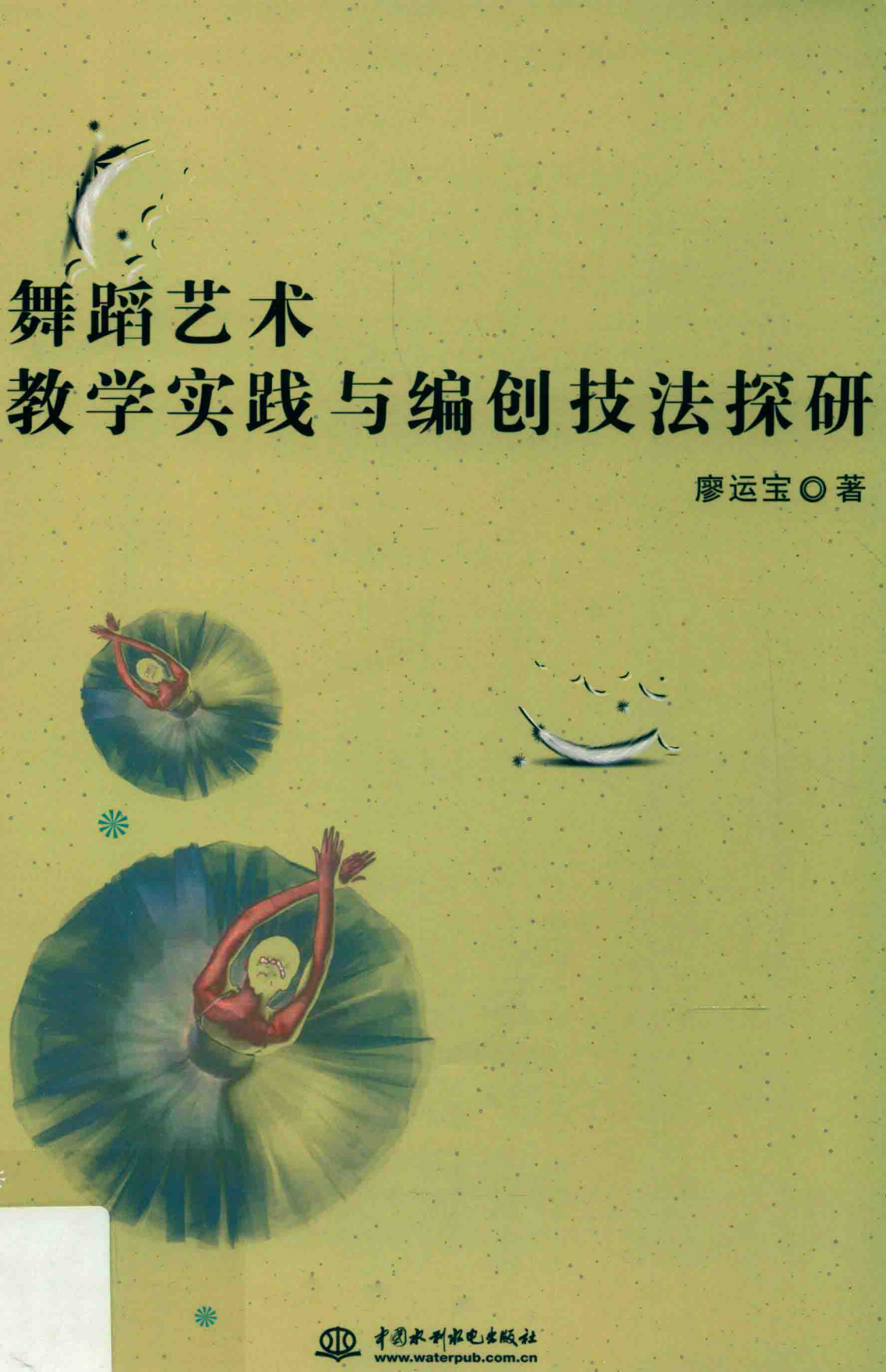

舞蹈艺术 教学实践与编创技法探研

廖运宝◎著

中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

舞蹈艺术教学实践与 编创技法探研

廖运宝 著

中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

· 北京 ·

内 容 提 要

舞蹈作为一种融肢体锻炼与精神享受于一体的艺术形式,愈发受到当代人的重视,其教学与编创更是有着不容忽视的意义。本书从舞蹈艺术及其教学的概况入手,分别对舞蹈艺术教学实践——基于心理学的舞蹈艺术教学、美学视角下的舞蹈艺术教学、信息技术辅助下的舞蹈艺术教学,进行了深度剖析,以期对舞蹈艺术教学实践有更全面的认识;另外从舞蹈编创的基本内容出发,详细阐释了舞蹈编创的技巧技法、不同类型舞蹈的编创及其技巧,同时对舞蹈编排进行了创新研究,并提出了众多编排创新的策略。

本书可供舞蹈艺术教学工作者使用,也可作为舞蹈艺术的自学者提供参考。

图书在版编目(CIP)数据

舞蹈艺术教学实践与编创技法探研 / 廖运宝著. --

北京:中国水利水电出版社,2019.1

ISBN 978-7-5170-7389-5

I. ①舞… II. ①廖… III. ①舞蹈艺术-教学研究②

舞蹈编导-创作方法 IV. ①J7

中国版本图书馆CIP数据核字(2019)第016380号

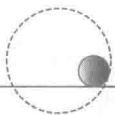
责任编辑:陈洁

封面设计:王伟

书 名	舞蹈艺术教学实践与编创技法探研 WUDAO YISHU JIAOXUE SHIJIAN YU BIANCHUANG JIFA TANYAN
作 者	廖运宝 著
出版发行	中国水利水电出版社 (北京市海淀区玉渊潭南路1号D座 100038) 网址: www.waterpub.com.cn E-mail: mchannel@263.net (万水) sales@waterpub.com.cn 电话: (010) 68367658 (营销中心)、82562819 (万水)
经 售	全国各地新华书店和相关出版物销售网点
排 版	北京万水电子信息有限公司
印 刷	三河市元兴印务有限公司
规 格	170mm×240mm 16开本 12.25印张 224千字
版 次	2019年4月第1版 2019年4月第1次印刷
印 数	0001—3000册
定 价	53.00元

凡购买我社图书,如有缺页、倒页、脱页的,本社营销中心负责调换

版权所有·侵权必究

舞蹈是人类历史上最为古老的艺术形式之一。在千百年的流传与发展中,其不断以自身独特的魅力被人们接受和认可,越来越多的人乐意通过这种集音乐、诗歌、杂技、绘画等元素于一身的综合性艺术形式来表现内心思想,实现与他人的情感交流。舞蹈艺术在表现形式上具有一定的强制性,其十分讲究音乐、形体、动作的协调配合,因此,要想习得一身“好舞艺”,必须接受系统严格的学习,也就是充分发挥舞蹈艺术教学的引导功能。在舞蹈艺术教学中,教师需要发挥三个方面的作用:一是在舞蹈教学之前引导学生进入舞蹈训练状态之中;二是在舞蹈教学过程中对学生的舞蹈动作和训练方式加以指导;三是在舞蹈教学结束后及时对学生舞蹈动作及训练技巧的掌握程度进行了解并作出反馈。除此之外,教师还要充分意识到舞蹈是一门实践性很强的艺术,因而在教学中要为学生创造利用自身舞蹈知识和技能在舞台上进行舞蹈表演的实践机会,这对提升学生舞蹈技艺有很大的促进作用。

时代在发展,舞蹈艺术要想不被众多喷涌而出的新鲜艺术形式所取代,就要从自身出发,对内容与形式进行更新,即开展舞蹈编创。所谓舞蹈编创就是密切结合舞蹈的根本特性,利用创造性思维,借助特定类型的肢体动作对舞蹈进行编排。可以说,舞蹈编创为舞蹈这门古老的艺术形式注入了新的活力,使其充满青春气息,进而被更多的舞蹈爱好者所喜爱。在舞蹈编创中,有效的技法十分重要,这就要求舞蹈编创人员将舞蹈艺术的主题、舞蹈的结构、语言、音乐以及舞台美术等因素综合考虑,同时运用新颖独特的编创思路,创作出形式与内容俱佳的舞蹈作品。

本书分上下两篇,上篇从舞蹈艺术的起源与发展、类别与功能等基本内容入手,对舞蹈艺术教学及其实践进行了深入探索,其中既包括心理学指导下的舞蹈艺术教学,又包括美学视角下的舞蹈艺术教学,还包括与时代密切接轨的

信息技术辅助下的舞蹈艺术教学，这些教学与实践形式都为舞蹈艺术的发展起了不小的助推作用。下篇则紧扣舞蹈艺术编创技法的主题，首先对舞蹈编创的基础知识做出介绍，而后详细阐释了舞蹈编创的技巧技法与具体处理。为了避免对这些技法的介绍流于空洞，本书紧接着对民族民间舞蹈、拉丁舞难度动作、幼儿舞蹈的编创处理进行了详细描述。最后，本书从创新思维出发，对舞蹈编创进行了创新研究，以期对当下的舞蹈编创有所启迪。

纵览本书，主要有以下两个特点：

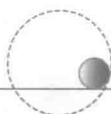
第一，结构鲜明，逻辑性强。本书由上下两篇构成，分别介绍了舞蹈艺术教学及其实践、舞蹈编创技法及其创新，而每篇的具体内容也是层层深入，这样的结构与逻辑能够让读者轻松把握全书内容，抓住全书主旨。

第二，紧跟时代，不落俗套。本书在介绍舞蹈艺术教学实践时融入了多种基于信息技术的教学方法，如翻转课堂、微格；在介绍舞蹈编创技法时，从意境营造、二度创作等方面对其进行了创新研究。这些都体现了本书内容紧跟时代的特点，也成为本书在同类著作中脱颖而出的原因之一。

本书在撰写过程中得到了众多学者的支持和鼓励，同时参考和借鉴了有关专家、教研人员的研究成果，在此对其表示诚挚的感谢！由于时间紧促，加之作者水平有限，书中难免存在疏漏和不妥之处，还望广大读者给予批评和指正。

作者

2018年10月

前 言

上篇 舞蹈艺术教学及其实践探索

第一章 舞蹈艺术概况	3
第一节 舞蹈艺术的起源与发展	3
第二节 舞蹈艺术的类别与功能	10
第三节 舞蹈艺术的特征及其流传方式	16
第二章 舞蹈艺术教学	21
第一节 舞蹈艺术教学的内容、任务与社会地位	21
第二节 舞蹈艺术教学的过程	25
第三节 常见的舞蹈艺术教学方法	29
第四节 德育在舞蹈艺术教学中的重要性及其具体实施	34
第三章 基于心理学的舞蹈艺术教学	41
第一节 舞蹈艺术教学中心理因素	41
第二节 人本主义心理学与舞蹈教学	48
第三节 超个人心理学与舞蹈教学	52
第四章 美学视角下的舞蹈艺术教学	61
第一节 舞蹈艺术的美感表现	61
第二节 舞蹈美育与舞蹈艺术教学的关系	67

第三节 融入美感意识的舞蹈艺术教学策略	77
第五章 信息技术辅助下的舞蹈艺术教学	82
第一节 舞蹈艺术的多媒体教学	82
第二节 翻转课堂模式在舞蹈艺术教学中的应用	85
第三节 微格教学在舞蹈艺术教学中的应用	91
第四节 舞蹈艺术教学的数字化发展	97

下篇 舞蹈编创技法探究及其创新发展

第六章 舞蹈编创基本内容	103
第一节 舞蹈编创的要素	103
第二节 舞蹈编创的基本条件	107
第三节 舞蹈编创的时空结构处理	110
第四节 中国当代舞蹈创作的现状与发展	116
第七章 舞蹈编创的技巧技法与具体处理	124
第一节 舞蹈创意与编创技法	124
第二节 命题编舞与即兴编舞	128
第三节 舞蹈编创之构图、音乐与舞台美术	135
第四节 舞蹈艺术作品的具体处理	140
第八章 不同类型舞蹈的编创及其技法探究	145
第一节 民族民间舞蹈的编创处理	145
第二节 拉丁舞难度动作的编创处理	153
第三节 幼儿舞蹈的编创处理	157
第九章 基于创新思维的舞蹈编创研究	166
第一节 创新思维指导下的舞蹈编创现状	166
第二节 舞蹈艺术作品的意境营造	171
第三节 舞蹈艺术作品的二度创作	178
第四节 艺术实践教学促进舞蹈编创新发展	182
参考文献	187

上篇 舞蹈艺术教学及其实践探索

舞蹈艺术是人类最古老的艺术形式之一。英国哲学家罗宾·乔治·科林伍德在《艺术原理》中称“舞蹈是一切语言之母”。进行舞蹈艺术教学不仅可以发展学生身体的协调性、柔软性、灵活性，培养学生良好的身体姿势，而且还可以提高学生的表现力、创造力、鉴赏力，陶冶其情操，形成良好的人际关系，增进学生身心全面发展。在当前所实施的素质教育中开设舞蹈课程更有其现实意义。

本篇将围绕舞蹈艺术及其教学的理论与实践内容进行阐述，内容涉及：舞蹈艺术及其教学的基本概况、心理学视角下的舞蹈艺术教学、美学视角下的舞蹈艺术教学以及信息技术辅助下的舞蹈艺术教学等。

第一章 舞蹈艺术概况

舞蹈是一种表演艺术，使用身体来完成各种优雅或高难度的动作。它一般借助音乐，也借助其他的道具，以有节奏的动作为主要表现手段的艺术形式。舞蹈本身有多元的社会意义及作用，包括运动、社交/求偶、祭祀、礼仪等，本章即对舞蹈艺术的概况展开全面探析。

第一节 舞蹈艺术的起源与发展

一、舞蹈的起源

(一) 劳动起源说

一种说法是起源于劳动。持此说法者为数众多。权威性的大型工具书《辞海》中说：“舞蹈起源于劳动，与诗歌、音乐结合在一起，是人类历史上最早产生的艺术形式之一。”我们的祖先，由于在求生存的劳动中使用工具并以它来创造人类所赖以生存的物质条件。他们在物质上满足了人的最基本的生理要求以后，还要为满足心理的也即是精神方面的要求而进行创造性的劳动。如人们在吃饱了肚子以后，人们便敲打着狩猎或种植的工具，随着它们所发出的节奏，或引吭高歌，或手舞足蹈起来，抒发他们狩猎或种植获得丰收后的喜悦心情；也有人用行动和一系列动作来模仿和再现他们狩猎或种植的劳动过程，以这种回忆和模仿、再现，从而得到内心的满足和快乐。这是人类最早的审美创造，也就是原始的音乐、舞蹈的起源。这种有意识、有目的审美创造的劳动，体现出人的本质力量的对象化，而这正是人类与其他动物的区别所在。

可以说劳动是从使用工具开始的，劳动创造了人本身，劳动创造了人们赖以生存的物质生活材料和精神生活的载体“舞蹈审美活动”。从那时候起，人

就脱离了一般的动物属性，跃升为区别于一般禽兽动物的大写的“人”，使人成为高等动物。

我们知道任何动物，包括与人类最接近的猿猴类动物，它们的一切行为都只是为了满足生理即生存的要求，一般来说它们没有什么精神生活的要求，它们更不会进行审美的创造。也许有人会说，孔雀会跳舞，马戏团的狗熊会跳舞、猴子会演戏……这又作何解释呢？孔雀的开屏、跳舞，是为了吸引异性，是为了其生理的交配的要求；狗熊跳舞、猴子演戏，是人对它们训练的结果，它们的所作所为，或是为了获得一些食物，或是为了免受皮鞭棍打之苦，而绝不是出自它们本身的审美要求，当然更不是它们自身的审美创造。正因为人类能根据自己的精神、心理的需要去进行审美的创造，所以人才从动物界脱颖而出。

古代劳动人民在丰富的生产实践中，自然自发地产生了表达思想感情和社会生活的需求。如表达兴奋的情感时，便会不自觉地手舞足蹈，表达悲伤和悔恨的情感时，则捶胸顿足等，久而久之，形成了一定的模式，民间舞蹈便应运而生。后来，有人对民间舞蹈进行加工、改造和提炼，创造了宫廷舞等其他舞蹈形式，最后形成专业舞蹈。

（二）武术起源说

还有一种说法是产生于武术。持此说者认为，武术的起源是原始社会的狩猎活动和部落之间的械斗。为了提高狩猎效率，增强械斗实力，就要进行武术训练。这种训练形成套路之后，技艺娴熟者则应邀、奉命或自愿进行表演，供人欣赏。这种表演就成为中国舞蹈的前身。舜时代有一种《干戚舞》，舞者手持盾牌（干），举着斧头（戚）蹦蹦跳跳，它很形象地说明了中国舞蹈同武术的关系。在殷代，形成套路的武术开始演变为“戒”，据郭沫若考证“戒”是宗庙表演的乐舞。到了周代，周公旦吸收了《干戚舞》和《戒舞》的精华，创作了以武王伐纣为主题的《大武舞》，这是中国舞剧的雏形。

（三）模仿起源说

这是艺术起源中最古老的理论，起源于古希腊哲学家。他们认为文艺起源于人对自然的模仿，模仿是人的天性和本能。只是由于模仿的对象不同、所用的媒介不同，而产生不同的艺术种类。有一些人用颜色和姿态来制造形象，模仿许多事物，而另一些人则用声音来模仿。舞蹈者的模仿则只用节奏，他们借姿态的节奏来模仿各种“性格”、感受和行动。

(四) 游戏起源说

德国诗人、文艺理论家席勒认为,就艺术起源而言,模仿虽然重要,但是却不是其根本原因,其根本原因应当是“游戏的冲动”。他还认为,游戏是自由的人性的表现,游戏也是人类最终脱离动物界的标志,在游戏中人的天性得到充分的发挥和满足,只有当人是完全意义上的人,他才游戏;只有当人游戏时,他才完全是人。

二、舞蹈的发展

舞蹈发展有其客观的历史规律,是不以人的意志为转移的。影响舞蹈发展的因素有两个,分为外部因素和内部因素。外部因素是指舞蹈本身以外的,影响和促进舞蹈的发展有紧密关系的那些因素,如社会生活的发展、自然环境的变迁、社会思潮的演变等,主要是经济、政治和社会意识、社会思潮等对舞蹈发展的影响;内部因素是指舞蹈本身内部推动舞蹈发展的因素,如各个历史时期舞蹈对今天舞蹈的影响,各个国家和民族舞蹈之间的相互影响等,主要是不同时代、不同国家、不同民族的舞蹈之间的相互影响。有继承、有借鉴、有革新、有创造,才有发展,这是舞蹈艺术发展的历史规律。

(一) 外部因素的影响

1. 经济因素

政治是经济的集中体现,文化属于上层建筑的意识形态领域,经济基础又决定上层建筑。因此,我们先来谈经济对舞蹈发展的影响。

人类进入奴隶社会以后,由于生产力比原始社会有了很大的提高,不必人人都去从事生产,从而才开始有了脱离生产的专门从事舞蹈专业的舞蹈家。这样,他们才有条件和时间去提高舞蹈的技艺,去进行舞蹈的艺术创造。这也是在奴隶社会和封建社会中舞蹈艺术有很大和很快的发展和提高的基本原因。

但是,由于在奴隶社会和封建社会的专业舞蹈家,都要依附奴隶主和封建主的供养,所以他们的服务对象就是奴隶主和封建主,他们所从事的舞蹈创造活动必须以主人的喜爱和恶为标准。因此,舞蹈家不能按照自己的意志和爱好去进行艺术创造,不可能充分发挥自己的创造主体性,这对于舞蹈的发展,无疑是一种限制。

到了资本主义社会后,这种情况有了一定的好转,舞蹈家创作出的舞蹈作品作为一种商品演出,任何人都可以买票去观看,因之就极大地扩大了观众面,不必只为适应少数的奴隶主和封建主的喜爱,而限制自己的艺术创造性。

这时,舞蹈家作为一种自由职业,应当说是有创作自由的,舞蹈家可以按照自己的意愿、按照自己的审美情趣去进行创作。但是,舞蹈家的生存必须依靠演出票房的收入,如果舞蹈演出没有观众来买票,舞蹈家就会产生经济的危机。因此,如何提高演出的票房价值,如何吸引更多的观众,是舞蹈家们不能不考虑的问题。有的舞蹈家为了摆脱经济危机,而迫不得已地放弃了艺术的道德和审美价值的追求,不得不去迎合一般观众低层次的趣味,甚至发展到以色情和怪诞的刺激来招徕观众。这也是艺术品商业化所必然会对舞蹈发展极为不利的影响。所以说,在资本主义社会中,舞蹈家的创作自由还是有一定局限性的自由,还不可能得到真正的艺术创作自由。

只有到了文艺作品彻底摆脱了商品的性质,文艺家所进行的艺术创作不必再考虑如何去取得经济的效益,而只是专心地考虑满足人的精神的审美需要时,真正的艺术创作自由才会到来!

因此,这也只有到达了人类理想社会的实现,舞蹈家和其他艺术家才能获得真正的创作自由,才能充分地发挥创作主体的积极作用。也只有到那个时候,舞蹈艺术将和其他艺术一道才有可能得到最充分的发展。

2. 文化因素

舞蹈是社会生活的产物,是一种社会现象。舞蹈的形成和发展都离不开文化意识和社会思潮的影响。以欧洲舞蹈发展的情况为例,来谈谈文化意识和社会思潮对舞蹈发展的影响。

14—16 世纪由于欧洲生产力的迅速发展,新的资本主义生产关系的形成,出现了文艺复兴运动。这是欧洲的一次思想解放运动,主张思想自由、人性解放,提倡关怀人、尊重人,摆脱封建制度和宗教的思想枷锁。就是在这种思潮的影响和推动下,在意大利和法兰西出现了芭蕾(舞剧)的艺术形式,不过,那时的芭蕾还没有脱离开诗句,为了连贯戏剧情节的发展,甚至还要运用歌唱和对白。其内容大多选自神话故事传说,表现善与恶的斗争,最后善终于战胜恶的主题思想。

到了 18 世纪,在法国资产阶级革命前夕,发生了为政治革命制造舆论的启蒙运动。因此启蒙主义的文艺思潮应运而生。它继承了文艺复兴运动和人文主义思潮的优良传统,成为反封建、反教会的重要思想武器。它比人文主义文艺思潮更进一步的是,主张以第三等级(法国 18 世纪资产阶级革命前有纳税义务的等级,包括有农民、小商人、手工业者、城市贫民和资产阶级等。第一等级是享有封建特权的僧侣,第二等级是贵族)的平民作为文艺作品的主人公,使得文艺更接近于人民,更紧密地为其革命斗争服务。芭蕾作品由于表现生活内容的变化,在艺术的表现手段和表现方法上也就必须进行改革。如最重

要的改革就是拿掉假面具,使演员的面孔显露在观众的面前。面孔的解放,大大地提高了舞蹈演员的表情能力,为创造现实生活中的的人物形象和表现人物丰富的思想感情开辟了新的道路。

18 世纪末 19 世纪初,是欧洲资产阶级革命的时代,浪漫主义思潮的兴起,反映了资产阶级上升时期的意识形态和革命精神。它在政治上反对封建主义,在文艺上热烈追求理想世界,并用激情的语言、奇幻的想象、夸张的手法去塑造人物形象。这种文艺思潮也就直接影响了当时的舞蹈艺术。一批具有创造革新精神的舞蹈家,突破了过去芭蕾的传统程式,把芭蕾技术提到一个新的高度,如男子的腾空跳跃、旋转,女子的脚尖技术的高度发展,造成了翱翔凌空、轻盈自在的感觉。

在 20 世纪初,美国舞蹈家伊莎多拉·邓肯开创的现代派自由舞蹈,其主要特点是摆脱传统的古典芭蕾的程式束缚,以自然的舞蹈动作,自由地表现人物的思想感情和生活。这种对舞蹈艺术革新的主张和艺术实践,开创了一代新的舞风。邓肯的自由舞蹈是资本主义社会内进步的知识分子追求民主、自由、个性解放的思想在舞蹈艺术中的反映。十月革命后的苏联则走向另外的道路。他们在社会主义意识形态居于统治地位的情况下,以社会主义现实主义创作方法为主要的办法,对苏联各民族的舞蹈艺术都做出了很大的发展。

(二) 内部因素的影响

1. 各个国家、各个民族舞蹈的相互影响

由于生活环境、自然条件、社会习俗、文化心理的差异,各个国家、各个民族的舞蹈也都有着各自不同的独特的风格特色。人们在远古社会由于居住地域的限制和人们交往的稀少,各部族的舞蹈基本上是独自发展着的。后期科学文化有了进一步的发展,有了各种交通工具的发明和使用,居住在不同地区的人们才能够互相交往,不同国家、不同民族之间的舞蹈才有可能产生交流和影响。

我国现代和当代的舞蹈有三个比较大的发展时期,分别是 20 世纪 20 年代“五四运动”以后;20 世纪 50 年代中华人民共和国成立以后;20 世纪 80 年代进入改革开放的新时期以后。而这三个时期又都是与其他国家、民族舞蹈的交流和影响分不开的。

我国的新舞蹈运动是随着我国的新文化运动的兴起而开展起来的。当时,新舞蹈运动的开拓者是舞蹈家吴晓邦先生和戴爱莲女士,吴晓邦先生曾在日本学习芭蕾与现代舞,戴爱莲女士是在英国学习芭蕾舞和现代舞,他们都是在抗

日战争爆发后,先后回到祖国用自己的所学,结合当时的社会生活和我国民族民间舞蹈艺术,创作演出了一大批反映现实生活的舞蹈作品,对振奋民族精神、召唤民众团结一致抵抗日本侵略,起到了很大的作用。他们所培养出一批又一批学生,都成了振兴和发展中国新舞蹈事业的骨干力量。

在20世纪50年代,我国引进了苏联的芭蕾艺术,请了苏联舞蹈专家,帮助我们建立舞蹈学校、开办舞蹈教员训练班和舞蹈编导训练班。邀请了诸多苏联的舞蹈、舞剧表演团体来我国巡回演出。这就使我们比较全面、系统地学习和掌握了俄罗斯学派的芭蕾舞艺术,这对于我们吸收和借鉴苏联芭蕾舞剧的创作经验,创造自己的民族舞剧艺术和建立中国的芭蕾舞学派,都起到了一定的促进作用。如我国民族舞剧《小刀会》、苗族舞剧《蔓萝花》、蒙古族舞剧《乌兰保》、彝族舞剧《凉山巨变》等代表了我国民族舞蹈在20世纪50至60年代的新发展;而芭蕾舞剧《红色娘子军》《白毛女》的创作演出则是芭蕾舞剧民族化所取得的初步成果。苏联民间舞蹈团等团体的舞蹈家们,在收集、整理、加工、改编民间舞蹈方面的经验对发展我国各民族的民间舞蹈在一个时期内也有较大的影响,起着一定的推动作用。

在20世纪80年代,我国的舞蹈工作者才有了向世界各个国家、各个地区、各个舞蹈流派学习和交流的条件和机会。这也就为我们更好地借鉴世界上各民族发展和创造舞蹈的经验,提高我们自己的民族舞蹈艺术的创作和表演水平,开辟了更为宽广的道路。过去由于历史的原因,在一个时期内,我国对欧美的现代派舞蹈采取了排斥的态度,因而对我国舞蹈的创新和发展有一定的消极影响。而进入20世纪80年代以后,随着我国改革开放政策的实施,从根本上改变了这种情况。国外大批现代舞蹈团体来华的访问演出;现代舞蹈家来我国进行频繁的教学及学术交流;以及我们有计划有系统地对现代派舞蹈的引进,一些现代舞蹈团的建立等,都给我们舞蹈界带来了新的生气。在我国的舞蹈创作和演出中,不仅增加了现代舞蹈的新品种,而且,现代舞蹈的表现手法和表现技巧以及现代舞蹈的思维方法,也大大地丰富了其他舞蹈品种的表现手段,从而使我国的舞蹈创作进入了一个更加繁荣发展的新阶段。

不同艺术风格、不同艺术表现手法、不同艺术表现技巧,表现出的不同题材、不同内容的舞剧作品,满足了我国广大观众对舞剧艺术多方面的审美需要,使我国的舞剧园地真正地呈现出百花齐放的一派繁荣景象。

可以看出,各民族舞蹈互相交流、互相学习、互相借鉴,对舞蹈发展的巨

大影响和不可缺少的促进作用。任何民族的舞蹈发展,既离不开对本民族舞蹈历史遗产的继承,也离不开对外来民族舞蹈的借鉴。但是,继承和借鉴的目的都是为了发展和创造,没有继承和借鉴自然无所谓发展;而对古人和外人的模仿、重复也不是什么发展;因此继承和借鉴都不能代替革新和创造。有继承,有借鉴,有革新,有创造,才有发展。

2. 不同时代的舞蹈之间的影响

一个民族舞蹈艺术发展的基础和前提条件是舞蹈的历史传统,离开了舞蹈本身的传统,也就谈不上什么发展。任何事物的发展都有它的本身的基础和一定的前提条件,否则就无所谓发展。任何舞蹈的发展都是有其历史继承性的。如我国唐代的舞蹈艺术之所以能成为我国古代封建社会中最为繁盛的一个顶峰,就因为它继承了周、秦、汉、魏、晋、南北朝以来舞蹈艺术的大成,并将其继续发展。唐朝继承了前代的东西,继续进行创作,同时不断从外国和少数民族吸收了些新的乐曲和舞蹈,逐渐就形成了坐部伎和立部伎。但是坐、立部伎有一个特点,尽管乐调当中吸收了外来乐舞的成分,但已不用地名国名为乐部名称了,用的都是乐曲的名称。而原来的各种乐曲互相影响、渗透,经过了一定的时期已经混合融化,逐渐成为丰富多彩的唐代乐舞。

我们知道,唐代的九部伎、十部伎,是在隋代的七部伎的基础上发展起来的。而隋代的七部伎却是在隋统一了中国,结束了东晋以来长期动乱的局面,统治者为了夸耀自己统一天下的丰功伟绩,显示万国来朝的繁荣景象,在南北朝乐舞的基础上,集中了汉族传统的、外国传来的、兄弟民族的各种乐舞,于隋文帝开皇初年制定的。

再如欧洲 19 世纪后半期俄罗斯的芭蕾舞剧之所以能够在世界芭蕾舞剧艺术中占据显赫的地位,放射出灿烂的光辉,也是因为他们继承和吸收了意大利和法兰西两大芭蕾学派优秀的艺术传统,并结合了俄罗斯民族的舞蹈艺术进而发展和创造,逐渐形成了有其独自风格特点的俄罗斯芭蕾舞学派。

历史中的舞蹈发展是如此,当代舞蹈的发展更是如此,自 20 世纪 50 年代以来我国的舞蹈艺术得到了空前的大发展、大繁荣,是与我们强调和重视对民族民间舞蹈传统的继承,和学习外国先进的舞蹈经验,并在这个基础上进行革新创造分不开的。

第二节 舞蹈艺术的类别与功能

一、舞蹈艺术的类别

(一) 艺术舞蹈

舞蹈家们通过对社会生活的观察、体验、分析、集中、概况和想象,进行艺术创作,产生出了主题鲜明、情感丰富、形式完整的艺术形象,由少数人在舞台上或广场上表演给广大群众的舞蹈作品就是艺术舞蹈。

首先,根据舞蹈的不同的风格特点来划分有以下几种类别。

(1) 古典舞。古典舞是一个国家或民族流传下来的传统舞蹈样式,是历史的结晶,有着不同时代的代表性和典范性。这一舞蹈类型广泛存在于世界各地的民族中,特别是在一些有着古老文化传统的民族中,古典舞蹈常常占有非常重要的地位。比如源于文艺复兴时期意大利的古典芭蕾,日本的“雅乐”“能乐”,印度尼西亚的“巴厘舞”,柬埔寨、缅甸等国的“宫廷舞”,印度的“婆罗多”“卡塔卡利”“卡塔克”“曼尼普利”四大舞派等,都是各国的古典舞蹈,在本民族的舞蹈艺术中有着深远的影响。中国的古典舞大多保存在戏曲艺术中。

(2) 民间舞。具有鲜明地方特色与民族风格的传统舞蹈形式,在民间流传的,就是民间舞。民间舞蹈起源于生活,是人们思想的反映,由劳动人民不断加工创造而成,并且世代相传。这也成了专业舞蹈工作者吸取艺术养料进行创作的基础。民间舞会因为国家、民族、地区的差异,以及它们在自然条件、历史、风俗习惯等方面的差异而形成风格多样的民间舞形式。

中国各民族的民间舞蹈历史悠久,形式多样。各民族的舞蹈艺术,在我国的舞蹈史上占有很重要的地位。主要的舞蹈有汉族的“秧歌”“腰鼓”,蒙古族的“安旦”,藏族的“弦子”“锅庄”,维吾尔族的“赛乃姆”,朝鲜族的“古格里”,傣族的“孔雀舞”等,不仅为我国广大观众所欢迎,而且以其独特的风采受到世界各国人民的喜爱和赞赏。

(3) 现代舞。20世纪初,为了摆脱古典芭蕾的程式性,美国舞蹈家邓肯创立了现代舞这种舞蹈形式。该舞蹈形式讲求动作自然,并且自由地表现生活与感情。随后,众多的舞蹈家继承了现代舞这种“自然”“自由”的思想,发