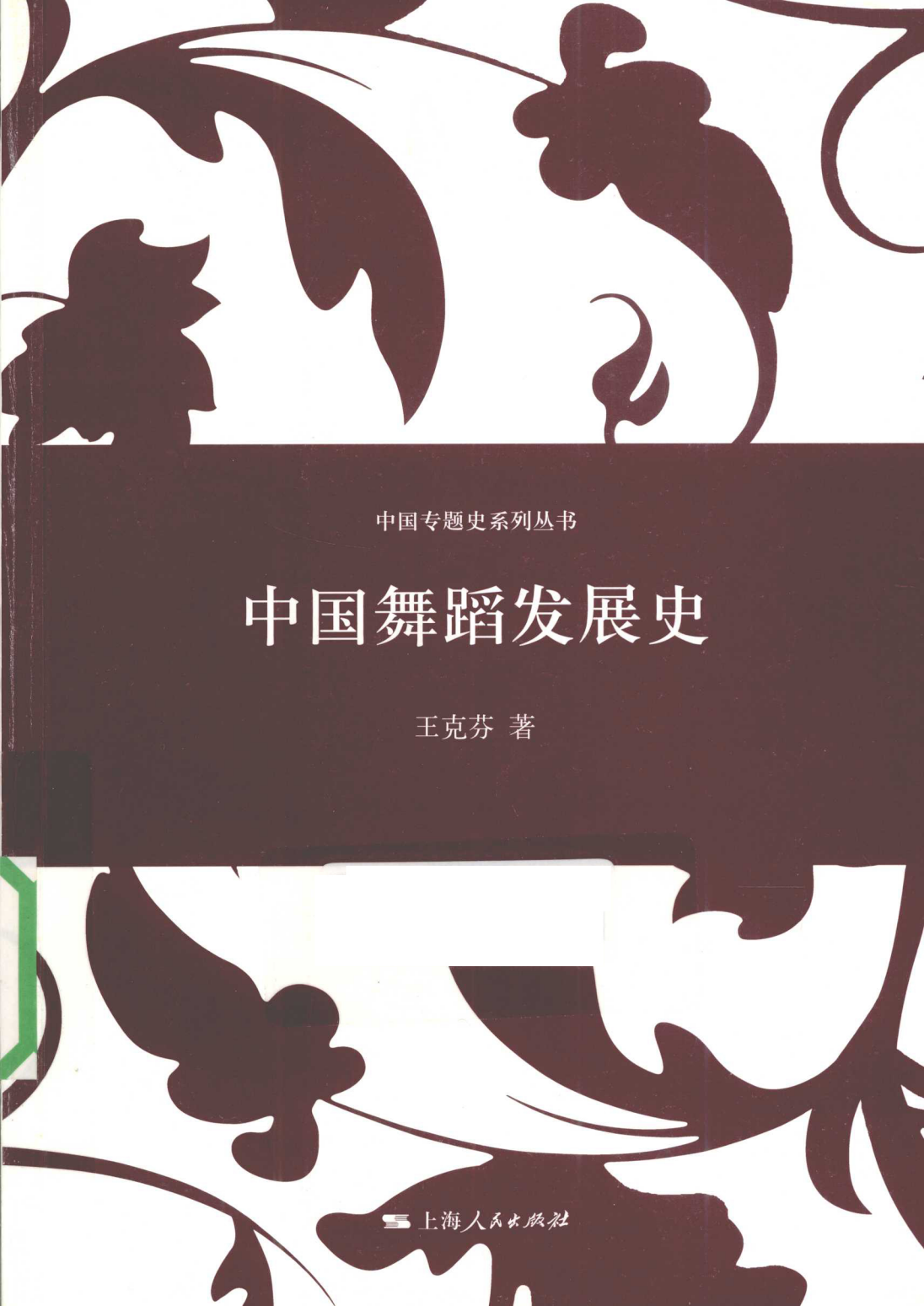

A large, stylized, dark red floral pattern with swirling leaves and flowers, framing the central text area.

中国专题史系列丛书

中国舞蹈发展史

王克芬 著

上海人民出版社

中国专题史系列丛书

中国舞蹈发展史

王克芬 著

 上海人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国舞蹈发展史/王克芬著. —2版. —上海:
上海人民出版社, 2014. 6
(中国专题史系列丛书)
ISBN 978-7-208-12279-6

I. ①中… II. ①王… III. ①舞蹈史—中国—古代
IV. ①J709.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第095952号

责任编辑 楼岚岚

封面设计 陈楠

· 中国专题史系列丛书 ·

中国舞蹈发展史

王克芬 著

世纪出版集团

上海人民出版社出版

(200001 上海福建中路193号 www.ewen.cc)

世纪出版集团发行中心发行

上海中华商务联合印刷有限公司印刷

开本 890×1240 1/32 印张 13.75 插页 10 字数 330,000

2014年6月第2版 2014年6月第1次印刷

ISBN 978-7-208-12279-6/K·2220

定价 48.00元

出版说明

在浩如烟海的史学著作中,专题史著作是专门性强而主题面广的一类学术研究专著。这类著作,以政治、经济、军事、文化、艺术、宗教、科学技术等领域的某一专题为研究对象,在广征博引文献典籍和考古发现及前人研究成果的基础上,钩沉稽玄、探幽发微、考镜源流、传承文明,力求翔实而又清晰地展现这些领域滥觞、形成、发展的历史轨迹;在加深对“通史”和“断代史”等相关领域的阐述方面,起着其他论著无可替代的独特作用。

上海人民出版社致力于专题史著作的出版。自20世纪50年代迄今,先后出版了长期从事专题史研究的专家、学者撰著的《中国货币史》、《中国古代冶铁技术发展史》、《中国印刷史》、《中国天文学史》、《中华文化史》、《中国民间宗教史》、《中国舞蹈发展史》、《中国杂技史》、《中国小学史》等一大批专题著作,受到海内外学界和广大史学爱好者的欢迎和好评。

为了满足学术界和广大读者的需要,我社决定组织出版“中国专题史系列丛书”,并从历年已出版的数百种专题史著作中遴选出一批学术价值较高、出版时间较长的图书,汇入“中国专题史系列丛书”,分批出版,以飨读者。

本丛书出版前,在编辑工作中,或由作者对原书作了必要的校订,或由编者对原书插图作了相应的技术处理。特予以说明。

作者简介

王克芬 生于1927年4月，重庆市云阳县人。中国艺术研究院研究员、博士生导师。敦煌研究院兼职研究员。1947年在上海中国乐舞学院师承著名舞蹈家戴爱莲习舞，后曾任中央民族歌舞团编导、演员。1956年调入中国舞蹈艺术研究会，在欧阳予倩、阴法鲁、杨荫浏等著名专家指导下研究中国舞蹈史。主要著作有《中国古代舞蹈史话》（中、英、日、法、韩文本）、《中国舞蹈发展史》（获中国艺术研究院优秀研究成果二等奖；1999年又获“文化部第一届文化艺术科学优秀成果二等奖”）、《中国舞蹈史·隋唐五代部分》（获中国艺术研究院优秀成果三等奖）；学术论文、评论近百篇。合著《佛教与中国舞蹈》。参加编撰的《隋唐文化》获国家图书奖。主编的《中国舞蹈词典》获首届辞书评奖三等奖。《中华文明史》任舞蹈学科主编并撰稿，获“五个一工程奖”。是《中国大百科全书·音乐舞蹈卷》古代舞分支副主编。主编《中国近现代当代舞蹈发展史》、《敦煌石窟全集·舞蹈卷》（香港商务出版）、《中华舞蹈图史》（台湾文津书局出版）等。1992年被评为国家有特殊贡献的专家，享受国

务院特殊津贴。2000年赴美国迈阿密及威敦堡大学讲学，获美国中西部中国科技文化交流协会授予的“杰出艺术家贡献奖”。是《辞海》、《佛教文化百科》、《艺海》等大型辞书的编委及撰稿人。被收入中国、英国、美国、印度等多部《国际名人录》。

目 录

第一章 原始舞蹈产生与发展的轨迹	1
一、生产劳动与原始舞蹈	4
二、生殖崇拜与“求偶舞”	13
三、反映征战生活的古武舞	16
四、原始祭祀舞	19
第二章 夏商奴隶制时代舞蹈的发展	24
一、舞蹈步入表演艺术领域	25
二、祭祀舞的发展及甲骨文中的有关记录	28
第三章 两周时期舞蹈的发展和变革	41
一、强化舞蹈的教化和政治作用	42
二、“礼崩乐坏”与民间舞兴盛	51
三、表演性舞蹈的发展及其对政治生活的影响	63
(一) 表演性舞蹈艺术的发展	63
(二) 舞蹈活动与政治斗争	72
四、乐舞理论	74
(一) 儒家的乐舞理论	75
(二) 墨家的乐舞理论	81

第四章 舞蹈艺术取得重大发展的汉代	86
一、舞蹈发展的广度和深度	87
(一) “百戏”是流传最广的表演艺术形式	87
(二) “女乐”的舞蹈活动	92
(三) 礼节性舞蹈与即兴起舞	95
(四) 雅乐舞蹈的继承与创新	99
(五) 民族关系的发展与乐舞文化交流	102
二、舞蹈艺术水平的提高	110
(一) 技艺结合,注重舞情舞意的刻画	111
(二) 群舞的编排	115
(三) 舞具舞服的巧妙运用	118
(四) 著名舞人及其艺术成就	125
(五) 乐舞理论与审美特征	132
第五章 各族乐舞在纷呈交流中发展的三国、两晋、南北朝时代	139
一、《清商乐》的发展与演变	139
二、“以舞相属”与即兴起舞	144
三、各族乐舞文化大交流及其深刻影响	149
四、舞蹈的技艺水平与审美特征	156
第六章 辉煌唐舞	166
一、舞蹈活动渗透在社会生活的各个方面	166
(一) 节日歌舞游乐	167
(二) 自舞成风	174
(三) 歌舞艺人在街头、广场、酒肆献舞	177
(四) 宗教祭祀舞蹈的艺术化与世俗化	179
二、舞蹈艺术的高度发展	184

(一) 丰富多彩,繁花似锦	184
(二) 艺术成就与审美特征	225
第七章 舞蹈艺术发展的转折期——辽、宋、西夏、金代的舞蹈 ...	263
一、辽代舞蹈的兼容精神	263
(一) 辽承唐舞倡诸舞	264
(二) 辽代遗存的舞蹈形象	268
二、宋代——古代舞蹈发展的转折点	272
(一) 繁盛的民间歌舞	272
(二) 继承变革中的宫廷宴乐和歌舞大曲	287
(三) 纯舞渐衰时的优秀舞者	294
(四) 唐、宋舞乐传高丽	300
(五) 珍贵的德寿宫舞谱	305
三、金承辽舞融宋舞	309
四、西夏舞迹	313
第八章 元、明、清舞蹈艺术的传承与变异	319
一、宫廷宴乐	320
(一) 元代的宫廷宴乐及其他表演性舞蹈	320
(二) 明代宫廷乐舞和朱载堉的舞论及拟古舞谱	334
(三) 清代的宫廷宴乐和舞蹈家裕容龄	352
二、源远流长的各族民间舞蹈	359
(一) 汉族民间舞	360
(二) 少数民族民间舞	368
三、戏曲舞蹈的发展	386
结语	418
后 记	419

图版目录 (参见正文页码)

图版 1	青海大通县出土的新石器时代舞蹈纹陶盆	10
图版 2	青海宗日出土的新石器时代舞蹈纹陶盆	10
图版 3	湖南长沙出土的战国时代彩绘舞女奁展示图(摹本) ...	66
图版 4	战国时代鸳鸯盒上的乐舞图(摹本)	66
图版 5	湖北随县(今属随州市)出土的战国时代鸳鸯盒 上的乐舞图	66
图版 6	云南石寨山汉代滇王墓出土的双人舞铜盘挂饰	107
图版 7	云南石寨山汉代滇王墓出土的四乐舞铜俑	108
图版 8	河南洛阳出土的汉代乐舞俑	114
图版 9	甘肃武威出土的汉代舞俑	123
图版 10	江苏扬州出土的汉代玉雕舞人	123
图版 11	河南邓县出土的南北朝时期乐舞画像砖	143
图版 12	河南安阳出土的北齐乐舞纹瓷壶	151
图版 13	河南安阳出土的北齐乐舞纹瓷壶(摹本)	151
图版 14	河北磁县出土的北齐女舞俑	152
图版 15	云冈石窟飞天	161
图版 16	云冈石窟飞天	161

图版 17	内蒙古呼和浩特市出土的北魏乐舞俑群	162
图版 18	唐代乐舞纹舍利子盒	173
图版 19	唐代乐舞纹舍利子盒展示图(摹本)	173
图版 20	敦煌壁画 360 窟唐代露天酒肆(摹本)	178
图版 21	陕西西安出土的唐代乐舞壁画(摹本)	205
图版 22	五代《韩熙载夜宴图》中“六幺舞”场面	206
图版 23	新疆阿斯塔那墓出土的唐代舞俑	213
图版 24	日本《兰陵王》舞图(潘絜兹绘)	217
图版 25	唐代铜舞俑	227
图版 26	陕西西安出土的唐代乐舞俑群	229
图版 27	唐代昭陵陪葬墓舞蹈壁画	229
图版 28	唐代舞俑	229
图版 29	唐代舞俑	229
图版 30	陕西西安出土的唐代红衣舞女壁画	230
图版 31	唐代敦煌壁画 146 窟舞巾图	230
图版 32	唐代敦煌壁画 220 窟舞巾图	230
图版 33	唐代敦煌壁画 205 窟双人舞图(段文杰摹本)	230
图版 34	唐代敦煌壁画 144 窟舞巾图(摹本)	239
图版 35	唐代敦煌壁画 172 窟双人舞图(摹本)	239
图版 36	河北宣化出土的辽代散乐舞壁画	268
图版 37	河北禹县出土的宋代乐舞壁画	268
图版 38	辽代云居寺罗汉塔(又称北塔)抬神楼砖雕	268
图版 39	辽代云居寺经幢飞天	269
图版 40	辽代云居寺经幢舞人	269
图版 41	内蒙古哲里木盟库伦旗辽墓出土的乐舞壁画	270

图版 42	山西稷县出土的金代儿童竹马石雕	311
图版 43	山西新绛出土的金代伞头与团扇砖雕	311
图版 44	山西新绛出土的金代儿童竹马舞砖雕	311
图版 45	山西新绛出土的金代舞蹈砖雕	311
图版 46	西夏安西东千佛洞供养伎乐壁画	314
图版 47	西夏安西榆林 3 窟舞蹈菩萨(摹本)	315
图版 48	河南焦作出土的金元舞俑	334
图版 49	敦煌 465 窟元代舞蹈壁画	334
图版 50	敦煌 465 窟元代舞蹈壁画	334
图版 51	明代宪宗元宵行乐图(部分)	337
图版 52	清代《扬烈舞》图	353
图版 53	清代裕容龄《希腊舞》	356
图版 54	清代裕容龄《玫瑰与蝴蝶》	356
图版 55	清代裕容龄《扇子舞》	357
图版 56	清代裕容龄《观音舞》	357
图版 57	清代裕容龄《剑舞》	357
图版 58	清代徽州《龙舞》砖雕	362
图版 59	清代年画《童子舞龙图》	362
图版 60	清代《北京走会图·狮子舞图》	362
图版 61	清代天津皇会《狮子舞》与《花钹舞》图	362
图版 62	清代苗族《芦笙舞》	373
图版 63	清代贵州大定苗族《芦笙舞》	373
图版 64	清代高山族风俗舞图	385

第一章 原始舞蹈产生与发展的轨迹

(约 10000 至 4000 年前)

在遥远的年代里,我们的祖先在中国的辽阔土地上,用劳动创造了他们自己,也孕育繁衍了整个中华民族。在漫长的历史进程中,他们留下了深深的足迹,大约在 170 万年前,原始群人类,逐渐从元谋人、蓝田人、北京“猿人”时期过渡到马坝人、长阳人、丁村人的“古人”时期。

被考古学家称之为旧石器时代的丁村人的遗址(山西襄汾丁村附近)中,发现了许多石器,如石球、厚三棱尖状器、砍砸器等,比北京人制作石器的技术已有所进步。

原始群人类,过着茹毛饮血、穴居野处的生活^①。传说中“构木为巢,以避群害”的“有巢氏”时代,“钻燧取火,以化腥臊”的“燧人氏”时代^②,表明了人类在保护自己及掌握使用火的方面取得的重大进步。

人类在群体生活中,共同劳动去获取维持生命的物质,相互交配以繁殖后代。既有群体生活,就必定要交流思想感情,人们用手势及

① 《礼记·礼运》:“昔者先王,未有宫室,冬则居营窟,夏则居橧巢。未有火化,食草木之实,鸟兽之肉,饮其血,茹其毛。未有麻丝,衣其羽皮。”

② 见《韩非子·五蠹》。

其他形体动作来辅助简单的发音及初级阶段的语言以表达自己的思想。从狩猎、采集野果、挖掘植物茎块等获取生活资料的劳动中,从人与人之间相互传情达意的形体动作中,孕育了舞蹈的因素。

约公元前二万年至四千多年前,我国已出现了母系氏族公社。处于旧石器时代晚期的“新人”时期的人类,在我国境内发现的有柳江人、河套人及山顶洞人。特别是在北京周口店龙骨山山顶洞穴中发现的、距今已有一万年至八千多年前的山顶洞人的头骨及其他遗物证明:当时的人类已与现代人的体质形体大致相同。他们除制作一般生产劳动用的石器外,还制作了一些相当精美的器物,如作为装饰用的小石珠及穿孔砾石、兽牙、海蚶壳等;还用赤铁矿粉将石珠、鱼骨等染成红色制成装饰品,美化自己。还发现了骨针,说明山顶洞人已懂得缝制兽皮等,做成较合体的衣服,不仅仅满足于披上兽皮、叶草等遮身保暖。这时的人类,已产生了美的观念。他们在与自然的搏斗中,获取了借以维持生命的物质外,还有一点剩余的精力与时间,用来美化自己的生活。作为一种表达人的思想感情、反映人类生活,并能给人以美感和力量,使人得到某种精神上享受的原始舞蹈,大约也在这时产生了。

在我国的古籍中,记载了许多远古神话传说,它们往往能反映原始社会的发展情况。大凡人类社会出现某些突出进步时,传说中就会出现发明这些新鲜事物的英雄,如教人筑巢而居的“有巢氏”、教人钻木取火的“燧人氏”、教人结网打猎捕鱼的“伏羲氏”、教人耕种的“神农氏”等等。同时也有关于歌舞创始的传说,《山海经》载:“帝俊有子八人,始为歌舞。”《广博异记》载:“舜有子八人,始歌舞。”可知,歌舞也是原始人类的一项重大发明。因此,才有帝(氏族首领)的儿子发明歌舞的传说产生。这类传说,从一个侧面反映了人类社会是在发展到某个阶段时才产生了歌舞;而不是有了人类,同时就有了歌舞。它同人类的其他进步发明一样,既是社会发展到某个阶段时集

体劳动的智慧结晶,也包含着某些智者能人的个人创造。

原始歌舞,是原始人进行的一项集体活动。因此,传说中歌舞的创始者是一个集体,即“帝”的八个儿子。人们发现:在敲击石片的同一节奏声中,大家在一起手舞足蹈,虽然不能直接产生任何物质产品,可是人们可以从中得到某种精神上的满足,感受到集体的力量,以及彼此交流感情、抒发欢愉、倾诉郁闷等。同时,人们相信:通过舞蹈,可以得到丰收,猎获更多的鸟兽;可以使氏族兴旺,增添人口;可战胜敌人,驱赶疾病等。于是舞蹈就作为人类社会生活中的一个组成部分,被长期保存下来了,不断地流传、发展着,并渗透在人们生活的各个领域。在各种社会发展阶段,产生了不同的舞蹈艺术。

人类为了维持生命和延续生命,必须通过劳动创造物质财富与精神财富。人类为了繁衍种族,必须生儿育女。因此,劳动与生殖是人类最基本的社会活动。原始舞蹈和音乐,是深深植根于人类生活中的。它们不可避免地、必然地反映上述两方面的生活内容。即生产劳动与生殖崇拜。并由此而产生的祈求各种保护神(含图腾崇拜)的原始祭祀舞蹈;相互掠夺、仇杀而产生的战争舞蹈(操练、誓师、祝捷);源于狩猎劳动产生的拟鸟兽舞蹈,这类舞蹈既是狩猎生活的反映,又有图腾崇拜的遗迹。为完成繁衍氏族的神圣使命而形成的祖先崇拜和生殖崇拜中,有极丰富频繁的舞蹈活动。在人类与疾病作斗争中,又产生了《阴康氏之乐》这样一类的健身舞等等。

通过记载原始舞蹈传说的古文献,描绘原始舞蹈的文物、崖画等,以及考察流传至今的原始舞蹈的“活化石”(指部分尚处于或接近原始发展阶段的一些少数民族地区的舞蹈,及其他原始舞蹈的当代遗存),进行综合研究,来探索原始舞蹈的特点、形态、活动方式、与生活的关系及其作用等,可以较确切地了解我国原始舞蹈的发展情况。

一、生产劳动与原始舞蹈

“劳动创造了人本身”^①的真理,已被人类发展的历史所证实。从1927年发现的北京猿人化石来看,其身体各部发展是不平衡的。北京人的头盖骨厚,脑容量小,带有明显的原始性;而劳动最频繁的手却进化很快,手腕的灵活程度与现代人接近。因而,劳动是人的体质形态形成、发展的决定因素。由于舞蹈的表现工具是人体,舞蹈所表现的是人的生活及思想感情,因而从根本意义上说:舞蹈起源于劳动。原始舞蹈的内容和形式许多都直接、间接地与劳动相关。表现生产劳动和与生产劳动有关的舞蹈是原始舞蹈的重要内容,如表现狩猎生活、模拟生产劳动的动作,传授生产知识,祈祝劳动丰收等。但,人的生活内容是多方面的,特别是与人类繁衍有密切关系的生殖崇拜,对原始舞蹈的创造和发展,具有十分重要的影响。原始舞蹈的内容也是随着生活内容的不断丰富而丰富发展的。因此,原始舞蹈的起源是多元的。

在论述原始舞蹈的时候,人们常常引用《尚书·益稷》中的一些记载:“击石拊石,百兽率舞”、“鸟兽跼跼”、“凤凰来仪”等,相当准确地勾画出原始舞蹈的形态:人们有轻有重地敲打着比较薄的石器,合着这种尚未进化成乐器——磬的敲石声,跳起模拟各种鸟兽的舞蹈。这种舞蹈是原始人狩猎生活的反映,也带有图腾崇拜的痕迹。上古历史文献,突出地描述了模拟兽、鸟的舞蹈;而迄今尚存的原始崖画及出土文物,则更具体、生动地表现了这种舞蹈的形象。

^① 恩格斯:《劳动在从猿到人转变过程中的作用》。

我国民族学、文物考古学专家，在云南沧源佤族自治县的深山密林处，陆续发现崖画共十一处。画面呈赭红色，初步断定是用赤铁矿末渗动物血绘制的。画面上，有村落及狩猎、战争、舞蹈等场面。引人注目的是有许多头戴羽饰的人物形象，他们或一臂高举，一臂曲垂，叉腿而立，姿态挺拔粗犷。另外还有些身披羽帔的人形，双臂平展，或两膝朝外，作半蹲姿；或两腿伸直叉开站立，有如振翅欲飞的鸟儿。这些富于舞蹈感的形象，很像是一些模拟飞鸟的舞蹈。还有五人举臂围圈作舞的图像(图1、2)。

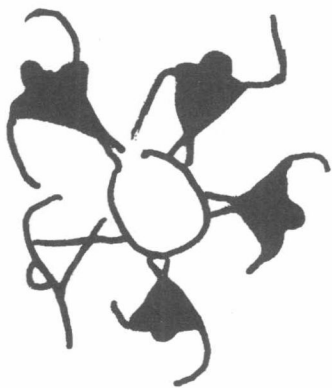

图1 云南沧源岩画五人舞(摹本)

图2 云南沧源岩画羽帔舞人(拓本及摹本)

关于沧源崖画的年代，汪宁生在《沧源岩画的发现与研究》中指出：“它的开始年代已不可知”，“上可以到汉，下可以到明”。另说认