

ZHONGWAI

WUDAO

SIXIANG

GAILUN

中外舞蹈思想概论

于平著

人民音乐出版社

中外舞蹈思想概论

于 平 著

人民音乐出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中外舞蹈思想概论/于平著. -北京:人民音乐出版社, 2002. 1

ISBN 7-103-02451-0

I. 中… II. 于… III. 舞蹈艺术-艺术理论
IV. J70

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 053205 号

责任编辑: 牛抒真

人民音乐出版社出版发行

(北京市海淀区翠微路 2 号 邮政编码: 100036)

Http://www.people-music.com

E-mail: copyright@rymusic.com.cn

新华书店北京发行所经销

北京美通印刷有限公司印刷

A5

21.5 印张

2002 年 1 月北京第 1 版 2002 年 1 月北京第 1 次印刷

印数: 1-3,040 册

定价: 39.60 元

版权所有 翻版必究

凡购买本社图书, 如有缺页、倒装等质量问题
请与本社出版部联系调换。电话: (010) 68278400

目 录

第一编 中国古代乐舞思想

第一章 儒家礼乐思想及其流变	(3)
第一节 乐则韶舞:孔子的乐舞思想	(4)
第二节 乐民之乐:孟子的乐舞思想	(6)
第三节 乐得其道:荀子的乐舞思想	(8)
第四节 好质恶饰:韩非的乐舞思想	(12)
第二章 墨子非乐思想的逻辑构成	(16)
第一节 兴天下之利:墨子非乐之动机	(16)
第二节 非以大钟鸣鼓:墨子非乐之特指	(18)
第三节 息于铎缶之乐:墨子非乐之辨析	(21)
第三章 庄子天乐思想的载道进技	(24)
第一节 无言而载道:庄子天乐的理想境界	(24)
第二节 神行以进技:庄子天乐的实现途径	(26)
第三节 大音乃希声:庄子天乐的来龙去脉	(28)
第四章 屈子巫乐思想的楚人精神	(32)
第一节 沛网象而自浮:屈子巫乐的外道内儒	(32)
第二节 信灵巫而好祠:屈子巫乐的忧患意识	(34)
第三节 《九歌》之歌:屈子巫乐的文化焦点	(37)

第五章 秦汉魏晋的乐舞思想	(40)
第一节 两度“春秋”:由杂而独的乐舞思想	(40)
第二节 《淮南鸿烈》:儒道互渗的乐舞思想	(46)
第三节 双重“乐论”:亦史亦礼的乐舞思想	(50)
第四节 从曹植到嵇康:乐舞思想的魏晋风度	(54)
第六章 唐代诗家的乐舞思想	(62)
第一节 重情贵真:李白的乐舞思想	(62)
第二节 感时抚事:杜甫的乐舞思想	(67)
第三节 善政欢心:白居易的乐舞思想	(71)
一、情者王而饰者亡	(71)
二、善其政与欢其心	(73)
三、自援琴以操宫声	(74)
第四节 崇德知政:元稹的乐舞思想	(77)
第七章 宋明理学家的乐舞思想	(84)
第一节 理养心而舞养气:二程兄弟的乐舞思想	(84)
第二节 礼乐养人之性:三大辅臣的乐舞思想	(89)
第三节 礼乐要合天理:朱熹理学的乐舞思想	(92)
第四节 从礼乐本原用功:阳明心学的乐舞思想	(97)
第八章 明清艺文家的乐舞思想	(101)
第一节 摹情传世:徐渭的乐舞思想	(101)
第二节 以琴吟心:李贽的乐舞思想	(106)
第三节 禅言游道:汤显祖的乐舞思想	(109)
第四节 王道人情:李渔的乐舞思想	(113)
第九章 中国古代乐舞思想余论	(119)
第一节 《乐府诗集》乐舞诗述略	(119)
一、“因其功业”和“出自方俗”	(119)
二、“民谣国俗”和“参以胡戎”	(122)

三、“缘事而发”和“刺美人事”	(126)
第二节 唐太宗的乐舞思想	(129)
一、百姓安乐金石谐	(129)
二、观之不忍我不为	(131)
三、被于乐章不忘本	(133)
第三节 苏轼、陆游的乐舞诗比较	(136)
一、苏轼与教坊乐舞	(137)
二、陆游与村社歌舞	(140)
三、苏轼、陆游的乐舞诗比较	(142)
第四节 朱载堉的舞学思想	(144)
一、舞之由起:盖乐心内发,感物而动	(144)
二、舞之妙门:不过一体转旋而已	(145)
三、舞之务本:不执干羽,空手而舞	(146)

第二编 中国当代舞蹈思想

第一章 吴晓邦的舞蹈艺术思想	(151)
引言:从“行空天马”到“伏枥老骥”	(151)
第一节 舞蹈自然法则:对人体运动科学原理的探寻	(153)
一、人体运动的动源、动核及其反胴	(153)
二、本能的动、习性的动和动的样式	(154)
三、动的表情、节奏、画面和美感	(155)
四、自然法则与舞蹈表演教学	(157)
五、自然法则与舞蹈创作实习	(158)
第二节 现实主义舞蹈:对人生格调艺术方式的把握	(160)
一、舞蹈综合性:现实生活的广阔道路	(160)
二、舞蹈三要素:现实情感的主导地位	(162)

三、舞蹈分类法:现实形象的表现差异	(163)
四、舞蹈创造论:现实人生的意象营造	(164)
五、《舞蹈学研究》:现实主义舞蹈的“立交桥”	(166)
第二章 舒巧的舞剧创作思想	(168)
第一节 超越“舞剧”与中国舞剧的自我超越	(168)
一、用“直描双人舞”支撑舞剧大厦	(169)
二、以《玉卿嫂》为端点的两个“三级跳”	(173)
三、舒巧舞剧的历史感、性格化与中国气派	(179)
第二节 求索“舞剧”与中国舞剧编导的求索	(185)
一、“动机发展”的技法练习打开了语言之门	(185)
二、求索舞剧“双人舞”的最佳表达效果	(189)
三、语言的结构意义和语言上升为结构	(192)
第三章 贾作光、王朝闻的舞蹈艺术思想	(198)
第一节 贾作光的舞蹈创作思想	(198)
引言:从《渔光曲》到《海浪》的创作自析	(198)
一、创造具有精神内涵的舞蹈形象	(201)
二、生活具象动态的美化、优化、韵律化	(204)
三、舞蹈结构中要贯穿形象色彩的鲜明性	(207)
四、训练舞者敏锐的形体造型能力	(210)
五、从人体肌肉能力来理解“舞蹈审美”	(213)
第二节 王朝闻的舞蹈造型思想	(217)
一、舞蹈造型的动势构成	(217)
二、舞蹈造型的细节取舍	(220)
三、舞蹈造型的程式扬弃	(223)
四、舞蹈造型的心态外化	(227)
五、舞蹈造型的个性表现	(231)

第四章 资华筠、王元麟的舞蹈学学科建设思想	(235)
第一节 资华筠的舞蹈生态学思想	(235)
一、舞蹈生态学的学科定位	(235)
二、舞蹈形态分析的主攻目标	(238)
三、舞蹈生态环境及其因子分解	(241)
第二节 王元麟的舞蹈美学思想	(243)
一、艺术美表现的不同级项及其现实根源	(243)
二、舞蹈的纯然形式正是舞蹈美学内容之所在	(249)
三、具有美学高度的舞蹈审美形态研究	(255)
第五章 胡尔岩、傅兆先的舞蹈学学科建设思想	(262)
第一节 胡尔岩的舞蹈心理学思想	(262)
一、人体动作表象系统的复杂性与层次性	(262)
二、舞蹈时空是现实时空的主观再造	(266)
三、舞蹈语言包括动作、舞句、舞段三个层级	(271)
四、胡尔岩作为舞蹈评论家的选择与发现	(275)
第二节 傅兆先的舞蹈语言学思想	(280)
一、对中国舞剧全方位、整合性的理论研究	(280)
二、从“中国古典舞概说”到“舞蹈表演美学”	(287)
三、作为舞蹈学研究基础学科的舞蹈语言学	(295)
第六章 隆荫培、高棅的舞蹈学学科建设思想	(301)
第一节 隆荫培的舞蹈社会学思想	(301)
一、从我国舞蹈艺术发展中的实际出发	(301)
二、从舞蹈形象创造到舞蹈审美创造规律	(306)
三、塑造性格、表现冲突是舞剧的核心任务	(312)
第二节 高棅的舞蹈比较学思想	(318)
一、中西舞蹈的文化背景与艺术发展	(319)
二、中西舞蹈的动作形式与动作研究	(321)

三、研究中心：中西舞蹈的动作原理	(324)
第七章 王萍、唐满城的民族舞蹈学思想	(331)
第一节 王萍的民族舞蹈学思想	(331)
一、对中国古典舞基训教材初创时的建议	(331)
二、关于袖舞与战器舞的训练方式和训练价值	(334)
三、以小见大：从“拉山膀”谈身法规律	(338)
第二节 唐满城的民族舞蹈学思想	(341)
一、整理和建立中国民族的舞蹈训练体系	(342)
二、形成具有民族风格韵律的新舞蹈形式	(345)
三、身韵教材对传统的继承关系和整理方法	(350)
四、建立在学科基础上的民族舞蹈创作	(354)
第八章 叶宁、孙颖的民族舞蹈学思想	(358)
第一节 叶宁的民族舞蹈学思想	(358)
一、从中国古典舞到敦煌舞的研究	(358)
二、古典戏曲与古典芭蕾的比较研究	(363)
三、东西方舞蹈美学思想的比较研究	(368)
第二节 孙颖的民族舞蹈学思想	(373)
一、反省当前古典舞主导学派的理论及实践	(373)
二、提出古典舞获得艺术生命的基础和路向	(377)
三、在文化母体内开拓中国古典舞的领域	(385)
第九章 中国当代舞蹈美学思想散论	(391)
第一节 宗白华的舞蹈美学思想	(391)
一、舞蹈是宇宙创化过程的象征	(391)
二、中国艺术都贯穿着舞蹈精神	(392)
三、心灵的具体化和肉身化是“艺术境界”	(392)
第二节 李泽厚的舞蹈美学思想	(393)
一、舞蹈艺术美学特征的本质规定	(394)

二、舞蹈动作具有高度概括的表现性质	(394)
第三节 余秋雨的舞蹈美学思想	(395)
一、舞蹈美的基本属性及两个补充	(395)
二、现代审美观点与舞蹈美的变化	(398)
第四节 滕守尧的舞蹈美学思想	(403)
一、舞蹈是以姿态动作展示出的表现性动态	(404)
二、远离日常动作是舞蹈语言的重要特征	(405)
三、动态形象是在一定时间内占据空间的视觉形象	(406)
四、表示含义的舞蹈动作可分为两大范畴	(407)
五、表达复杂情感需要有机性、意图性动作	(409)
第十章 中国当代舞蹈文化思想散论	(411)
第一节 闻一多的舞蹈文化思想	(411)
一、舞蹈以综合性的形态动员生命	(411)
二、舞蹈以律动性的本质表现生命	(412)
三、舞蹈以实用性的意义强调生命	(413)
四、舞蹈以社会性的功能保障生命	(413)
第二节 于海燕的舞蹈文化思想	(414)
一、世界舞蹈文化圈的划分及其概述	(414)
二、对东、西方舞蹈文化的异同加以比较	(419)
三、研究世界舞蹈必须先研究东方舞蹈	(423)
第三节 罗雄岩的舞蹈文化思想	(425)
一、中国民间舞蹈文化类型的划分	(425)
二、“五种文化类型”的文化特点	(427)
第十一章 中国当代舞蹈创作思想散论	(430)
第一节 赵得贤的舞蹈创作思想	(430)
一、根据动机寻找舞蹈主题动作	(430)
二、把握时间性的舞蹈基础形式	(431)

第二节 李承祥的舞蹈创作思想	(433)
一、舞蹈编导的编舞方法及小品教学	(434)
二、舞蹈结构的戏剧性及舞蹈布局	(436)
三、舞蹈艺术的音乐要求及舞台调度	(438)
第三节 章民新的舞蹈创作思想	(440)
一、创造舞蹈形象的几种主要手段	(440)
二、从捕捉形象到动作发展变化	(442)
第四节 郭明达的舞蹈创作思想	(444)
一、技巧课的作用是训练动作的表现力	(445)
二、舞蹈表演不是模拟动作而是体验角色	(446)
三、创作要有动机而动机起源于冲突	(448)
第五节 肖苏华的舞蹈创作思想	(450)
一、“交响编舞法”的基本概念	(450)
二、“交响芭蕾”的艺术特征	(452)

第三编 外国舞蹈美学思想

第一章 舞蹈的最高意义在于影响的社会化

——恩斯特·格罗塞的舞蹈美学思想	(461)
第一节 原始舞蹈具有高度实际的和文化的意义	(462)
第二节 舞蹈的审美性质基于规则的动作	(464)

第二章 非尘世的和超人的活动就是舞蹈

——库尔特·萨克斯的舞蹈美学思想	(467)
第一节 研究舞蹈历史必须从纯生理的现实开始	(468)
第二节 舞蹈起初是一种令人愉快的动作反应	(473)
第三节 舞蹈可能起源于节奏结构的胚胎	(479)

第三章 舞蹈的动态意象及其符号抽象

——苏珊·朗格的舞蹈美学思想 (484)

第一节 舞蹈创造了一个虚幻力量构成的王国 (485)

第二节 舞蹈幻象的作用是展示情感的结构模式 (488)

第三节 姿势是舞蹈幻象赖以创造的一种基本抽象 ... (493)

结语：舞蹈是人类创造的第一种真正的艺术 (496)

第四章 舞蹈的“动觉阿米巴”及其心物同构

——鲁道夫·阿恩海姆的舞蹈美学思想 (497)

第一节 人体是艺术表现最困难的媒介物 (498)

第二节 舞蹈表演直接传递“力的行为” (502)

第三节 舞蹈式样的视觉特征决定于其结构骨架 (505)

结语：舞蹈表现性的意义在于它能象征人类命运 ... (511)

第五章 预先匹配、秩序规则与风格图式

——贡布里希的舞蹈美学思想 (513)

第一节 知觉活动需要从规则中划分偏差的参照 (513)

第二节 在外部世界里易于看清的是有规则的形状 ... (516)

第三节 人只有在探索和解决问题时才具有创造性 ... (518)

第六章 舞剧是用音乐写成并由舞蹈体现的戏剧

——万斯洛夫的舞蹈美学思想 (522)

第一节 舞蹈、舞蹈形象与舞剧的戏剧结构 (522)

第二节 舞蹈交响性有决定意义的特征 (524)

第三节 表现现实生活促进了舞剧的创造性探索 (528)

第七章 舞蹈交响化是音乐戏剧结构的最高形式

——舒米洛娃的舞蹈美学思想 (532)

第一节 现代舞剧确立了独有的戏剧结构原则 (532)

第二节 音乐思维渗入到当代各种艺术 (534)

第三节 《宝石花》创造了充满音乐诗意的形象 (535)

第八章 从舞剧的戏剧结构到舞剧的形象真实

——斯洛尼姆斯基的舞蹈美学思想……………(537)

第一节 为戏剧结构选择取舍材料的标准是舞蹈 …… (537)

第二节 情绪性和表现力是决定舞剧命运的因素 …… (538)

第三节 努力追求借助内在形象性的自由描绘 …… (540)

第九章 舞蹈是平等使用空间、时间和动力的艺术

——约翰·马丁的舞蹈美学思想……………(542)

第一节 人体动作是表情和感知的有力手段……………(543)

第二节 舞蹈采用了一种影响一切预测的运动……………(546)

第三节 对舞蹈形式的强调受音乐的影响……………(548)

第四节 芭蕾纯粹是一种人为的体系……………(551)

第十章 舞蹈赋予动作以形式并强化其含义

——珍妮·科恩的舞蹈美学思想……………(555)

第一节 编舞者运用已经建立起来的风格化语汇……………(555)

第二节 芭蕾与现代舞都包含了微妙而复杂的风格…(557)

第三节 现代舞是对当代世界艺术功能的态度……………(560)

第十一章 英法舞蹈美学思想散论……………(564)

第一节 生命永远是一场舞蹈

——埃利斯的舞蹈美学思想……………(564)

第二节 舞蹈是一切语言之母

——科林伍德的舞蹈美学思想……………(565)

第三节 舞蹈是一种人造的梦游

——瓦莱里的舞蹈美学思想……………(566)

第四节 舞蹈由仪式化姿势组成

——巴尔特的舞蹈美学思想……………(568)

第五节 现代舞蹈技术原则的四个参数

——米多尔的舞蹈美学思想……………(569)

第十二章 俄美舞蹈美学思想散论	(571)
第一节 舞蹈创作的样式有四种	
——莫·卡冈的舞蹈美学思想	(571)
第二节 一个好舞者是一座活雕像	
——奥尔德里奇的舞蹈美学思想	(572)
第三节 三种性质不同的剧场性舞蹈	
——詹斯顿的舞蹈美学思想	(573)
第四节 非文字舞蹈的性质	
——特纳尔的舞蹈美学思想	(575)

第四编 外国舞蹈艺术思想

第一章 舞台应是人生的真实图景	
——乔治·诺维尔的舞蹈艺术思想	(579)
第一节 舞蹈只应是对美丽大自然的忠实摹写	(580)
第二节 哑剧芭蕾舞必须始终贯穿着情节	(582)
第三节 崇高哑剧是艺术的灵魂	(584)
第四节 不要光迈舞步而要研究内心激情	(586)
第二章 活的人体应有感人的力量	
——米哈伊尔·福金的舞蹈艺术思想	(589)
第一节 舞者追求的不是肌肉力量而是诗意	(589)
第二节 舞剧作者应寻找最能表达内容的舞蹈	(592)
第三节 我捍卫我觉得是美的舞蹈	(595)
第三章 最自由的躯体蕴藏着最高的智慧	
——伊莎多拉·邓肯的舞蹈艺术思想	(599)
第一节 根据我的理论,身体要透明可见	(600)
第二节 学习舞蹈的根本法则是研究人体运动	(601)

第三节	我实在可以说是惠特曼精神上的女儿	(604)
第四节	未来的舞蹈必将成为高级的宗教艺术	(606)
第四章	象征性动作属于舞蹈的最高形式	
——鲁道夫·冯·拉班的舞蹈艺术思想		(609)
第一节	“力效”赋予动作活动的含义和表现性	(610)
第二节	“球体空间”的定位方式与排列秩序	(613)
第三节	选择动作去适合性格、价值和情境	(616)
第五章	舞蹈具有以形式转化为启示的独特性	
——玛丽·魏格曼的舞蹈艺术思想		(620)
第一节	时间、力量 and 空间给舞蹈以生命	(620)
第二节	人体动作给艺术地形成姿态语言以意义	(621)
第六章	生命在对引力的抗拒和顺应中延续	
——多丽丝·韩芙莉的舞蹈艺术思想		(624)
第一节	题材要经受的第一个考验是“动作性”	(625)
第二节	动作四要素：设计、力度、节奏和动机	(627)
第三节	不稳定的矛盾冲突在中心点消失	(629)
第四节	动作姿态的不同类型与舞蹈整体形式	(632)
第七章	舞蹈是感觉状态节奏运动的神经表现	
——玛格雷特·陶布勒尔的舞蹈艺术思想		(635)
第一节	舞蹈要求从情绪需要生长出运动神经表现	(635)
第二节	“表现性”是舞蹈作为艺术的首要意义	(637)
第三节	动作的表现性以能量做决定因素	(639)
第八章	亚洲舞蹈艺术思想散论	(642)
第一节	印度舞蹈接受了一个“梵”	
——夏尔玛的舞蹈艺术思想		(642)
第二节	日本舞蹈姿势以稳为基础	
——郡司正胜的舞蹈艺术思想		(643)

第三节	古典舞蹈的精神是第五位置	
——卢原英了的舞蹈艺术思想	·····	(645)
第四节	现代舞没有动的模式	
——江口隆哉的舞蹈艺术思想	·····	(647)
第九章	欧洲舞蹈艺术思想散论	····· (649)
第一节	舞蹈需要伦理道德方面的革命	
——莫里斯·贝雅的舞蹈艺术思想	·····	(649)
第二节	在音乐中听到什么就编什么	
——雅科勃松的舞蹈艺术思想	·····	(651)
第三节	最伟大的音乐不会离舞蹈很远	
——乔治·巴兰钦的舞蹈艺术思想	·····	(652)
第四节	舞剧创作过程由五个环节连接	
——罗·扎哈洛夫的舞蹈艺术思想	·····	(653)
第五节	俄罗斯芭蕾无与伦比的清新与魔力	
——格里戈罗维奇的舞蹈艺术思想	·····	(655)
第十章	北美舞蹈艺术思想散论	····· (658)
第一节	舞蹈是一种生命的经验	
——露丝·圣-丹尼丝的舞蹈艺术思想	·····	(658)
第二节	舞蹈无须变化只须揭示	
——玛莎·格雷姆的舞蹈艺术思想	·····	(659)
第三节	现代舞出自创作者生命存在的需要	
——保利娜·科纳的舞蹈艺术思想	·····	(661)
第四节	现代舞有两个目标	
——埃里克·霍金斯的舞蹈艺术思想	·····	(662)
第五节	舞蹈构思来自动作又存在于动作	
——默斯·坎宁汉的舞蹈艺术思想	·····	(663)

第六节	动作的重点在于将身体理解成行为	
	——安娜·哈尔普林的舞蹈艺术思想·····	(665)
第七节	使用纯动作是对体能的打破	
	——崔士·布朗的舞蹈艺术思想·····	(666)
后 记	·····	(668)