

大千世界丛书

漫游戏剧舞蹈 大观园

王培堃 著

*MOU YU XI JI WU DANCE
DA GUAN YUAN*

贵州人民出版社

大千世界丛书

漫游戏剧舞蹈大观园

贵州人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

漫游戏剧舞蹈大观园 / 王培堃著. — 贵阳: 贵州人民出版社, 2001. 7

ISBN 7-221-05366-9

I. 漫... II. 王... III. ①舞蹈艺术—青少年读物
②戏剧—艺术—青少年读物 IV. ①J7-49②J8-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 051776 号

书 名	漫游戏剧舞蹈大观园
作 者	王培堃 编绘
责任编辑	钱海峰 苏 桦
封面设计	朱 桦
出版发行	贵州人民出版社 (贵阳市中华北路 289 号)
印 刷	贵州社科院印刷厂
规 格	787×1092 毫米 32 开本 4 印张 87 千字
版 次	2001 年 8 月第 1 版 2001 年 8 月第 1 次印刷
印 数	1-3000 册
书 号	ISBN 7-221-05366-9/G·2073
定 价	6.80 元

目 录

1. 什么是舞蹈? (1)
2. 舞蹈有哪些基本要素?
..... (2)
3. 舞蹈有哪些功能?
..... (4)
4. 音乐是舞蹈的灵魂吗?
..... (5)
5. 为什么原始人特别
注重舞蹈? (6)
6. 舞蹈怎样分类? (7)
7. 怎样欣赏舞蹈? ... (10)
8. 什么是舞谱? (11)
9. 什么是舞剧? (12)
10. 什么是古典舞? ... (13)
11. 什么是现代舞? ... (14)
12. 什么是音乐舞蹈史诗?
..... (15)
13. 什么是“国标”和
“拉丁舞”? (17)
14. 孔子为何“三月不
知肉味”? (18)
15. 《九歌》是歌舞剧吗?
..... (19)
16. 为什么说“长袖善舞”?
..... (19)
17. “缠足”与舞蹈有何
关系? (21)
18. 中国古代有交际舞吗?
..... (22)
19. 书法与舞蹈有关系吗?
..... (23)
20. “丝绸之路”与舞蹈
有何关系? (24)
21. 中国古代有哪些著
名舞蹈家? (26)
22. 梅兰芳大师是舞蹈
家吗? (27)
23. 中国有多少民族民
间舞蹈? (28)
24. 哪些民族特别能歌
善舞? (29)

25. 扇子和手绢为何常
 用作舞蹈道具? … (31)
26. 龙、狮、鼓、灯都是舞
 蹈道具吗? …… (32)
27. 芭蕾舞是怎样兴起的?
 …………… (33)
28. 芭蕾舞为何要立足尖?
 …………… (34)
29. 芭蕾舞为何在俄国
 生根繁荣? …… (35)
30. 《天鹅湖》为何能从
 失败走向成功? … (36)
31. 艺术灵感来自果盘?
 …………… (37)
32. 哪些芭蕾舞剧最有名?
 …………… (38)
33. 舞剧《红色娘子军》
 何时诞生? …… (39)
34. “现代舞之母”是谁?
 …………… (40)
35. 发展现代舞为何要
 研究人体科学? … (41)
36. “舞蹈科学家”指谁?
 …………… (42)
37. 湿婆神是什么神?
 …………… (43)
38. 什么是印度古典舞?
 …………… (44)
39. 什么是真正的东方舞?
 …………… (45)
40. 东南亚舞蹈有何特色?
 …………… (46)
41. 非洲舞蹈有何特色?
 …………… (48)
42. 什么是爵士舞? … (49)
43. 西班牙舞蹈有什么
 特色? …… (50)
44. 拉丁美洲舞蹈体系
 如何形成? …… (51)
45. 什么是伦巴舞? … (52)
46. 什么是桑巴舞? … (53)
47. 什么是探戈舞? … (54)
48. 什么是狐步舞? … (55)
49. 什么是华尔兹? … (56)
50. 什么是踢踏舞? … (57)
51. 什么是戏剧? …… (58)
52. 为何说戏剧是综合
 艺术? …… (59)
53. 戏剧的本体是什么?
 …………… (59)
54. 观众是戏剧的要
 素吗? …… (61)

55. 什么是悲剧? (62)
56. 什么是喜剧? (63)
57. 什么是悲喜剧? ... (64)
58. 什么是荒诞剧? ... (66)
59. 什么是三一律? ... (66)
60. 什么是古典主义戏剧?
..... (67)
61. “悲剧之父”是谁?
..... (69)
62. “喜剧之父”是谁?
..... (70)
63. 法国喜剧的一代宗
师是谁? (71)
64. 为什么说“没有冲突
便没有戏剧”? ... (72)
65. 《浮士德》写了多少年?
..... (73)
66. 哈姆雷特为何难演?
..... (75)
67. 《钦差大臣》是怎样
写成的? (76)
68. 什么是“社会问题剧”?
..... (77)
69. “古印度戏剧的明珠”
指哪部戏? (78)
70. 东西方戏剧区别何在?
..... (80)
71. 哪一部戏给中国话剧
带来第一声春雷?
..... (82)
72. 中国话剧何时进入
黄金时代? (83)
73. 《屈原》为何轰动一时?
..... (84)
74. “西南剧展”是怎么
回事? (86)
75. 你听说过孩子剧团吗?
..... (87)
76. 粉碎“四人帮”后话
剧为何迅即复苏?
..... (88)
77. 《茶馆》为何能征服
外国观众? (89)
78. 为什么要由大人扮
演小孩? (90)
79. 什么是小品? (91)
80. 什么是戏曲? (93)
81. 关汉卿是谁? (94)
82. 你知道“红娘”的
含义吗? (95)
83. 汤显祖是谁? (96)

- 84.《桃花扇》的作者是谁?
..... (97)
- 85.《长生殿》写的是什
么故事? (98)
- 86.杨家将的戏为何广
泛流传? (99)
- 87.中国有多少戏曲剧种?
..... (100)
- 88.“四大徽班”何时进京?
..... (102)
- 89.哪个剧种是中国戏
曲的代表? (103)
- 90.“南欧、北梅”都指谁?
..... (103)
- 91.京剧“四大名旦”都
是谁? (105)
- 92.“南麒、北马、关东唐”
都是谁? (106)
- 93.谁是“江南活武松”?
..... (107)
- 94.京剧“花脸三杰”是
哪三位? (108)
- 95.什么是昆曲? ... (110)
- 96.“南国红豆”指哪一
个剧种? (111)
- 97.越剧“十姐妹”都指谁?
..... (112)
- 98.评剧是怎样形成的?
..... (113)
- 99.严凤英是谁? ... (114)
- 100.常香玉是谁? ... (115)
- 101.“中国戏曲活化石”
指哪些剧种? ... (116)
- 102.“变脸”是怎么一
回事? (117)
- 103.什么是脸谱? ... (118)
- 104.戏曲有哪些“行当”?
..... (119)
- 105.什么是“梨园世家”?
..... (120)
- 106.什么是样板戏? ... (121)

舞蹈，从字面上看，是手舞足蹈的意思。
但如果仅仅这样来理解舞蹈，是很不够的。

什么是舞蹈？

舞蹈是一门艺术，在各种艺术门类中，舞蹈起源最早。

舞蹈这门艺术，它最大的特点就是用人体动态来塑造艺术形象，反映客观的生活和表达表演者主观的情思。

上图为旧石器时代西班牙洞穴岩画中所描绘的舞蹈姿态，可见早在史前时代的原始社会，舞蹈这门艺术已经产生了。

基本要素指的是某一种事物它自身所包含的基本的重要因素。

舞蹈有哪些基本要素？

舞蹈这门艺术，它的基本要素有三：舞蹈节奏、舞蹈构图和舞蹈表情。

节奏是指音乐中交替出现的有规律的强弱、长短的现象。舞蹈也有节奏。舞蹈的节奏是由动作、姿态、造型的力度强弱、速度快慢、时间长短、幅度大小等诸方面的对比规律形成的。舞蹈节奏的变化对舞蹈不同风格的形成有直接关系，所以舞蹈节奏是舞蹈的基本要素之一。

上图：节奏舒缓的孔雀舞

左图：节奏激越的西班牙舞

构图是指绘画时根据题材和主题思想的要求，把要表现的形象适当地组织起来，构成一个协调的完整的画面。舞蹈也讲究构图。舞蹈的构图，是指舞蹈对动作形态、运动线及色调反差等各方面关系的合理布局。舞蹈艺术要给人以美的享受。完美的构图给人以美感，所以舞蹈构图是舞蹈的基本要素之一。

图为藏族民间舞蹈的构图

表情是指以面部或姿态的变化来表达内心的思想感情。舞蹈表情包括舞蹈者的面部表情，但更多的是指人体各部分协调一致的、有节奏的动作、姿态和画面来表达思想感情。舞蹈艺术要使人受到感染，引起共鸣，需要依靠舞蹈表情，所以舞蹈表情也是舞蹈艺术的基本要素之一。

左图：京剧《拾玉镯》。女演员的舞蹈，从面部表情到动作、姿态都生动地表现出人物内心的思想感情。

作为一种有益的艺术活动，舞蹈有着多种功能。

舞蹈有哪些功能？

舞蹈艺术有着多种功能。

首先是娱乐的功能。无论是参与跳舞还是观赏优美的舞蹈表演都能使自己获得精神的愉悦，感到轻松愉快。

其次是认识和教育的功能。任何一种艺术都有认识和教育的功能，舞蹈也不例外。以舞剧《丝路花雨》为例，通过欣赏剧中优美动人的舞蹈和领会扣人心弦的剧情，我们能够认识丝绸之路的历史，了解古代劳动人民受到的压迫、剥削和他们不屈不挠的反抗精神，等于上了一堂生动的历史课和思想教育课，留下深刻难忘的印象。

第三，交际作用。在古代，舞蹈曾是人类最重要的一种社会交际手段，它所发挥的作用甚至超过了语言。到了现代，人类有了多种多样高度发达的交际方式，但舞蹈这种独特的交际方式仍是其他交际方式所无法取代的。

最后，健身作用。由于舞蹈是人体动作的艺术，舞蹈就成为一种运动，有益于身体健康。正因为如此，在现代社会，舞蹈日益成为群众性的健身活动，如秧歌、迪斯科等舞蹈，就因为具有健身作用而深受广大人民群众喜爱，得到普及和推广。

左图：舞剧
《丝路花雨》中英
娘表演“反弹琵
琶”的舞姿。

“音乐是舞蹈的灵魂”，这是舞蹈界广为流行的说法。

音乐是舞蹈的灵魂吗？

“音乐是舞蹈的灵魂”，这个说法有一定的道理，因为舞蹈离不开音乐。许多的舞蹈作品是在作曲家写好舞蹈音乐之后，再由舞蹈编导依据音乐来编舞。这些舞蹈尽管自身也构成完整的表现，但基本上是用来解释、描绘音乐的情感内容，舞蹈受到音乐的主导，成为音乐的外在表现。所以不少舞蹈家持有这个观点，我国古代乐论中也有“乐为舞之心，舞为乐之容”的说法。

不过这种观点也带有一些片面性。因为舞蹈与音乐究竟是不同的艺术门类，其表现方式总是存在着差异的。就以它

们之间的共同点——节奏来说，就存在差异：音乐的节奏由音响构成，舞蹈的节奏由动作构成。强调音乐是舞蹈的灵魂，容易使人误解为舞蹈从属于音乐，这是不利于舞蹈艺术的发展的。

正确的提法应当是：舞蹈与音乐结合有助于提高舞蹈的表现力和强化舞蹈的感染力，这种结合是不同艺术的相互补充，相得益彰。

上图：手鼓的伴奏使舞蹈更富感染力。

远古时代的人，舞蹈意识特别强，把舞蹈当作生活中头等重要的活动来对待。

为什么原始人特别注重舞蹈？

远古时代，生产方式比较原始，从事生产劳动主要依靠身体运动；日常生活的各个方面，如战争、祭祀等，也都依靠身体运动来进行。人们为了维持自身的生存和部族的繁衍，需要具有健壮的体魄和旺盛的生命力，而舞蹈正是健壮的体魄和旺盛的生命力的最佳表现形式。所以，那时候人的一切社会活动都可以用舞蹈来表现，都离不开舞蹈，人们特别注重舞蹈，也就不奇怪了。

到了现代社会，语言文字高度发达，人们可以通过多种方式表达自己的思想感情，不再过多地依赖于舞蹈；而且，由于科技和文化的进步，生产劳动也由依赖体能向依赖智能转化。在这种情况下，舞蹈的功能逐渐弱化成一种艺术、娱乐和健身的活动，人们的舞蹈意识也就逐渐淡化了。

下图：远古时代北非岩画

岩画生动地描绘了在沙漠中狩猎的情景。图中舞蹈者正模拟猎物。

舞蹈这门艺术有各种不同的分类法。不同的分类法是按照不同的标准来进行的。

舞蹈怎样分类？

按照娱乐功能，舞蹈可以分为自娱性舞蹈和娱人性舞蹈两大类。以自娱为目的的自娱性舞蹈，包括广大农村群众性的民间舞蹈和城市流行的交谊舞、集体舞，其特点是以自我

娱乐为目的和广大群众的积极参与；娱人性舞蹈则以表演为目的，因而又称表演性舞蹈。

按内容的侧重性，舞蹈可以分为叙事舞蹈和抒情舞蹈。叙事舞蹈重在通过舞蹈动作表达特定的故事情节，而抒情舞蹈则重在寄托和抒发舞蹈者的思想感情。当然，这种分类也不是绝对的，一些叙事舞蹈往往包含着浓郁的抒情成分，而抒情舞蹈也往往能表达一定的故事情节。这种兼有叙事和抒情成分的舞蹈，称为交响性舞蹈。

按动作形式上的风格，舞蹈可以分为古典舞蹈、民间舞蹈和现代舞蹈。古典舞蹈通常具有悠久的历史，它的特点是遵循一定的程式和规范，因而具有典范性。民间舞蹈也具有悠久的历史，它的目的是自娱，因而比较随意，不需要受固定程式的约束。现代舞蹈产生于现代社会，它的特点是动作形式风格具有舞蹈家的鲜明个性色彩。

按内容和题材，舞蹈可以分为爱情题材舞蹈、神话题材舞蹈、历史题材舞蹈、现实题材舞蹈，等等。

按表演人员的组成，可以分为独舞、双人舞、三人舞、群舞等等。

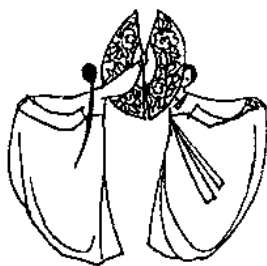
自娱性舞蹈：集体舞

表演性舞蹈：芭蕾舞

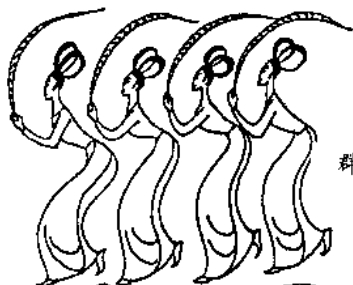
古典舞蹈

民间舞蹈

现代舞蹈

群舞

三人舞

独舞

你懂得欣赏舞蹈吗？你可知道，欣赏舞蹈需要具备一定的艺术修养？

怎样欣赏舞蹈？

舞蹈是一种形体动作艺术，它是从现实生活中提炼出来的。由于舞蹈不是直接对生活作照相式的复制，也不是仅仅用人体去模仿某一种生活动态，所以我们观看舞蹈时也就不能把舞蹈中的形体动作和实际生活等同起来，以个别动作像不像作为鉴赏舞蹈的标准。而应当充分发挥我们的想象和联想，从舞蹈形象整体表现的情绪和意境去把握和领会舞蹈作品的主题思想和深刻寓意，这样我们才能真正领略到舞蹈作品的美。

