

Wudaojingpinshangxi

蹈精品赏析

主编◎王姝

辽宁教育出版社

总 序

舞蹈是人类最古老的艺术。甚至有人认为舞蹈是人类文明的“先声”——就像小孩子不会说话时就已经有了丰富的动作表情。古希腊先哲柏拉图主张以音乐和舞蹈来培养起体格健壮、心灵善良的公民，而中国的圣贤孔子要求以“诗、乐”去造就文质彬彬的君子。这说明古今中外的先贤哲人都把舞蹈当作超语言艺术的来对待。舞蹈是按照美的规律创造世界的一种艺术，它通过优美的人体动作，独特的艺术激情，提升人们的美感和情操，引导人们的审美能力、趣味与水平。

众所周知，舞蹈这门艺术向来在高等艺术院校的教学中具有举足轻重的作用。时代呼唤着更有特色、更富启发性与创造性、更适应时代需求的新型舞蹈教材问世。《舞蹈精品赏析》一书正是为满足教学需要应运而生。

我们深知，举凡具有典型性与代表性、富有成功性与启发性的舞蹈作品才可适宜于吸纳进教材品读。因为在优秀的舞蹈作品中，一切形式因素都与内容有精彩互动。舞蹈赏析的过程中，就是对舞蹈作品反复领悟与探究的过程，是剖析其形式美以及构成美的技法，培养舞蹈艺术鉴赏力的过程，更是借鉴他人舞蹈艺术成就来塑造自身表演魅力的过程。因此，一本教材若实施得当，就可以收到激发学生兴趣、提升学生品位、培养其创造力与表现力等一举多得的效果。殊不知正确、科学的舞蹈赏析对专业工作者和学生来说都具有良好的导向作用，有助于其素质和能力的提高。那么，编写一本简而精的小书，一来可作为教学使用，二来又可成为案头读物，不啻为广大舞蹈学习者与爱好者的诚挚之选。无疑，《舞蹈精品赏析》一书能做到将舞蹈的美无私地奉献给爱好它的人。

冯双白

序

刚回北京,便看见案头一本关于舞蹈精品赏析的书,是来自北方的年轻教师所赠,初不以为然,信手翻去,竟有一些趣意。于是挑灯翻阅,感叹连连,深为舞蹈后辈有人而欣慰。

从分类入手,年轻的作者把握舞之脉象明晰,不做拿捏之态,无做曲高和寡之嫌,斧破众议,独立横流,观点昭然,而分类后的章节更为精准,看去格式化,实为较为科学的思想动因存在,从概述介绍到代表人物直导作品,不失张力而又有女性作者的细致与精巧,一种种种而成就了可供文理艺各类习研舞蹈学生的教材。

一本教材质量高低,一方面是看理论研究的深度,但既为教材必须要注重它的框架条理性,内容的准确性,由浅入深、由表及里的科学性,这就决定了一本好的教科书音不奢华而达意,理不悬疑而及解,王姝的这本赏析书即有此特点。

想到北方,则又想起去年在沈阳的第九届桃李杯,一个强大的年轻群体承办了这个比赛,我看到的不是靠政府及经济实力来支撑,而是一群热爱舞蹈事业的人用信念来完成的,更令我欣慰的是这个群体有着对舞蹈事业狂热的追求,想必作者也是其中一员吧。

合书微想,中国舞蹈可堪为世界之大决,多少代人为之努力不懈,但要为民所用、还艺于民、适用于民、善慧于民还要待有时日,我希望有更多更多的后辈中人为之奋斗是为序。

吕艺生

关于《舞蹈精品赏析》一书的说明

赏析作为鉴赏的一个方面,侧重于赏内容而析疑问。舞蹈赏析是人们观看舞蹈表演时对人体动态美所产生的一种审美活动。具体而言,是观者通过作品中所展现的富有审美价值的形象、动作、构图、技巧、韵味、表情、音乐所组成的有意味的形式去认识客观世界的一种思维活动。

由始以来,国内外对于舞蹈这门艺术的研究书籍林林总总,知识面广而庞杂,多侧重于从理论性或技术性的某一层面对舞蹈进行专项研究,如舞蹈发展史、舞蹈美学、舞蹈基础知识等的研究。而对于一些舞蹈欣赏类的书籍,不乏一些有识之士的真知灼见,如刘青弋主编的《中外舞蹈作品赏析》、钱世锦编著的《世界经典芭蕾舞剧欣赏》等。相比前辈学人的著作,本书立足于文化与审美的视野,对舞蹈艺术做以尝试性解读。

《舞蹈精品赏析》一书以简而精的方式向读者介绍某些经典性的中外著名的舞蹈作品,全书共分三章,包括中国民族民间舞、中国古典舞以及芭蕾舞。每章中从介绍该舞种的概貌入手,引入代表流派及代表人物,再进入到作品赏析。对每一舞蹈的动作要素要领进行挖掘、解析作品的表现;对于不同种类的作品,分别依其特质进行族属及年代上的整合划分,做到脉络清晰,观点可见,综合彰显每部作品的内容、形式与意境美等各因素。

本书中点面结合,综合应用美学(符号美学)、社会学、人类学、民俗学、心理学等研究理论,融汇中西学理,采用分析、归纳、比较等

方法,从宏观上探析舞蹈的艺术本质及功用,从微观上对各作品本体加以细致而深入地考察;力求站在时代与历史高度,将史论性与应用性相结合,探索舞蹈真谛,领略精品神韵。本书既可作为舞蹈学习者的教材用书,也可作为舞蹈爱好者的案头读物,力求将舞蹈美的传承飨食予广大舞蹈爱好者,以期获得精神的愉悦与灵智的启迪。

沈阳音乐学院艺术学院 王姝

2010年1月

前 言

舞蹈作为人类最早的无声符号语言,是最能直接表现情感的一门艺术。世界上几乎每个民族都有属于自己的舞蹈艺术。在漫长的人类历史发展中,先民们用自己的肢体动作来表达情绪、表现情感、传授技艺,由此,逐渐形成了舞蹈艺术。可以说,舞蹈是一个民族最具代表性、最能反映民族性格和审美情趣的一门艺术。任何一个民族或部落的人们,每当听到他们最熟悉的音乐声时,都会情不自禁产生兴奋情绪,并传达给身体各部位、各关节,随着舞律的变化,身体便自然舞动起来。闻一多先生很早就运用文化人类学的研究方法对舞蹈“是什么”作出了精辟的阐释,在他的《说舞》中有言:“舞是生命情调最直接、最实质、最强烈、最尖锐、最简单而又最充足的表现。”可见,舞蹈艺术是生命本能的一种表达,是心灵震撼的自然宣泄。

在艺术学分类中舞蹈与音乐都统称为“表情艺术”。两者的不同之处在于音乐是依靠听觉来获取审美信息的;而舞蹈是可视性的表演艺术,其艺术语言主要是通过表演者的人体艺术语言来传情达意。作为美中之美的这门人体动作艺术,从古至今始终令人心醉神怡而又扑朔迷离。古今中外的不同类的舞蹈力作都以其独具的艺术魅力而感召着观者,彰显其持久的艺术生命力。如果说民族民间舞是对民族文化之“根”的守护,那么古典舞则是使民族文化不断走向文明的艺术,而芭蕾更是西方古典舞华贵的代名词。

不同种类舞蹈艺术生命力的恒久保持是与观者的品位、认可与赏析分不开的,因为舞蹈艺术作为审美的对象来说除要以舞蹈美的存在为重要前提外,还需众多的具有一定舞蹈文化素养,包括历史文化、地域文化、民族文化及阶层文化素养的欣赏者,正是舞蹈文化素养的高低决定了“舞蹈审美”能力品位的高低。

那么,何为舞蹈赏析呢?舞蹈作为一种动态的人体形象是流动于一定空间与时间中的舞台艺术,它的美蕴藏在一系列的动作、韵律、表情、构图、音乐、舞美、服装的整体效果当中。舞蹈赏析便是人们观看舞蹈表演时对人体动态美所产生的一种审美活动。具体而言,是观者通过作品中所展现的富有审美价值的形象、动作、构图、技巧、韵味、表情、音乐所组成的有意味的形式去认识客观世界的一种思维活动。简言之,舞蹈赏析是以人体动作为对象的瞬间感受的生活经历与艺术经验的感召和凝聚。正是主体的人针对客体舞蹈经舞蹈审美实践活动这个中介相互作用后,共同完成了舞蹈欣赏的全过程。倘若离开赏析,舞蹈艺术的创造就失去了意义与价值。舞蹈赏析是舞者与观众、舞蹈活动与社会活动之间的桥梁,是检验作品社会功效的途径,是舞蹈作品实现其价值的主要依托。只有历经赏析的千锤百炼,舞蹈作品才能最终成为现实的艺术并实现自己的价值。

刘勰《文心雕龙·知音》中有言:“凡操千曲而后晓声,观千剑而后识器。”是艺术形象创造出了懂得艺术并能欣赏艺术美的大众。正是舞蹈通过优美的人体律动、姿态、表情所塑造的一系列形象来表现生活的美,无形地、震撼地感召与培育着人的心智。因此,对优秀舞蹈名作的赏析,无疑是我们获得有效审美感受力的一种途径。在舞蹈赏析中人的心灵直接倾听着动态的语言,形体的柔美与张力、动人的节奏与旋律,这一切无不促进了身心的和谐与物我的统一。

本书试图以简而精的方式向读者介绍某些经典性的中外著名的舞蹈作品,全书共分三章,包括中国民族民间舞、中国古典舞以及芭蕾舞。每章中从介绍该舞种的概貌入手,引入代表流派及代表人物,再进入到作品赏析。在引导读者赏析舞蹈艺术作品的同时,使读者了解每个舞种的历史,了解人类生命体用身体言说方式演绎出的种种生命诉求,了解舞蹈这种别样的艺术之美。本书既可作为舞蹈学习者的教材用书,也可作为舞蹈爱好者的案头读物,力求将舞蹈美的传承飨食予广大舞蹈爱好者,以期获得精神的愉悦与灵智的启迪。

编者

2010年1月

目 录

第一章 观民族之独特

第一节 中国民族民间舞概述 /1

一、民族民间舞的文化本质 /1

二、民族民间舞的艺术特点与审美特征 /3

第二节 代表人物 /6

一、蒙古草原上的舞者——贾作光 /6

二、傣家舞蹈的代表——毛相、刀美兰与杨丽萍 /8

三、汉族舞界的奇才——张继刚 /12

第三节 作品介绍 /14

一、汉族男女群舞《红绸舞》 /14

二、蒙古族男女群舞《鄂尔多斯》 /16

三、蒙古族女子独舞《盅碗舞》 /19

四、蒙古族男子群舞《奔腾》 /21

五、汉族男女群舞《黄土黄》 /23

六、汉族男子独舞《一个扭秧歌的人》 /26

七、蒙古族女子独舞《蒙古人》 /29

八、女子独舞《扇妞》 /31

九、藏族男女三人舞《牛背摇篮》 /33

十、藏族女子群舞《酥油飘香》 /36

第二章 品古典之曼妙

第一节 中国古典舞概述 /40

一、中国古典舞的发展特征 /40

二、中国古典舞的审美特征 /43

第二节 代表流派及其人物 /45

一、唐满城与“身韵” /45

二、高金荣与敦煌古典舞 /46

三、孙颖与汉唐古典舞 /47

四、马家钦与昆舞 /50

第三节 作品介绍 /53

一、女子群舞《荷花舞》 /53

二、音乐舞蹈史诗《编钟乐舞》 /56

三、中国古典舞剧《铜雀伎》 /60

四、民间“达欢”意识《踏歌》 /64

五、思想精神之舞《谢公屐》 /67

六、纸上的舞蹈《扇舞丹青》 /72

第三章 赏芭蕾之雅韵

第一节 芭蕾(Ballet)概述 /77

一、芭蕾的艺术沿革 /77

二、芭蕾的审美特征 /78

第二节 代表流派及其人物 /83

一、法国芭蕾及其人物 /83

二、俄罗斯芭蕾及其人物 /86

三、中国芭蕾及其人物 /89

第三节 作品介绍 /92

一、外国作品 /92

(一)《关不住的女儿》 /92

(二)《吉赛尔》 /96

(三)《睡美人》 /102

(四)《胡桃夹子》 /107

(五)《天鹅湖》 /111

(六)《火鸟》 /116

(七)《罗密欧与朱丽叶》 /120

二、中国作品

(一)《鱼美人》 /126

(二)《红色娘子军》 /128

(三)《白毛女》 /134

参考文献 /140

后记 /143

第一章 观民族之独特

第一节 中国民族民间舞概述

一、民族民间舞的文化本质

舞蹈作为人们情感表达的一种艺术形式,古朴而悠久。我国历史久远民族众多,各民族的舞蹈形式异彩纷呈,民间舞蹈,顾名思义,是源自于民间的舞蹈。作为最古老的艺术形式之一,它产生并流传于民间、深受民俗文化的制约,以广大人民群众为基础,并由群众在长期历史进程中集体创造,不断积累、发展而形成并传承,同时它更是诸多舞蹈艺术形式的来源。有关民间舞蹈最终概念,不同国家学者对之有不同的解释,《辞海》中的释意就为:“民间舞蹈在人民群众中广泛流传,具有鲜明的民族风格和地方特色的传统舞蹈形式。”

民族民间舞是一个深邃的文化载体,作为一个民族文化的重要组成部分,它是世界各民族祖先在数千年的历史长河中共同创造的精神财富,是深入了解各民族传统文化的“百科全书”,更是一种可视的、运动着的、非物质的活的文物,是一种人类活态的文化财产。作为一种文化现象,民族民间舞历来被视为“民族文化的灵魂”,它用人类自身的形体动作和思想情感表现社会生活,体现民族历史,传情达意,抒发情怀。

民间舞蹈在人们日常生产和劳作过程中诞生,由劳动者来直接创造,具有鲜明的民族风格与浓郁的地方特色,即兴表演但风格相对稳定、以自娱为主要功能,反映出一定历史条件下的社会状况与人文诉求,并随着社会的发展而不断注入新的成分,绵延至今。民间舞蹈与人民的生活紧密联系,直接反映着人民群众的生活和斗争,

表现他们最真实而质朴的思想感情、理想和愿望。由于各民族、国家、地域人民所处的生境、风俗习惯、劳动生活方式、民族性格、文化传统、宗教信仰等存有不同,以及表演者在年龄性别等生理条件上的差异,因此在表演技巧和风格上有明显不同。受地域和自然环境等因素的影响民间舞蹈形成了各自鲜明的民族和地域风格特色。古往今来的民间舞蹈形式多样、内容丰富、朴实无华又形象生动,历来是各国古典舞、宫廷舞和专业舞蹈创作所不可或缺的素材来源。作为一种情贯古今的艺术,它是舞蹈界中的一颗“活化石”。

由于民间舞蹈与人们的劳动生活,传统观念,民俗活动紧密结合,具有着鲜明的民族风格与地域色彩,既反映一定时期的经济文化背景,又随着社会的发展而被注入新的成分,因此,它属于民间文化的范畴。那么由此可见,民间舞蹈具有着历史继承性,唯有世世代代与人们的传统观念与民俗活动紧密结合,才能在不同的历史发展阶段注入文化因素的积淀。同时,民间舞的创造者又是广大人民群众,他们凭借着自娱自乐的表现形式,抒发其内心真实的情感,是民众心路历程的复写与表现。因此不妨说,民间舞蹈是由各个民族具有不同特点、不同性质、不同风格的舞蹈所组成。中国 56 个民族的风土人情,交织出各具特色的民族舞蹈文化,其中每个民族又以自己各个地区不同的地方风貌、人文景观、生活习惯,孕育出多种具有浓厚地方特色的民间舞。风情淳朴、多姿多彩的中国民族民间舞在浩浩荡荡的中国历史文化长河中世代演进,生生不息。

中国民族民间舞是一个流布广泛、种类繁多、风格各异的文化集合体。民族民间舞蹈作为反映民族精神文化生活的重要标志之一,是民族文化中不可缺少的一部分。从狭义上来说,一个民族特有的或专有的舞蹈形式便是民族舞。然而,中国是个多民族国家,在这个民族大家庭中,各民族聚居、杂居、交错居住的情况很多,因此,民族舞蹈不仅指每个民族自己特有的舞蹈,也泛指中华民族建立在统

一的民族文化基础上的共同的舞蹈艺术。如汉族的舞蹈,胶州秧歌、东北秧歌、安徽花鼓灯等。藏族舞蹈,主要包括锅庄、弦子、热巴等种类。蒙族舞蹈,以“盅碗舞”和“筷子舞”最为著名。朝鲜族舞蹈,农乐舞、扇舞、假面舞等。以亚热带风情著称的傣族民间舞则有二三十种之多,较为典型的有“孔雀舞”、“象脚鼓舞”、“嘎光”、“依拉贺”等。而维族舞蹈,常以“移颈”、“打指”、“翻腕”为特征,配合以快速、连续的旋转,具有热情、乐观但不轻浮,稳重细腻却不琐碎的风格韵味。凡此种种,不胜枚举。

二、民族民间舞的艺术特点与审美特征

伟大的名人有言:艺术家倘若不掌握技巧,连最丰富的感情也会陷于瘫痪。可见,技能与技巧对于艺术创作是十分重要的。舞蹈作为高度思想性与完美艺术性相结合的产物,技巧属于美学范畴中的艺术技巧,是舞蹈艺术家在表达思想感情和艺术感情的艺术创造中对艺术手段和各种技巧的精密运用。中国民族民间舞不仅有自己的技巧,而且其资源丰富、品质独特。它的技巧总体上由三方面内容构成:一是原生态民间舞中的徒手动作技巧,二是原生态民间舞中的道具舞蹈技巧,以上我们可在对汉、藏、蒙、维、朝等民族富有特色的技艺性舞蹈表演中窥见;其三是在原生态舞蹈中所没有的,但符合民间舞审美风格的创新技巧。技为艺而存在,无艺的技则无法存在。中国民族民间舞作为风格性很强的舞蹈表演艺术,的确需要高超绝妙的技巧。众所周知,在许多技艺性的舞蹈作品中都是靠吸收了武术、戏曲、杂技中的营养后而发展形成的。比如汉族民间舞蹈中的许多徒手技巧动作,如飞脚、蹦子、旋子、扫蹻、扑虎、叠肩、赞步等。可见,技巧对于中国民族民间舞来说,起着举足轻重的作用。从某种意义上说,它不仅是一种艺术表现形式,更是体现舞蹈风格的重要表情手段,是艺术存在的前提。与此同时,无艺的技也是可悲的。因民族民

间舞中的技巧是与宣泄生命情感及烘托场面气氛紧密相结合的,是舞者内心激情的物化表现,如若没有情感的投入,那么再高难度、再精湛的技巧形式在民间舞中也会显得苍白无力,只剩下躯壳。因此,艺作为民族民间舞的本质和灵魂,是对其提出的更高要求。技是舞蹈的外在形式,艺是舞蹈的内在精神,正因艺的存在,民间舞才有了生命。

中国民族民间舞除技巧性之外更具有其独特的风格韵味,其作为情感的造物更以其绚丽的色彩深得人们喜爱。民族舞蹈最重要的标志就是民族风格。浓郁的民族风格会给作品带来绚丽的色彩和强烈的地域感,这一点一直是民族舞蹈的精华所在。可以说没有民族风格的舞蹈便不能称为民族舞蹈。由于受各民族、各地区人民的生活劳动方式、历史文化心态、风俗习惯,以及自然环境的制约,民间舞蹈自然而然会形成不同的民族风格和浓郁的地方特色。舞蹈一旦与歌唱紧密结合,其形式自由、生动活泼,比纯舞蹈易于表现更多的生活内容,通俗易懂,深受广大民众喜爱。民族舞蹈不仅风格独特,技巧性强,而且具有情节生动,形象鲜明的特点。民间舞大多着重于内容,以一定的故事传说为依据,人物形象鲜明、性格也突出。其次民间舞自娱与他娱相伴,常常是自娱与表演性相结合,舞者从中很注重舞蹈技艺的提高。最后具有即兴发挥所长。民间舞虽有一定的格式与规范,但也具有即兴发挥的传统,这一点在民间舞蹈家的身上尤能体现。因此,民间舞是中华民族在不同的生活地域、自然环境、宗教信仰下造就出表现不同精神风貌的艺术形式。

那么,在民族舞蹈个性化、人文化、民族化的艺术风格中,它的审美特征又是怎样的呢?应当说,在民族舞蹈艺术中,韵律和体态可称其为审美意识上的点睛之笔、灵魂所在。如前所述,中国民族民间舞作为民族文化的一个很重要的组成部分与民族的传统文化有着千丝万缕的联系。通过民族传统舞蹈,不仅可以窥视到中华民族的

社会、经济、文化,还可以了解到它的价值观、审美观、道德观,以及生活习俗、生态等各个方面。民族民间舞蹈艺术的表演,从外在来看包括了舞蹈的动作、套路和表演形式,从内在看,则需了解与掌握相关的民族历史、社会形态、风俗习惯、宗教信仰、思想情感及表达感情的方式,即对舞蹈的产生、发展、表现内容、风俗特征及其形成与变异加以关注。作为编创者应深入民间向群众学习(采风),以此为基础,从原生态动作元素中提炼其审美特质并注入时代精神,赋予新的意蕴,塑造新的形象。作为表演者应具有扎实的基本功基础与地道的表演风格,充分将民间舞要素加以发挥。培养起跳“心灵之舞”的概念,用内心的情感去带动外表的动作,即以意念带动形体,明确自己所跳舞蹈的族属以及这个民族的性格特征如何,在内心中形成一种感觉,带着感觉去学习动作,把握风格。作为欣赏者的我们,在欣赏民间舞蹈时尤其要从审美的角度对其加以全方位多角度地细致观照与把握,不单单停留于形体艺术层,更应达到从形式美到深层文化的全面掌握,即以一种深层文化反馈于民间舞蹈艺术的高度欣赏,才可领会其舞的真谛。艺术来源于生活,更要高于生活,一部优秀的民间舞蹈佳作表达的是舞者对生活与生命的情感体悟与诠释,更是一种意味隽永的讴歌。

第二节 代表人物

在中国民族民间舞的历史长河中，著名的编导与舞蹈家层出不穷。正是他们辛勤的耕耘，才开创出今天民族民间舞的辉煌。

一、蒙古草原上的舞者——贾作光

贾作光，著名舞蹈表演艺术家、舞蹈艺术编导家，集编导、表演、理论、教育于一身。作为中国现代民族民间舞的奠基创始人、北京舞蹈学院的创建人，素有“东方舞神”之誉。曾任中国国际文化交流中心理事、中国舞蹈家协会第一副主席、联合国科教文组织所属国际民族艺术组织副主席，是一位被文化部授予“终身艺术成就奖”的国际舞蹈大师。

1946年，贾作光在我国舞蹈先驱吴晓邦的指导下来到了内蒙古。与此同时便与草原结下了深深的缘分，使得他的创作才能与激情在这块热土上尽情挥洒。他潜心致力于蒙古族民间舞蹈的研究，从草原红火的生活里捕捉舞蹈形象，提炼素材，展开想象的翅膀，进行创作与加工，在创作中，常常借鉴草原牧民骑马、摔跤、射箭、挤奶等生活动作，把它们提炼为舞蹈语汇，致使许多具有着民族韵味浓厚，生活气息浓郁，形神兼备，情舞交融的精品之作得以问世，先后创作了《牧马舞》、《鄂伦春舞》、《马刀舞》和《牧民的喜悦》等，受到牧民的欢迎，故而被誉为现代蒙古舞之父。中华人民共和国建立后，创作表演了《鄂尔多斯舞》、《挤奶员舞》、《盅碗舞》、《灯舞》、《嘎巴》、《鸿雁高飞》等。1976年后，编排出《喜悦》、《彩虹》、《海浪》、《任重道远》、《万马奔腾》等舞蹈。贾作光深深地热爱与眷恋着鄂尔多斯这片土地，他曾感叹地说：“是鄂尔多斯人民的乳汁养育了我，鄂尔多斯是我的第二故乡。”因此，他的作品不论以哪个时代为表现内容，都