

舞蹈丛书

李 濛 李 炜 编著

中国优秀

舞蹈

作品赏析
及国际标准舞史话

中国优秀舞蹈作品赏析及国际标准舞史话

四川大学出版社

舞 蹈 丛 书

中国优秀

作品赏析
及国际标准舞史话

李 濛 李 炜◎编著

四川大学出版社

责任编辑:张伊伊
责任校对:喻 震
封面设计:墨创文化
责任印制:王 炜

图书在版编目(CIP)数据

中国优秀舞蹈作品赏析及国际标准舞史话 / 李濛,
李炜编著. —成都:四川大学出版社, 2018.7
(舞蹈丛书)

ISBN 978-7-5690-2061-8

I. ①中… II. ①李… ②李… III. ①舞蹈作品—鉴
赏—中国②交际舞—舞蹈史—中国 IV. ①J705.2
②J732.8

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 155642 号

书名 中国优秀舞蹈作品赏析及国际标准舞史话

编 著	李 濛 李 炜
出 版	四川大学出版社
地 址	成都市一环路南一段 24 号 (610065)
发 行	四川大学出版社
书 号	ISBN 978-7-5690-2061-8
印 刷	四川盛图彩色印刷有限公司
成品尺寸	170 mm×240 mm
印 张	13.5
字 数	108 千字
版 次	2018 年 8 月第 1 版
印 次	2018 年 8 月第 1 次印刷
定 价	85.00 元

版权所有◆侵权必究

◆读者邮购本书,请与本社发行科联系。
电话:(028)85408498/(028)85401670/
(028)85400023 邮政编码:610065
◆本社图书如有印装质量问题,请
寄回出版社调换。
◆网址: <http://www.scupress.net>

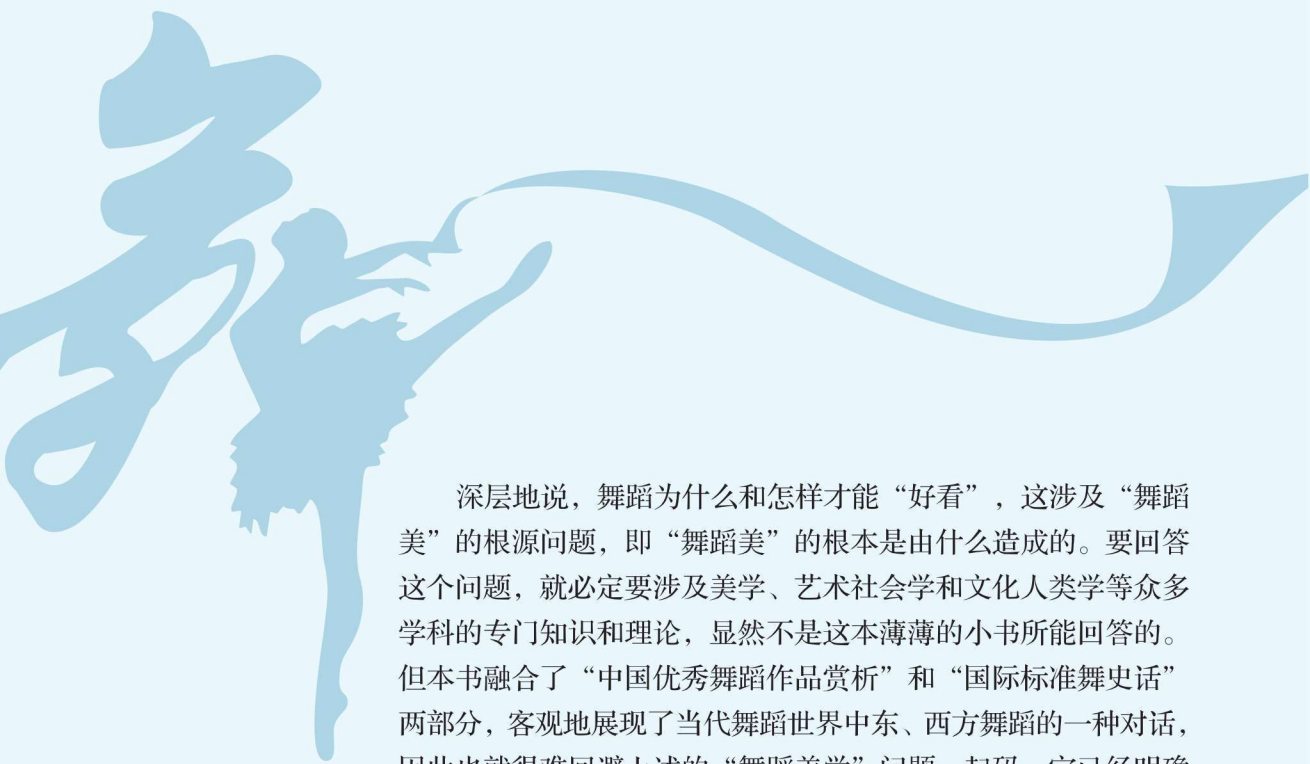
前 言

从审美的通道而言，无论是中国的民族舞蹈，还是国际标准舞，都能给人以美的、愉悦的审美体验。也正是因为如此，《中国优秀舞蹈作品赏析》和《国际标准舞史话》才有可能合在一起出版。

浅显地讲，舞蹈，无论是中国当代优秀的舞蹈作品如《士兵与枪》《爱莲说》等，还是国际标准舞巨作《燃烧地板》，无一不是诉诸视觉的愉悦，进而引发心灵的愉悦，这种感受是共通的。因此，从最一般和最普通的角度讲，舞蹈一定是要“好看”的！

舞蹈“好看”在哪里呢？它“好看”在令人叹为观止的技艺，以及其中包含的丰富炽热的情感；“好看”在令人眼花缭乱的缤纷动态和美不胜收的身体曲线；“好看”在丰富多彩、风格迥异的舞的动态和舞的姿势。芭蕾舞的“外开”“挺拔”“升腾”，中国古典舞的“拧、倾、圆、曲”，爱尔兰“踢踏舞”的灵巧敏捷，国际标准舞中“狐步舞”的活泼俏皮，傣族舞女性“三道弯”曲线在轻微摇摆动态中的呈现，胶州、海阳秧歌的扭、拧、转……都是“好看”的。

“好看”的舞蹈是多元的。舞蹈“好看”的价值取向，既有人类的共通性，更有地域的、民族的、不同文化历史传统和民族文化审美心理的不同所形成的个性。因此，舞蹈的美才会如此丰富多彩，如此琳琅满目。

深层地说，舞蹈为什么和怎样才能“好看”，这涉及“舞蹈美”的根源问题，即“舞蹈美”的根本是由什么造成的。要回答这个问题，就必定要涉及美学、艺术社会学和文化人类学等众多学科的专门知识和理论，显然不是这本薄薄的小书所能回答的。但本书融合了“中国优秀舞蹈作品赏析”和“国际标准舞史话”两部分，客观地展现了当代舞蹈世界中东、西方舞蹈的一种对话，因此也就很难回避上述的“舞蹈美学”问题。起码，它已经明确地展现了当代中国优秀的舞蹈作品和当下风靡各国的国际标准舞作品《燃烧地板》“美”在哪里，以及为什么这样的作品具有着大众化的或个性鲜明的美。

从现代舞蹈学的角度看，对舞蹈美的正确勘探和严肃体认，应当建立在对特定生态环境系统中舞蹈的历史梳理的基础上，这是一个宏大的话题，但也唯有从这样一种宏观的视野出发，才能正确阐释舞蹈美的根源。中国和西方的舞蹈美的现实和历史，一定是在具有不同文化特质的土壤里才能找到其根须和生命勃发的源头，而这一切，都与庞大的舞蹈观众群体有着密不可分的联系。美只对心灵开放，离开了特定的观众群体，离开了这一特定群体对舞蹈美的多样传播，舞蹈的美将逐渐枯萎，甚至消失。

在现代社会中，舞蹈作为人类精神和身体文化相融合的结晶，是重要的和不可或缺的。因此，无论每种舞蹈如何张扬自身美的特性，都应为广大提供感官上的享受和心灵的慰藉，这是每一种舞蹈都应正视的课题和应承担的责任。

目 录

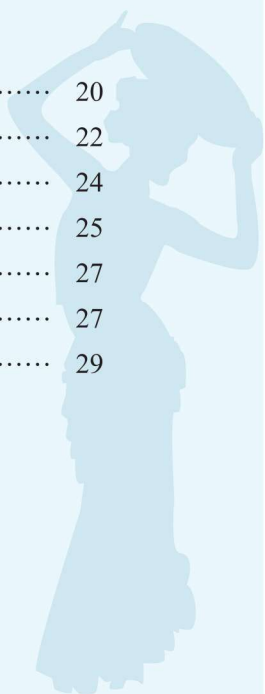
上 篇

第一章 赏心悦目——“好看”的舞蹈

彝族女子群舞《你是一首歌》片段·····	3
男子群舞《士兵与枪》片段·····	5
女子群舞《俏花旦》片段·····	8
维吾尔族女子独舞《花儿为什么这样红》片段·····	9
彝族女子群舞《你是一首歌》完整版·····	14

第二章 色彩斑斓、风格各异的舞蹈

哈萨克族群舞《山鹰之邦》片段·····	20
羌族群舞《羌》片段·····	22
朝鲜族女子独舞《扇骨》片段·····	24
藏族女子群舞《万物生》片段·····	25
东北秧歌《黑土地的妞》片段·····	27
维吾尔族女子独舞《花儿为什么这样红》片段·····	27
傣族女子独舞《赞哈》片段·····	29

第三章 技艺超群、争奇斗艳的舞蹈

男子群舞《士兵与枪》片段·····	35
女子独舞《爱莲说》片段·····	36
男子独舞《长河吟》片段·····	36
女子独舞《爱莲说》完整版·····	39

第四章 形式多样、美丽多姿的舞蹈

群舞《废墟下的亮光》·····	45
双人舞《回家》·····	51
舞蹈诗《震撼》中的三人舞·····	53

第五章 关注现实、担当责任的舞蹈

现代舞《进城》·····	56
群舞《哈达献给解放军》·····	58
藏族女子群舞《万物生》完整版·····	61

第六章 开放多元的舞蹈世界

现代舞《流浪者之歌》·····	64
拉丁舞、摩登舞比赛片段·····	66
街舞表演片段·····	66

下 篇

第七章 国际标准舞简介

摩登舞

华尔兹的流变与美·····	77
行云流水、气定神闲的狐步舞·····	85
旋转的圆舞曲：维也纳华尔兹·····	91
激情奔跑、轻快跳跃的快步舞·····	95
舞中之王——探戈·····	98

拉丁舞

俏皮活泼的恰恰舞·····	103
柔媚缠绵的伦巴舞·····	108
激情欢快的桑巴舞·····	113
奔放刚健的斗牛舞·····	119
跳动、摇摆、活力四射的牛仔舞·····	124

第八章 国际标准舞在中国

偶然中的必然·····	130
活动、选手、总会·····	139
方兴未艾的国际标准舞·····	158

第九章 国标巨作——《燃烧地板》

灵光乍现——《燃烧地板》的诞生····· 180

从大数据看“地板燃烧”的程度····· 194

上 篇

第一章

赏心悦目——「好看」的舞蹈

欣赏舞蹈，对于广大观众而言存在着“喜欢看什么样的舞蹈”的问题，对于舞蹈自身来讲，又存在着“什么样的舞蹈才是受观赏者欢迎的”这样一个问题。这两个问题构成的角度不同，而实际的指向却是一致的。舞蹈作为一件艺术作品，无论从哪个角度去认识，它最终一定是在观赏者的共同参与下完成的，一定是伴随着观赏者的或认同或否定或热切或冷淡的反应而完成的，因此，从理论的角度讲，对舞蹈、舞蹈作品的欣赏和分析主要是从观赏者的角度进行的。也就是说，舞蹈——对于观赏者来讲，首先要满足的一个条件是“好看”。舞蹈要“好看”，当然是一种很通俗的说法，即舞蹈要想有强大的生命力，就一定要有广大的观众群，而对广大观众而言，舞蹈应该给人“赏心悦目”的感受，赏心悦目的舞蹈就是“好看”的舞蹈！

“赏心悦目”是一个习惯用语，对于舞蹈的观赏者而言，如果用审美感官的先后顺序来表述，应当是“悦目”在前，通过“目”的愉悦、快乐再进入到“赏心”，即诉诸人们的情感或理智意义世界。因此，要达到审美意义上的“赏心”，首先要具备审美愉悦上的“悦目”，这

个“悦目”就包含了舞蹈中许多形式美的成分和要素，比如色彩、律动、风格、技艺、构图、线条、力度等。为了形象而直观地说明舞蹈的“悦目”，我们选取不同舞蹈作品的片段来看一看。首先让我们一起欣赏彝族女子群舞《你是一首歌》的片段。

当我们欣赏彝族女子群舞《你是一首歌》时，不难发现这是一支赞美女性的美丽和伟大的舞蹈。虽然上面的视频仅截取了作品开头部分的舞动场景及舞动画面，但我们仍然能强烈地感受到它那扑面而来的美丽！伴随着轻柔而节律清晰的音乐，一群体态轻盈、身材修长的少女，呈一横排缓缓地向我们走来。她们轻轻地绕过小河旁，款款地来到山冈上，舞蹈的构图随着轻盈有致的舞步，以一字形、之字形、斜线等方式舒展开来。这些舞动的场景、画面映入我们的眼帘，齐整而轻柔的舞步缓缓流动，这构图真可以说是“美不胜收”。齐整而轻柔的舞步，在平行的、斜线的构图上齐整地展开，轻柔地、毫无阻塞感地流动，这就是“好看”的舞蹈。

彝族女子群舞《你是一首歌》

“好看”的舞蹈的构成当然不止这些。例如男子群舞《士兵与枪》，枪是士兵的命，士兵是枪的魂，人与物、物与人在这里浑然一体。《士兵与枪》显然是一个十分“好看”的舞蹈作品。你看，这一群男子，齐刷刷的身形，似乎个头都一般高，挺拔的身姿，透出周身的精气神。整齐的队列，闪闪发光的步枪，有棱有角的动作，干净利落，绝无一丝拖沓。回头、转身、踢腿、迈步、举枪、行进，每一个动作、每一个步伐、每一个姿态都充盈着一种整齐而爽快的“力”，充满着一种神清气爽的阳刚之气、阳刚之力、阳刚之神。你一定看过2015年的“9·3”阅兵，而《士兵与枪》因为是舞台表演艺术，所以它除却与阅兵式共同的整齐感外，还多了一份由舞蹈技艺带来的神清气爽、赏心悦目的美。

在齐整的动态中展现一字形、之字形的舞蹈构图，给我们以赏心悦目的美；在整齐划一的动作姿态中展现充满阳刚、充满“力”的运动舞蹈，同样给我们以赏心悦目的美。舞蹈美的实际呈现是多种多样的，不同风格特征的舞种，都能给我们带来美的愉悦，都能使我们“悦目”“赏心”。

男子群舞《士兵与枪》

