

金钥匙知识百问丛书·艺术篇

插图本

人民音乐出版社
PEOPLE'S MUSIC PUBLISHING HOUSE

音乐、舞蹈、戏曲 知识问答

主编 / 江 心

Wudao Zhishi 100

Wen Wudao Zhishi 100 Wen

56
13512
金钥匙知识百问丛书·艺术篇

插图本

人民音乐出版社
PEOPLE'S MUSIC PUBLISHING HOUSE

音乐、舞蹈、戏曲 知识问答 ②

主编：江心
编著：徐尔充
隆荫培
苏祖谦

图书在版编目 (CIP) 数据

音乐·舞蹈·戏曲知识问答: 插图本 / 江心主编. — 北京: 人民音乐出版社, 2011.4 (2015.1 重印)
(金钥匙知识百问丛书. 艺术篇)

ISBN 978-7-103-04064-5

I. ①音… II. ①江… III. ①音乐-问答 ②舞蹈艺术-问答 ③戏曲-艺术-问答 IV. ①J6-44 ②J7-44 ③J82-44

中国版本图书馆CIP数据核字 (2010) 第144847号

责任编辑: 张 辉

人民音乐出版社出版发行

(北京市东城区朝阳门内大街甲55号 邮政编码: 100010)

Http: //www.rymusic.com.cn

E-mail: rmyy@rymusic.com.cn

新华书店北京发行所经销

北京隆昌伟业印刷有限公司印刷

787×1092毫米 特32开 15.5印张

2011年4月北京第1版 2015年1月北京第8次印刷

印数: 54,831—58,830册 (共3本) 定价: 29.00元

版权所有 翻版必究

凡购买本社图书, 请与读者服务部联系。电话: (010) 58110591

网上售书电话: (010) 58110654

如有缺页、倒装等质量问题, 请与出版部联系调换。

电话: (010) 58110533

关于艺术的知识

(代序)

吴祖光

音乐出版社要出版一套“金钥匙知识百问丛书”，由于第一部分为这套丛书的艺术篇，所以他们征求我的意见。这使我想起20世纪50年代的一件往事：当时的《中国青年》编辑部转来几封青年人的信，内容都差不多，其中有一封是在苏联列宁格勒学习的中国留学生写来的，说看到了我导演的电影艺术片《梅兰芳舞台艺术》，由于看不懂，而不能欣赏自己祖国的古典艺术，为此感到很惭愧，希望得到帮助。不久，我到剧场看京戏，邻座几位国际友人津津有味地欣赏着舞台上的表演，然而需要向翻译了解剧情的时候，年轻的翻译却抓耳挠腮异常狼狈，显然他也是看不懂。于是就求助于我，我讲给翻译，翻译再讲给国际友人，事后他们都很感激我，但是那场戏我没有看好，还影响了我旁边的观众看戏。这样的事情我遇到过不只一次，近几年，青年人不懂得自己民族传统艺术的问题越来越严重。而中国的传统艺术偏偏受到全世界越来越多的国际友

人的欢迎，我们的青年人总看不懂怎么能行呢？除了京剧和戏曲以外，还有我们中国的音乐、绘画、诗词、舞蹈、杂技、小说等等各方面的民族艺术，如果作为中国人对自己老祖宗留下来的“宝贝”总说“看不懂”，岂不是数典忘祖了吗？有人主张京剧改革，却又不知道京剧的所以然，也没有京剧的常识，凡是他不懂的就都要改，因此取消锣鼓经，取消行当，取消脸谱，取消程式，结果连京剧最根本的特征——虚拟的写意性表演都取消了，等于把京剧都改没有了。很像京剧《打面缸》的王老爷，把自己不认识的字统统撕掉还自以为聪明，这怎么行呢？所以，我认为这套普及艺术知识的书编得好，是件好事。

世间七十二行，或三百六十行，各行有各行的学问，而且非常专业，所谓隔行如隔山也。有的行业看来简单，就凭自己的小聪明去做，结果必然要闹笑话。足见知识是要认真学习的。但是艺术又是相通的，例如京剧本身就是一门综合性艺术，我们从京剧演员的表演中就可以认识中国的音乐、美术、诗歌、舞蹈、杂技和历史；懂得京剧的写意性表演，对中国的写意画认识也会有益处的。这套艺术丛书包括戏曲、戏剧、电影、绘画与雕塑、音乐、舞蹈、民俗和工业设计八个方面，这每一个门类的艺术，无论古今中外，都有非常珍贵的知识，不看不知道，越

看越奇妙。

不过，尊重知识，但不能成为知识的俘虏，拿着这套书去欣赏一幅画，去看一出戏，然后对号入座，也是不妥的。因为艺术是仁者见仁，智者见智的。你喜欢齐白石，我喜欢吴昌硕，你喜欢“麒麟童”，我喜欢马连良，你喜欢梅兰芳，我喜欢程砚秋，都应该说是艺术的知音，都是对的。总不能像算术题一样，必须有一个统一的答案。

只要我们认真地，不要带着框框地去欣赏，都会得到裨益，慢慢就会入门的。我写的京剧《三打陶三春》在全国有许多剧团演出，一个剧团就演出400多场。在英国皇家剧院演出时，没有幻灯字幕说明，也不用翻译，观众的反响比在国内还要强烈；我写的《风雪夜归人》演出了一个甲子，现在还有人改编演出。但是每个人的感受却是各不相同的，所以我相信任何艺术都是供人欣赏的。如果说某种“艺术”没有任何人能懂，那么，不是欣赏者的无知，而是说明这样的“艺术”已经没有了生命。

所以我非常赞成让大家学习一些基本常识，去欣赏艺术，掌握艺术，因为艺术就是生活的美化，本来就是属于大家的。我祝贺这套为使艺术更广泛地走进大家的生活所设计的，深入浅出的常识性的小册子出版。

目 录

1. 为什么艺术史家称舞蹈是“艺术之母”? (1)
2. 为什么说舞蹈是从人类劳动生活中产生的? (2)
3. 为什么“百兽”要相率而舞? (4)
4. 什么是“图腾舞蹈”? (6)
5. 为什么传说中黄帝的舞蹈叫《云门大卷》? (8)
6. 什么是周代的“六舞”和“六小舞”? (9)
7. 为什么孔子称赞《韶乐》“尽善又尽美”? (10)
8. 为什么说《大武》是中国古代一部壮丽的音乐舞蹈
史诗? (12)
9. 为什么中国古代美女多为舞蹈家? (13)
10. 为什么赵飞燕“能作掌上舞”? (15)
11. 为什么“长袖”特别“善舞”? (17)
12. 为什么有人认为汉代的《东海黄公》是我国最早的
舞剧? (19)
13. 为什么表现昭君出塞故事的舞蹈却叫《明君舞》?
..... (21)

14. 为什么我国的道具舞蹈那么多? (23)
15. 为什么杨贵妃那么自信地说“《霓裳羽衣》一曲,可掩前古”? (24)
16. 杜甫十分赞赏的《剑器舞》是个什么样的舞蹈?
..... (26)
17. 为什么唐文宗时把“裴旻剑舞”与“李白歌诗”、“张旭草书”并称为“唐代三绝”? (28)
18. 为什么说唐代是中国古代舞蹈艺术发展的高峰?
..... (29)
19. 为什么汉、唐古人那么喜欢“胡舞”? (31)
20. 为什么唐代宫廷“臣妾人人学圆转”? (33)
21. 《胡腾舞》是一个什么样的舞蹈? (35)
22. 为什么说《破阵乐》、《庆善乐》、《上元乐》是唐代三大舞? (36)
23. 为什么说我国古代早就有了记录舞蹈的舞谱?
..... (38)
24. 为什么日本的传统舞蹈里也有《兰陵王》? (40)
25. 为什么我国古代那么盛行“踏歌”? (42)
26. 为什么唐代中原内地的“泼水节”——“泼寒胡戏”没能流传下来? (43)
27. 为什么宋代宫廷“队舞”中有“竹竿子”、“花心”、“勾队”、“致语”等那么多“名堂”? (44)
28. 为什么宋代民间歌舞活动特别繁盛? (45)

29. 为什么宋代民间舞队的名目那么繁多? (46)
30. 《雉舞》是一种什么样的舞蹈? (48)
31. 为什么古代巫女大多数是舞蹈家? (49)
32. 为什么元代宫廷《十六天魔舞》不许一般人欣赏?
..... (50)
33. 为什么云南还有蒙古族风味的乐舞《白沙细乐》
遗存? (52)
34. 为什么清代的一种宫廷舞蹈叫《莽势空齐》? (53)
35. 为什么清代的大型民间歌舞活动“走会”有时又叫
“皇会”? (55)
36. 为什么说戏曲舞蹈中保留了中国古代舞蹈的许多精华
和意蕴? (56)
37. 为什么说“中国古典舞”的主要成分是从戏曲舞蹈中
挖掘整理出来的? (58)
38. 为什么说戏曲舞蹈是“划圆圈的艺术”? (59)
39. 为什么当代舞蹈家能让飞天“复活”,彩塑“再生”?
..... (61)
40. 为什么舞蹈被人们称做人体动作艺术? (63)
41. 为什么说舞蹈是看得见的音乐? (64)
42. 为什么说舞蹈是活动的雕塑和绘画? (66)
43. 为什么说舞蹈是人体律动的诗篇? (68)
44. 为什么说舞蹈是一种综合性的表演艺术? (69)
45. 为什么专业舞蹈演员首先要具备人体美? (70)

46. 舞蹈演员为什么要进行严格的舞蹈基本能力训练?
..... (72)
47. 生活中的舞蹈有哪些种类? (73)
48. 表演性舞蹈有哪些样式? (74)
49. 舞蹈有哪些不同的风格 and 特点? (76)
50. 为什么说独舞最不好跳? (77)
51. 为什么要求双人舞演员要相互配合默契? (79)
52. 为什么群舞要特别注意整齐? (80)
53. 怎样欣赏舞蹈? (82)
54. 中国舞剧为什么讲究舞中有戏、戏中有舞? (83)
55. 为什么舞蹈艺术很重视形式美? (85)
56. 为什么舞蹈表演要强调技艺性? (86)
57. 为什么中国民间舞大多载歌载舞? (88)
58. 为什么民间舞蹈和民俗活动有密切联系? (89)
59. 为什么喜庆节日经常举行歌舞活动? (91)
60. 为什么在神州大地上经常看见龙飞凤舞? (93)
61. 为什么我国民间舞常常是击鼓而舞? (95)
62. 为什么高跷舞的表演者有那么长的腿? (96)
63. 为什么有些民间舞戴着面具跳? (99)
64. 为什么正月十五要闹花灯? (100)
65. 为什么我国的秧歌舞那么丰富多样? (101)
66. 为什么草原游牧民族的舞蹈多表现骏马和雄鹰?
..... (102)

67. 为什么有“世界屋脊歌舞乡”之说? (104)
68. 在藏族歌舞里为什么经常歌颂雅鲁藏布江和珠穆朗玛峰? (106)
69. 新疆舞为什么别具一格? (107)
70. 为什么有“谷子黄,傣家狂”之说? (109)
71. 傣族人民为什么喜欢跳孔雀舞? (110)
72. 苗族芦笙舞中的“牵羊”是怎么回事? (112)
73. 阿细人的舞蹈为什么叫“跳月”? (113)
74. 朝鲜族舞蹈有些什么特色? (114)
75. 广西壮族地区有哪些舞蹈? (116)
76. 我国台湾岛有哪些民间舞蹈? (118)
77. 为什么说 1581 年 10 月 15 日在法国演出的《皇后喜剧芭蕾》是世界上第一部芭蕾? (120)
78. 为什么法国国王路易十四被人称为舞蹈中的“太阳王”? (122)
79. 为什么法国舞蹈家彼季帕被誉为“古典芭蕾之父”? (123)
80. 为什么俄国舞蹈家依万诺夫被誉为是“俄国人的骄傲”? (124)
81. 为什么说 1832 年首演的《仙女》是浪漫芭蕾的开端作品? (126)
82. 为什么 1877 年 2 月 20 日《天鹅湖》首次公演没有获得成功? (127)

83. 为什么俄国的男舞蹈家尼金斯基被认为是“芭蕾史上最伟大的男演员”? (129)
84. 为什么俄国的女舞蹈家巴甫洛娃被誉为“不朽的天鹅”? (130)
85. 为什么苏联女舞蹈家乌兰诺娃被誉为“舞蹈艺术的一代天骄”? (131)
86. 为什么柴科夫斯基的《天鹅湖》、《睡美人》、《胡桃夹子》被称为古典芭蕾的经典作品? (133)
87. 为什么说法国舞蹈家让·多贝瓦《关不住的女儿》是第一部反映现实生活的舞剧? (134)
88. 为什么说法国舞蹈家诺维尔是“18世纪最伟大的芭蕾改革家”? (136)
89. 为什么说足尖舞技巧是浪漫芭蕾舞蹈表演的重要元素? (138)
90. 为什么不是舞蹈家的佳吉列夫却成为了舞剧复兴的改革家? (140)
91. 为什么说舞剧《罗密欧与朱丽叶》是三四十年代苏联最杰出的一部芭蕾舞剧? (141)
92. 为什么俄国舞蹈家福金被人称为“现代芭蕾之父”? (143)
93. 为什么出生在俄国的舞蹈家巴兰钦却被人称为“美国芭蕾之父”? (145)
94. 为什么芭蕾有戏剧芭蕾和交响芭蕾的区分? (146)

95. 为什么戏剧性和交响性相结合的芭蕾最受观众欢迎?
..... (147)
96. 为什么美国舞蹈家邓肯被人称为“世界现代舞之母”?
..... (149)
97. 为什么说丹尼丝和肖恩是美国现代舞的奠基人?
..... (151)
98. 为什么美国舞蹈家尼古莱被人称为“舞蹈魔术师”?
..... (152)
99. 为什么出生于布拉迪斯拉发城的拉班被人称为“现代舞蹈理论之父”? (154)
100. 为什么说德国舞蹈家魏格曼是“德国现代舞的开山鼻祖”? (155)
101. 为什么说库特·尤斯的现代舞剧《绿桌》是突破舞蹈禁区的代表作? (157)
102. 为什么美国舞蹈家堪宁汉被人称为“新先锋派现代舞之父”? (158)
103. 为什么说美国舞蹈家格莱姆是艺术生命最长的舞蹈家? (160)
104. 为什么现代派舞蹈家在学满功成后一般都背离自己的老师而另立门户? (161)
105. 为什么早期现代派舞蹈家要反对芭蕾? 现代舞和芭蕾要势不两立? (163)
106. 为什么现代舞和芭蕾由开始的“死对头”,后来又发

展为“儿女亲家”?	(164)
107.为什么不能把国标舞、拉丁舞、霹雳舞等称为 现代舞?	(165)
108.为什么美国的民间舞传统大多是来自苏格兰、 英格兰、法国、西班牙、墨西哥的舞蹈?	(166)
109.为什么埃及的东方舞被人们称为“原始舞蹈的活化石”?	(167)
110.为什么日本的歌舞伎能成为日本首屈一指的国剧?	(169)
111.为什么墨西哥在“死亡节”要跳“骷髅舞”?	(170)
112.为什么在斯里兰卡人们喜爱模拟动物的舞蹈?	(171)
113.为什么说印度古典舞的一百多种手势是印度六大 舞系的重要组成部分?	(172)
114.为什么泰国的民族舞剧“孔”被人称为假面舞剧?	(173)
115.为什么菲律宾的民间音乐舞蹈与翠竹有亲密的 关系?	(174)
后 记	(176)

为什么艺术史家称舞蹈是“艺术之母”？

“艺术是怎样产生的？”这是古今中外许多学者都在研究的课题。虽然见解纷纭各说不一，但有一点却十分“巧合”：舞蹈是人类文化生活中产生最早的艺术形式之一。“舞蹈是一切艺术的基础”（《大不列颠百科全书》），“舞蹈是戏剧的祖先”（G. 克莱格语），舞蹈是人类艺术的母体，具有发生学上的意义。

那么，他们有什么理由，有什么依据呢？

人类学家在研究中发现：人类在语言的表达能力还不十分发达的时候，就很善于用表情和手势来交流思想表达感情了。所以人们最早的“语言”不是用嘴讲出来的声音语言，而是用四肢和躯体做出来的动态语言。如果按照柏拉图的定义：舞蹈是一种“以手势讲话的艺术”，那么舞蹈的产生比人类声音语言的产生还要更早一些。有了直立的会使用与制造工具的人，就有了舞蹈产生的最基础的条件。所以说手舞足蹈以传情达意可以被看做是人类最早的文化艺术象征。“舞蹈的冲动似乎与人类同时产生”（《大不列颠百科全书》）。

研究中人们发现,原始人初始的“乐”,是跳舞时的伴奏,最初的“诗”,只是一些使人愉悦的声音的组合与反复,并不包括什么明确清晰的词意,而同时出现的手势和动作才是更能说明问题的。就连那些意义含混的“词”,也是为了舞蹈的需要逐渐增加进去的。无法遏止、无以表达的感情的冲动使人们手之舞之足之蹈之。舞蹈又引发了其他艺术:乐、歌、诗、戏的产生。这就是艺术发生学中的一种比较普遍的说法。

2

为什么说舞蹈是从人类劳动生活中产生的?

关于舞蹈的起源,有许多不同的说法。如有人说起始于游戏;有人说源出于巫术;还有的主张称是为了“发泄过剩精力”;也有的论述提出,是为了追逐异性之爱。而我们认为,舞蹈产生于人类的劳动生活实践。

舞蹈产生于人类的劳动生活实践的看法,是由这样两层意思所支持的:一是舞蹈的创造“主体”和被创造的“材料”都是人体,而人体是经由劳动实践

逐渐进化的产物；二是产生手舞足蹈动态的强烈愿望，更是从人类争生存、求发展的劳动生产实践中迸发出来的。

“劳动创造了人本身”（恩格斯语），听来既不新鲜，也不时髦了，但的确是很有道理的。作为一种动物的人的祖先，要生存，要繁衍，就要有吃、喝、住、穿等生存与生活的条件，而创造这些条件的生产性劳动也就成了他们最首要的和最基本的实践活动。而正是这种活动，使人们脱离了一般动物的状态，创造出了有别于一般动物前爪的灵巧的双手和有力的双臂。与此同时，矫健的双腿，智慧的头脑，明亮的双眼，聪敏的耳朵等等，也被创造了出来，而这种可以用来进行舞蹈艺术动态造型的完美肌体，不就是直接产生于劳动实践的吗！

而人们手舞足蹈的初始冲动，无疑也是和劳动生活实践密不可分的。人们聚集生活、群体劳作，规范的动作、协调的节奏，可以将分散的个力汇成一种合力以发挥更大的效益。长期的这种实践，锻炼了人们动作的协调性和节奏感。同时，人们相互间也总是会有些什么想法要表达，而在声音语言不甚发达的阶段，手舞足蹈也就成了某种传达经验，交流感情的“可视的词”（Y.希尔恩语）。可以设想在劳动中，在果实累累的篝火旁，天才的原始编导家和