

舞蹈知识丛书

雪天
心天 / 著

舞蹈 欣赏

WUDAO XINSHANG

人民音乐出版社

舞蹈知识丛书

舞 蹈 欣 赏

雪天、心天著

人民音乐出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

舞蹈欣赏 / 雪天、心天著. - 北京: 人民音乐出版社,

1989.1

ISBN 7-103-00282-7

I. 舞...

II. 雪...

III. 舞蹈艺术-鉴赏

IV. J705

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 48487 号

责任编辑: 李 路

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

北京朝阳隆昌印刷厂印刷

850×1168 毫米 32 开 8 插页 2.25 印张

1989 年 1 月北京第 1 版 2001 年 6 月北京第 5 次印刷

印数: 17,236—22,255 册 定价: 7.60 元

版权所有 翻版必究

发现质量问题请与出版社联系

如果你想得到艺术的享受，那你必须是一个有艺术修养的人。

卡尔·马克思

MA 755/06

目 录

第一节	舞蹈欣赏起步于认识舞蹈.....	(1)
第二节	从追溯舞蹈渊源中欣赏舞蹈.....	(5)
第三节	古代舞蹈欣赏.....	(8)
第四节	衍变中的民族民间舞蹈.....	(12)
第五节	舞蹈欣赏的对象——人体动作.....	(17)
第六节	舞蹈长于抒情.....	(20)
第七节	叙事性舞蹈的欣赏.....	(24)
第八节	舞蹈的文学特质.....	(28)
第九节	音乐——并非舞蹈的灵魂.....	(32)
第十节	活的雕塑 动的画卷.....	(37)
第十一节	舞蹈的自娱性和表演性.....	(40)
第十二节	怎样欣赏情绪舞.....	(44)
第十三节	发展中的芭蕾舞.....	(47)
第十四节	关于现代舞及其欣赏.....	(52)
第十五节	如何欣赏民族舞剧.....	(58)

第一节

舞蹈欣赏起步于认识舞蹈

舞蹈欣赏是艺术欣赏的一个组成部分，也是广大人民群众文化生活中不可缺少的一个重要方面。但是，舞蹈欣赏又有别于对其它艺术门类的欣赏，这是由于舞蹈艺术自身的特性所决定的。应当肯定，不管是男女老少，或是文化水平高低，只要具有正常的思维能力，就都能欣赏舞蹈。当然，在欣赏过程中，他们之间因为年龄、爱好、职业、兴趣以及文化素养的不同，必将出现某些差异。但这种差异只是表现为对同一作品的理解程度、审美感受上的区别。为缩小这种差异（请注意，只能是缩小，永远都不可能消除），就有必要寻求欣赏的正确方法。那末，所谓正确的欣赏方法是什么样的呢？在一定意义上讲，就是要以舞蹈的眼光欣赏舞蹈。也就是说，要依照舞蹈固有的特性去认识舞蹈，理解舞蹈。为此，对舞蹈艺术的“简史”作一概要的回顾，以丰富其基本知识，就甚为必要了。

在我国，舞蹈是一门具有悠久历史的艺术，在有关文字史料中，就明确记载着我国已有三千多年的舞蹈文化史。由此看来，我国的舞蹈艺术确是一门古老的艺术。但它又是一门年轻的艺术，因为在历史的长河中，它也历尽沧桑和衍变，直至中华人民共和国的建立，舞蹈艺术才得到了蓬勃的发展。

由于社会制度的根本改变，人民群众成为国家的真正主人，中国共产党为发展社会主义的文化艺术，制订了一系列行之有效

的方针和政策。在很短的时间内，我们伟大民族的舞蹈艺术，就以其丰富多彩，瑰丽多姿的崭新面貌跻身于世界舞蹈艺术之林。一九四九年，我国派出中国青年文工团，首次参加了在匈牙利布达佩斯举行的第二届世界青年与学生和平友谊联欢节活动，该团就有两个舞蹈作品，即《腰鼓舞》、《大秧歌》获得了特奖。自此以后，我国的舞蹈艺术在各种国际比赛中，多次为祖国赢得荣誉，为增进同各国人民之间的传统友谊和相互了解，做出了积极的贡献。与此同时，在五十年代初期，东欧各社会主义国家的舞蹈艺术和世界艺术珍品——芭蕾舞剧艺术，先后被介绍和移植到我国，促进了我国舞蹈事业与民族舞剧艺术的迅速发展。

但是，鉴于历史的原因，人们对舞蹈艺术，尤其对外来舞蹈文化的欣赏能力还有待提高。如：建国初期我们在演出自己创作的芭蕾舞《和平鸽》时，社会上曾有“大腿满台跑，工农兵受不了”的议论。就在这同一时期，我们的专业歌舞团体到城镇、厂矿、农村演出一些富有情节的舞蹈和舞剧时，广大观众也曾反映：“好看倒是很好看，怎么都不会讲话，是不是都是哑巴？”凡此种种，都尖锐地反映了普及舞蹈文化知识，培养舞蹈欣赏能力的紧迫性。这是我国舞蹈（包括舞剧）事业长足发展中出现表演与欣赏不相协调的第一个阶段。

近几年来，随着我国的对外开放，东西方文化艺术的交流日益频繁，西方现代舞流派开始活跃在我国舞蹈界，一九八〇年在大连全国舞蹈比赛中出现的男子独舞《希望》，是舞蹈编导吸取现代舞的创作方法与表现手法而进行创作的，它以人体动作表现了人类的一种内在的真实情感——“希望”，既具体又抽象。这样的作品，当时也还不能为我国广大群众所接受，有的观众说：“他在干啥？只穿个短裤，满地乱滚，是不是肚子痛？”从这类议论中，说明我国正处于发展中的社会主义舞蹈艺术在表演与欣

赏之间，又进入了第二个不甚谐和的阶段。

诸如这类舞蹈，究竟怎样欣赏，如何才能从欣赏中得到美的享受、陶冶和启迪？当然，这里首先有个使观众看懂的问题，因为只有懂得和理解的基础上，才能使之产生共鸣，得到精神上的满足与愉悦，从而进一步去思索、回味……。令人欣喜的是，事隔六年之后，一九八六年在北京举行的第二届全国舞蹈比赛中，相继出现了双人舞《踏着硝烟的男儿女儿》、男子集体舞《黄河魂》等，这些作品，虽沿袭了现代舞的创作方法与表现手法，但却博得了广大群众的普遍赞许，这说明舞蹈的表演与欣赏缩短了距离。应当看到，这是由于对外开放政策而带来了舞蹈文化的普及和提高，是时代的洪流，使广大观众对舞蹈的欣赏能力达到了一个新的水平。同时，也为日后更有效地发展我国社会主义的舞蹈艺术，奠定了深厚的群众基础。

一切艺术作品，舞蹈也绝无例外，都是以其所创造的艺术形象来反映现实生活，从而引起观众富于感情的联想和想象的艺术思维活动。艺术欣赏则是观众在欣赏艺术作品过程中所产生的一种普遍的社会活动。

一切艺术都应该是美的。当我们去欣赏一场精彩的艺术演出，或伫立在一幅珍贵的名画面前，或者被一尊（组）雕塑所吸引，我们便会全身心地沉浸在“美”的享受中。它——精湛的艺术作品，有的使我们赞叹，有的催我们泪下，有的使我们激奋，有的让我们陶醉，还有的则使我们发出一串串朗朗的笑声，最后，让我们浮想联翩，流连忘返，咀嚼余味，在艺术美的陶冶中得到启迪和鼓舞。艺术只有通过欣赏才能体现出它的魅力，才能产生社会作用，否则，也就失去了其存在的美学价值。所以，艺术欣赏是人民群众文化生活中的一项重要内容，也是一种普遍的社会活动。

自有人类文明以来，人民创造了那么多种类繁多、异彩缤纷、风格迥异的精神财富，那末，对每一门艺术品种，广大人民群众是否就都能喜爱、理解、欣赏呢？马克思说：“如果你想得到艺术的享受，那你就必须是一个有艺术修养的人。”“对于不辨音律的耳朵说来，最美的音乐也毫无意义，音乐对它说来不是对象。”就舞蹈艺术来说，一个缺乏起码的艺术修养和艺术趣味的人，再好再美的舞蹈作品展现在他面前，也难以引起他的欣赏欲望。任何人对艺术品的欣赏，都存有相对的局限性，都受着自我欣赏意识的制约，依据各自所好进行有选择性的欣赏，是正常的社会现象，并不说明艺术品种的高低与粗细之分。马克思又指出：“艺术对象创造出懂得艺术和能够欣赏美的大众。”需要培养“感受音乐的耳朵，感受形式美的眼睛。”刘勰在《文心雕龙·知音》一篇中说：“操千曲而后晓声，观千剑而后识器。故园照之象，务光博观。”这就是说，一定要通过长期反复的艺术实践，能动地多听多看培养自己的艺术趣味，提高自己的艺术修养，才能领略其中的奥秘，得到更大的美的享受。然而，一切艺术门类，都没有什么“高深莫测”之处，因为一切艺术都是人民创造的，都是人类社会生活的反映。但是它——艺术作品，确又有“阳春白雪”与“下里巴人”之分。只要我们掌握了马克思列宁主义的文艺观，我们是可以认识一切艺术的。

舞蹈是人民以劳动和生活为基础按照美的规律创造的，是艺术的一种，且包含有无穷的艺术之美。舞蹈欣赏与对其它姊妹艺术的欣赏，既有着共同的规律，又有着不同的特征。因此，怎样欣赏舞蹈，就有必要从舞蹈这门艺术固有的特征上去进行探讨，了解一点最基本的舞蹈理论知识，认识其特征之所在，以便于一步步地进入舞蹈艺术的宫殿，轻松愉悦地以舞蹈的眼光欣赏舞蹈，去获取舞蹈艺术美的陶冶。

第二节

从追溯舞蹈渊源中欣赏舞蹈

在所有的艺术门类中，舞蹈是最古老的艺术之一。关于舞蹈渊源的追溯，世界各国的舞蹈理论家和艺术史家，都有着各自不同的论述和看法。有的认为舞蹈起源于巫术宗教，因为在原始社会，人类对自然现象的不理解，从而产生了对图腾、神灵、巫术、魔法的崇拜，形成了对鬼神的宗教信仰；有的认为舞蹈起源于游戏；还有的认为舞蹈起源于异性的追逐和恋爱；现代派舞蹈家们则认为舞蹈是产生于“个人的感情冲动”等等。这些有关舞蹈渊源的论述，都可作为一家之言，供我们在欣赏舞蹈过程中思考。

我们认为，舞蹈作为一门独立的艺术，是人类社会生活的一种意识形态的反映，它属于上层建筑，是艺术地再现生活的一种表现形式。离开了人类的社会生活，也就没有舞蹈艺术。我们今天并不是要探讨舞蹈艺术的起源，只是想追溯得久远一些，用马克思主义的唯物史观，从历史角度作些简要的考察。在有文字记载的几千年的社会发展过程中，人类经历了各个不同的历史时代，有过各种不同的生产方式和生活内容，舞蹈艺术正是在这些多种多样的生产方式和生活内容的基础上，伴随着历史的进程、时代的印迹，从无到有，由低级向高级逐步发展起来的。

当人类尚未发明语言，或语言的表达能力还不够完善的时候，远古时代的先民们，就以简单的动作、手势和面部表情为媒介来传情达意，以手舞足蹈来交流思想感情了。若从最广义的角

度上来解释舞蹈的话，恐怕这应该是算做舞蹈的雏型吧。从这里我们可联想到鲁迅所谈的“杭育杭育派”。鲁迅讲：“我想，人类在未有文字之前，就有了创作的，可惜没有人记下。我们的祖先的原始人，原是连话也不会说的，为了共同劳作，必需发表意见，才渐渐的练出复杂的声音来，假如那时大家抬木头，都觉得吃力了，却想不到发表，其中有一个叫道“杭育杭育”，那么，这就是创作；大家也要佩服，应用的，这就等于出版；倘若用什么记号留存了下来，这就是文学；他当然就是作家，也是文学家，是‘杭育杭育’派。”（《且介亭杂文·门外文谈》一九三四年）。对上述“杭育杭育派”，鲁迅是从诗歌的角度谈，若从音乐的角度进入，也可说是音乐的起源。我们若从摹拟抬木头时整齐划一的原始动作来看，是否也可以把它看作是最早的一种舞蹈形式呢！这里，我们并不是企图论证舞蹈、诗歌及音乐，究竟哪种艺术样式有更久远的历史，而只是想说明，当我们在欣赏舞蹈表演时，要知道它是最古老的艺术之一，是人类社会生活中产生的最早的一种艺术形式。

远古时代的先民们，为了传授生产知识和技能，他们摹拟渔猎生活，再现劳动的生产过程，重温自己的生产劳动，以教育子孙后代，锻炼部落的集体成员，从而去适应低级生产状况的需要。从这里，我们一方面可以看到舞蹈在当时的作用和价值，另一方面也清楚地告诉人们，舞蹈的渊源与劳动、模仿乃至游戏是不可分离的。

俄国文艺批评家普列汉诺夫在《论艺术》（没有地址的信）一书中，有这样一段描述：“大家知道，野蛮人在自己的舞蹈中往往再现各种动物的动作。……请看一看爱斯基摩人是怎样猎取海豹的：他伏在地上向它爬去；他竭力象海豹那样地昂起头来；他模仿它的一切动作，等到悄悄地接近它之后，最后才向它射击。

因此，模仿动物的动作，是狩猎的极其重要的一个部分。所以，毫不足怪，当狩猎者有了想把由于狩猎时使用力气所引起的快乐再度体验一番的冲动，他就再度从事模仿动物的动作，创造自己独特的狩猎舞。”他还指出：“北美洲的红种人，跳自己的《野牛舞》，正是好久捉不到野牛而有饿死的危险时候，舞蹈一直要继续到野牛的出现……。”这些论证说明，舞蹈的渊源与劳动有着很密切的关系。同时，原始人的性爱舞、宗教舞、模仿昆虫的蝴蝶舞，又说明原始的舞蹈艺术的表现对象不仅仅是劳动，而且也包括原始人多方面的生活。因此，劳动可以说是产生原始舞蹈艺术的重要媒介之一。而人的大脑及其能力，人的自然生命力，人的爱美天性等，也都是产生原始舞蹈艺术的不可缺的条件。

今天，从我国各少数民族的一些舞蹈中，有的还可以隐约窥见远古舞蹈产生的痕迹。例如：鄂伦春族的“熊斗舞”，除以人摹拟熊斗时的生动形象外，並以粗壮的“恨莫、恨莫”的呼号声摹拟熊叫，其中不就含有引熊出现以便猎取之意吗？现在，大家在舞台上看到的表现鄂伦春族人民生活的《鄂伦春舞》和《鄂伦春篝火》，都是由此脱胎而来的。当然，这两个舞蹈早已脱离了生产的直接需要，而成为鄂伦春族人民歌颂狩猎生活的真实的写照；“恨莫、恨莫”之声也已成为表达人民内心激越之情的呼号；那粗犷健壮的舞姿，依顺历史的变迁，已升华为象征着民族性格特征的一种审美观念的体现。又如傈僳族的“琵琶舞”就是从开荒、播种、锄草到收割，摹拟农业生产的全部过程，这表明当时已经进入了农业社会的历史时期。同样，汉族的“秧歌舞”也是在这个历史发展的轨迹中，逐渐成为人们喜闻乐见的一种民间舞蹈形式的。

我们所以对舞蹈艺术作这样一些粗略的溯源，目的仍然是为了使我们能更好地欣赏各个历史年代的舞蹈佳作。

第三节

古代舞蹈欣赏

宛如花坛一般的舞蹈园地，琳琅满目，繁花似锦。品种、风格、样式，古代的、现代的、传统的、外来的，争奇斗艳，美不胜收。其中古代舞蹈常常以它独有的风采，赢得人们的赞誉。尤其是近几年来，随着《丝路花雨》所取得的极大成功，相继涌现出许多不同历史年代的舞蹈、舞剧和歌舞。因此，怎样欣赏古代舞蹈的课题，便摆到了我们的面前。

远在三千多年前，殷商甲骨文中就有 𠂔 的象形文字，这就是今天汉字的“舞”字。它是一个人两手拿着牛尾巴的形象，这表明了古代舞蹈的原始形态。《吕氏春秋·古乐篇》中记载着古代传说中有一个《葛天氏之乐》：“三人操牛尾，投足以歌八阙：一曰载民，二曰玄鸟，三曰逐草木，四曰奋五谷，五曰敬天常，六曰达帝功，七曰依地德，八曰总禽兽之极。”这是一种载歌载舞的形式，三个人手里拿着牛尾，边唱边舞来歌颂天、地、祖先，预祝五谷丰收，鸟兽兴旺。在《尚书·益稷》里还有这样的记载：“鸟兽跄跄”，“凤凰来仪”，“击石拊石，百兽率舞”。这就是说，在远古时代还没有发明鼓和乐器，古代先民们用石击石打出节奏，狩猎者们披着各种兽皮，或头插羽翎，踏着强烈的节奏，摹拟各种鸟兽生动的形象而舞蹈。这样的舞蹈，古朴、简单、有较强的象形性和广泛的群众性，动作强悍，线条粗犷，情绪激越，富有气势，显示了原始部族特有的群体力量。

在远古时代，还有一种战斗舞蹈，狩猎者为了防御凶猛野兽的侵袭和部落间的并吞，凭借围攻野兽的勇敢行为，培养了自己的坚强意志和战斗本领。因此，每一个机智的猎手，既是一个勇敢的斗士，同时又是一个技艺高超的舞蹈家。在漫长的原始氏族社会生活中，他们为了保护集体的安全，常常踏着一致的步伐，手举原始兵器，去迎击进犯的敌人，久而久之，便形成了与狩猎舞蹈性质相似的战斗舞。这种舞蹈紧张、激烈，多数为集体舞的形式，主要通过摹拟的手法，表现声东击西，冲杀前进的原始军事生活。它和狩猎舞一样，並不是一种单纯的娱乐和游戏，而是狩猎部落维持生存的必然活动，也是古代原始生活的真实反映。这类舞蹈的一个显著特点，就是不加掩饰地直叙生活过程。近年来，在内蒙古发现的“阴山崖画”和广西的“花山崖画”，都是古代人民生活最初级、最真实的生动写照。内蒙古和广西的舞蹈家，依据这些崖画而创作的舞蹈《阴山狩猎》和《花山战鼓》，则是更集中更生动地反映了古代人民的狩猎和战斗生活。

随着历史的推移和社会生产力的不断发展，原始舞蹈便逐渐脱离了生产的直接需要，同时在形式上也逐步趋向多样化，被人们称之为“乐舞”的，就是熔音乐、诗歌、舞蹈于一炉的一种艺术形式。当舞蹈进入宫廷后，便被历代专制王朝所利用，以歌颂其“文德”、“武功”，或在宴乐“大典”时供其享乐。相传夏的末代皇帝——桀，就有“女乐”（演出乐舞的女奴隶）三万；隋炀帝时，宫廷乐人也达三万；唐玄宗时，宫廷乐舞伎人也有数万，可见其演出规模之宏伟。当然，这在我国古代舞蹈中，只是舞蹈活动的一个方面，或者说只是为少数上层统治者所利用的一个极有限的方面。但是，它对我国舞蹈艺术的发展，却起了十分重要的推动作用。

我国的古代舞蹈灿若群星，五彩斑斓，是我国极为宝贵的艺

术财富。如汉代著名舞蹈家戚夫人、赵飞燕，前者被称之为“善为翘袖折腰之舞，唱出入塞望归之曲”的舞者；后者也有“身轻如燕，能作掌上舞”的传说。可见其技艺之高超，舞姿之轻盈。唐代著名的民间舞蹈家公孙大娘，善舞《剑器》，诗人杜甫在《观公孙大娘弟子舞剑器行》一诗中，曾这样回忆当时的情况：“昔有佳人公孙氏，一舞剑器动四方。观者如山色沮丧，天地为之久低昂。”赞叹公孙大娘的剑舞惊心动魄，雄妙神奇。草书家张旭和怀素观看《剑器舞》后也深得启发，从而使草书大有进步。另一唐代舞蹈家杨玉环（杨贵妃）能歌善舞，尤擅《霓裳羽衣舞》和《胡旋》，她的舞蹈技艺，在诗人白居易写的《霓裳羽衣舞歌》和《胡旋女》中有极为详尽的描述。此外，还有许多著名的古代舞蹈家和舞蹈剧目。如晋代的绿珠善舞《明君》（昭君）；唐代的谢阿蛮擅长《凌波舞》，表现龙女在波涛起伏的海面上翩翩起舞的情景。

当然，有关古代的舞蹈，只是散见于古代文献、诗歌的记载和描述、出土的陶瓷纹饰以及古老的壁画、崖画之中，已无法窥其全貌和真迹。但是，它为我们考察我国舞蹈艺术日渐形成的独特风格，提供了非常珍贵的历史依据。今天我们在舞台上看到的一些古代舞蹈，如舞剧《丝路花雨》，便是复活了我国古代灿烂辉煌的唐代敦煌乐舞艺术，按照壁画中栩栩如生的“反弹琵琶伎乐天”舞姿，创造了英娘这一生动的艺术形象；特别是那段《反弹琵琶舞》，不仅给人以美感，而且别有风采，低回旋转，婀娜多姿，引人入胜。同时，舞剧中还有一段唐代著名的《霓裳羽衣舞》（集体舞）、《凭栏仙女舞》、《柘枝舞》等，都可窥视到古代舞蹈的痕迹。

一切古代舞蹈都是流而不是源，无论它产生于哪个朝代，它都是不同历史年代的思想、信仰、生活、理想和审美要求的反映。

如今，在首都舞台上所演出过的独舞《霓裳羽衣舞》、仿唐乐舞中的《白纛舞》、《面具·金刚力士》舞、《踏歌》、《剑器舞》和歌舞《观鸟扑蝉》，以及《编钟乐舞》等，都是根据文献、史料、壁画的记载而重新创作的。这一部分作品的创作演出，一方面在复活我国悠久的古代舞蹈文化方面做出了贡献；另一方面也为我们欣赏古代舞蹈广开了渠道，使我们有机会身临其境地领略古代舞蹈文化的风貌。为此，每当欣赏古代舞蹈时，一则要弄清历史朝代的背景；二则要概略地熟悉其特定的风格、神韵，以便排除费解的疑虑，轻松自如地进行欣赏。

第四节

衍变中的民族民间舞蹈

我国是一个由五十六个民族组成的和睦大家庭。在悠久的历史长河中，每个民族都萌生了自己风格独特、丰富多采的民间舞蹈艺术。由于这些舞蹈都深深地扎根于各族人民的土壤之中，我们把它称之为民族民间舞蹈，这是相对于宫廷舞蹈而言。但是，纵观中国舞蹈发展史，我国古代的宫廷舞蹈，又大多是来自于民族民间。汉代著名的“于阗乐”就是从西域地区传入内地的一种乐舞，它不仅成了当时宫廷的保留节目，同时在民间也深得广大人民群众的喜悦，有十分深厚的群众基础。其后，隋朝的“七部乐”、“九部乐”又经唐代继承增删而成的“十部乐”中的“西凉乐”、“龟兹乐”、“疏勒乐”、“康国乐”、“高昌乐”等，也都是新疆一带少数民族的民间创作。这些民间歌舞艺术，曲调欢快，节奏鲜明，舞姿婀娜，具有独特的民族风格，深受中原人民的喜爱，竞相学习，互作交流，流传极广。其中，左右回旋、疾舞如风的“康国乐”（也称“胡旋舞”），尤其风靡一时。

中华民族是个多民族国家，中华民族灿烂辉煌的舞蹈艺术，是各民族共同创造的宝贵财富。在长期的历史发展过程中，各族人民以自己的聪明才智，创造了形式纷繁，风格迥异的歌舞艺术，为丰富祖国的文化宝库作出了重大贡献。但中国古代的舞蹈（特别是宫廷中的舞蹈），由于历代王朝的更迭，艺人的老弱病亡，