帝，一作神农氏，也被称作烈山氏、厉山氏。据说神农氏姓姜，生于今陕西岐山东面的姜水。相传神农之世，人多而禽兽少，食物不足，疾病流行。神农氏发明了农具耒耜，即原始的犁，教民农耕，大大提高了农业生产的水平，减轻了人们劳动的强度。神农氏又遍尝百草酸咸，曾经一日遇到七十毒而不停止草药的寻找，终于兴盛了中草药之学，被奉为药祖。神农的这些功绩受到华夏民族的崇拜，传说里人们纪念神农的乐舞名字就叫《扶犁》。《路史·后纪》卷三记载了他的事迹：“（神农氏）□土鼓以致敬于鬼神，……耕桑得利而究年受福，乃命刑天作《扶犁》之乐，

内蒙古阴山岩画单人舞图

▽

制丰年之咏，以荐厘来，是曰《下谋》。”

《扶犁》，或称作《扶持》，又叫《下谋》。从以上记载看，这个乐舞与炎帝神农氏的敬鬼神活动联系在一起，同时又是专门为了农业丰收而做的乐舞。这个乐舞的具体表演情形现在已经无法得知了。在传说里神农氏使用了一种叫作“土鼓”的乐器。它究竟何等样子？在

内蒙古阴山岩画连臂组舞图

山西襄汾陶寺曾经出土一件标为夏代的土鼓。看似一件日常用的陶制器皿，类似水罐。但是上下皆蒙皮，实际可用作“鼓”。它是否就是神农氏所用的土鼓，虽然目前还不可知，但是否可以给我们一点启发呢？

据传《扶犁》是神农氏的大臣刑天创造的。刑天是中国神话系统中大名鼎鼎的人物。他曾经与天帝争神而被杀，死后不服，没有了脑袋，就以乳为目，以脐为口，愤怒地手持干戚而舞。《山海经》记载了他的不屈精神和愤怒舞干戚的情形。晋人陶渊明诗曰：“刑天舞干戚，猛志固常在。”当然，干戚之舞的动态当和《扶犁》有较大的区别。但是从有关刑天威武的说法里，我们也许能够想象《扶犁》也该有一番健武的气势吧。

《云门》

神农时代结束之后，黄河流域有黄帝、尧、舜、禹等传说人物出现，大约相当于新石器时代晚期。从人类社会发展史角

【中国舞蹈·博树笙簧，歌之舞之】

度看，大约是原始氏族公社从昌盛走向衰颓的时期。

新疆皮山县狩猎线描图

传说中的黄帝，是少典氏之子，又称作缙云氏、帝鸿氏、有熊氏。娶西陵氏之女嫫祖为正妃，又以云命名百官，鼓励了多种发明和创造。如采首山之铜以制鼎，作舟以济水路不通，嫫祖发明了蚕丝的编织。而史官仓颉则初创了书契，等等。黄帝由此继炎帝神农氏之后被北方各部族尊为天子。

由以上传说可以看出，黄帝的时期几乎是一个充满了文明创造力的时期，是一个大发明的时期。在这一时期里，我们首先必须提到的就是黄帝的《云门》，也叫《云门大卷》。《路史·后纪》卷五说：“（黄帝）命大容作《承云》之乐，是为《云门大卷》。……今日《咸池》。”

对于这个乐舞名称的来历，舞蹈史学家孙景琛认为：《承云》之名，可能是由于制作这个乐舞的目的原是为祭祀云图腾而来的。传说黄帝即位时，天上瑞云呈祥，便以云纪。作乐祀云，也就是一种图腾崇拜的仪式。《承云》的“承”字可以解作献奉的意思，也可以解作承受（瑞云之福佑）的意思。综合起来看，《云门》原来也是黄帝部落的一种图腾舞蹈。

关于这个乐舞的另一个名字《咸池》的由来，大概县和古人的星宿观念紧密相关。古人认为，“咸池”也就是天上西宫星之名。它主管人间的五谷。如果咸池明亮，这一年的庄稼将获丰收；如果晦暗不明，人间就会颗粒无收。所以人们恭敬地向咸池朝拜，祈求丰产。明白了这一点，也就明白了为什么黄帝的祭祀乐舞都和云图腾相关，在农业科学尚不发达的黄帝时期，人们的粮食丰收与“天老爷”的旱涝有着直接的、内