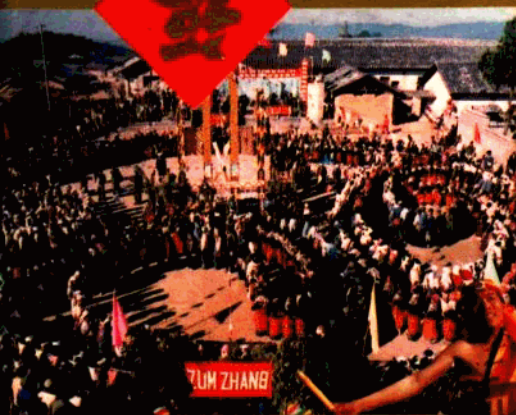

中国民间文化 · 舞蹈

生命的律动

ZHONGGUOMINJIANWENHUA
WUDAO

河北少年儿童出版社

《中国民间文化丛书》总序

●钟敬文

民间文化是民族文化的基础部分。它跟整个民族的物质生活和心理活动密切相关，它也跟整个民族的各种文化有着千丝万缕的联系。

中国是一个大国，是世界上开化较早的一个国家。我国有着非常丰饶的传统文化，而民间文化正是它的重要部分。这种文化，既是长期历史中广大人民所创造的享用的文化遗产，又是今天他们的现实生活中的活生生的文化现象。

我国传统的民间文化，种类繁多。几乎凡有人民生活的地方，就有这种文化的踪迹存在。从人民的基本物质生活（衣、食、住、行等）到各种社会组织（家族、亲缘、村镇等），以及各种上层建筑和意识形态（政治、法律、伦理、宗教、文学艺术活动和观念等），这种种社会生活及心理现象，莫不有民间文化活动的踪影存在其中。我们每一个社会成员，差不多天天都生活在民间文化的海洋之中，尽管我们自己并不怎样觉得。

一切社会事物都有它一定的社会适应性，民间文化也没有例外。

由于现代社会和人民生活的急剧变化，在过去时代产生和适用的民间文化，有的现在过时了，有的甚至成为显然有害的东西（例如男权独尊、买卖婚姻和迷信偶像等）。这种历史遗留下来的赘疣或毒疮，因为失去了原有的适应性，自然处于消亡状态，或者要被有意识地排除。（这是从它对广大人民现实生活的功能来谈的；但如果把它作为历史事象，安放在博物馆或者资料室中，它是可以供各种专业学者做历史研究和广大参观者观览的。）

人类文化的进步，遵循着历史的辩证法。一方面人民要适应新形势、新需要去创造新文化，另一方面又要批判地、或有选择地继承、吸取着遗存的旧文化。那些被继承的旧文化成分，经过改造、陶铸，与新创造的文化成分结合起来，就成为新文化体系的一部分。它具有新的适应性，在新的社会历史时期发挥着积极作用。

作为一个进步社会的、有文化的公民，必须具有对本国文化史和当代文化事象的基本知识。民间文化知识，正是这种历史的和现实的文化知识中不可缺少的部分。一般的公民，如果丰富地、坚实地具备了这种知识，那么他的文化素质必然提高。从国家和民族的方面说，这种公民越多，也就越能增进它的文明程度。

这样说来，在今天，向广大人民（包括青少年）认真地提供民间文化知识，不仅是大有意义的，而且是迫切需要的。

河北少年儿童出版社的负责同志，认识到这种工作的重要，便大力组织力量，成立专门机构，为我国广大青少年编纂了一套《中国民间文化丛书》，并且在编辑目的、编写原则、编写要求、选题内容和编纂体例等方面，作了详密的考虑和规定，以保证编写

成品的可靠质量。这种态度是严肃的。

这套丛书的编纂和刊行的成果，将是我国当代文化界的一件值得注目的事件。它首先能使亿万青少年获得一宗必需的、良好的知识食粮；其次，能使国内外的一般读者得到一套富有滋养作用和趣味性的文化读物；再次，它对于各种文化科学的历史学家，能提供一批丰富而新鲜的研究资料。它的功用是可观的。

我个人是祖国民间文化的爱好者和探索者。我对于这套丛书的编纂和出版，感到由衷的欣慰。尽管我能为它效力的地方太少。因此，我愉快地接受了写作《总序》的任务。我知道，我对于它的喜悦，只是不久的将来千千万万的人们同样喜悦的一小点，不过是我在他们之前说出来罢了。

1992年7月30日于京郊西下庄

目 录

《中国民间文化丛书》总序	钟敬文 (1)
源流篇	(1)
舞蹈是人类最古老的艺术	(3)
模仿说	(5)
游戏说	(6)
巫术说	(8)
劳动说	(9)
舞蹈是最富于变化的艺术	(10)
生命跃动的光华	(11)
文明进程的诗篇	(13)
舞蹈文化的史册	(14)
舞蹈是化古旧为新奇的艺术	(19)
从“跳丧”到“巴山舞”	(19)
从跳神治病到“安代舞”	(21)
荣获金奖的《鄂尔多斯舞》	(23)
民间舞蹈是最大众化的艺术	(26)
群众智慧的结晶	(28)
群众文化的宝库	(30)
创作舞蹈之母	(34)

鼓乐篇.....	(37)
魂系中华的鼓乐.....	(39)
“六鼓四金”	(40)
鼓舞多采	(40)
巧舞铙钹	(42)
“鼓之舞之”	(45)
铜鼓舞千秋	(46)
单鼓舞太平	(48)
群鼓舞威风	(51)
“君子阳阳”	(53)
芦笙传情	(54)
芦笙鼓舞	(56)
芦笙竞技	(59)
风采篇.....	(63)
绚丽多彩的中国民间舞蹈文化.....	(65)
和谐优美的动律	
—— 田园文化型民间舞蹈	(66)
平稳安详的秧歌	(68)
匀称流畅的花灯	(71)
千变万化的灯与阵	(73)
缘物寄情的道具舞	(78)
山乡水族斗角舞	(81)
稻田仙鹤舞	(83)
孔雀舞水边	(85)
“天之骄子”的形象	
—— 草原文化型民间舞蹈	(88)
奔腾的骏马	(89)
翱翔的雄鹰	(93)
洁白的天鹅	(95)

拟兽舞的情趣	(98)
飞上舞台的“大雁”	(100)
人海和谐的心态	
——海洋文化型民间舞蹈	(103)
喜庆舞鱼灯	(104)
年节踩高跷	(106)
还愿“跳马佚”	(110)
祭海“跳天灯”	(112)
兰屿雅美人之舞	(115)
农牧交融的意境	
——高原文化型民间舞蹈	(118)
高原“一顺边”的美	(118)
雪山河谷的欢歌	(124)
沙漠绿洲的风韵	
——综合文化型民间舞蹈	(132)
西域乐舞遗风	(132)
扬眉动目踏花毡	(134)
大漠人豪迈之舞	(137)
火洲人幽默之舞	(141)
节日欢乐之舞	(144)
魅力篇	(147)
揭开人体语言魅力的奥秘	(149)
人体美是至高无上的美	(149)
人体语言美是人体美的集中表现	(150)
人体语言魅力的要素	(151)
舞以载德——宗旨美	(151)
形神兼备——形神美	(152)
情真意切——意境美	(153)
动静结合——节奏美	(154)
刚柔相济——韵律美	(155)

功能篇	(159)
美善相乐的理想	(161)
民间舞蹈的社会功能	(162)
观舞知其德——德育功能	(162)
舞以美善——美育功能	(164)
舞中求知——智育功能	(165)
舞以传艺——劳动教育功能	(167)
舞以健身——体育功能	(168)
舞以达欢——趣育功能	(169)
启迪篇	(173)
通向世界的新舞台	(175)
腾飞中的舞蹈文化	(177)
城市工人巧舞狮	(177)
乡镇农民喜登台	(179)
城市少儿踏高跷	(179)
永恒的生命跃动	(181)
后记	(184)

当您沉浸在当代旋转的舞
台——流动的雕塑、跃动的音
乐里的时候，一定也想体味生
命序曲的原始古朴，领略生命
行程的流光溢彩。

源 流 篇

舞是生命情调最直
接、最实质、最强烈、
最尖锐、最单纯而又最
充足的表现。

闻一多《说舞》

舞蹈是人类最古老的艺术

舞蹈是一个五彩缤纷的艺术世界，人们在舞蹈中，可以展示火红的青春，编织轻柔的绿色之梦，可以浓重地渲染各种人间之情。舞蹈的形式如诗似画，深邃的意境充满玄机和神奇的艺术魅力，吸引着人们去亲身体验，去探寻舞蹈的奥秘。

舞蹈是流动的雕塑，一个舞姿就是一尊优雅的玉雕；舞蹈是凝固的音乐，一个舞姿就是一曲优美的旋律。舞蹈是人的生命跃动的展现。但这种“动”是有规律的。不同的社会文化背景形成不同的节奏和动律，人们在和谐的律动中，充分地表达情感，展示内心世界，寓意生命的真谛。群众的智慧把来自劳动生活的动态升华为艺术美，使所有参加舞蹈活动的人心驰神往，沉浸在民族文化之中，尽情享受舞蹈带来的欢乐。因此，舞蹈是生命律动的显现，是生命跃动的形象，它使舞者愉悦，令观者陶醉，在心灵共振中，共同把欢乐分享。

人类离不开舞蹈。它伴随着人类诞生，也伴随着人类发展，尽管舞蹈的内容不同，形式各异，但人们总要从舞蹈中接受传统文化的教育，又把时代精神融入其中。在古代，舞蹈是陶冶人们精神生活的礼仪规范；现代生活中，舞蹈仍具有“认识”、“审美”、“教育”等社会功能，只不过活动的方式不断改变，直接或间接地在德、智、体、美、劳、趣等方面，起着潜移默化的作用。

舞蹈既古老又年轻。它的起源是那样的古老、久远，当人类能够进行原始思维时，就能通过笨拙的肢体表达所想，于是，蒙昧状态的原始艺术萌芽了。在众多的原始艺术中，舞蹈是最古老的艺术。在语言形成之前，特别是在文字发明之前的史前时代，人

们已能用最简单的手势、动作、表情表达自己的想法和感受，以此进行交往。这种极简单的人体语言，显示出人与动物的区别，既具有文化的含义，又包含着原始舞蹈的萌芽。随着社会发展，蒙昧状态的原始艺术，逐渐发展为诗歌、音乐、美术等独立的艺术形式，但只有舞蹈依然用人体语言表达思想感情，成为兼有时间、空间两种特征的艺术形式，其中仍包含着原始舞蹈的遗存，包含着音乐、美术、杂技等艺术成分。正由于舞蹈的发生早于语言，而且在它成为独立的形式后仍具有综合性的特点，所以人们才常说：舞蹈是人类最古老的艺术，舞蹈艺术先于语言艺术。

舞蹈的起源，是人类生命显现的开端。在人类文明的进程中，生命跃动的形象都会在舞蹈中留下痕迹。无论是蒙昧时代群体生活中出现的一丝文明之光，还是各时代的民族文化之光，都会成为“人体文化”，保存在舞蹈的动作、形态之中，并在民间的传承中传播开来，成为别具艺术魅力和社会功能的“舞蹈语言”。这就是舞蹈情贯古今，既古老、又年轻的奥秘所在。

舞蹈是由各时代人表演、瞬间即逝的动态艺术。过去的舞蹈，今天已无法再现当时的原貌，要追寻千万年前舞蹈的起源，这是一件非常困难又令人感兴趣的事。

上面已谈到，今天一些民族或地区的舞蹈中，尚有原始舞蹈的遗存，但那只是内容或形式上的某些遗存，当人们表演这些舞蹈时，已融入现代人的感情，远非原始时代的舞蹈。远古留下来的山洞画、崖画、文物上的图像，以及文献上的有关记载等，虽都是极为重要的资料，但也只能作为探寻舞蹈起源的线索。一些中外的专家、学者们，根据上述舞蹈资料，从不同的侧重面作了深入仔细的研究和考证，并提出了许多关于艺术或舞蹈起源的说法。诸如：“劳动说”、“模仿说”、“游戏说”、“巫术说”以及“性爱说”等等。尽管众说纷纭，但经过分析就会发现，各种起源学说都是以人们的物质生活和精神生活为依据的，反映出舞蹈的起

源和社会生活的密切关系。既然，劳动使人摆脱动物的习性，成为有思维能力、创造能力的万物之灵，形成人类社会，并用跃动的形象展现生命的节律，那么在舞蹈的形成和发展过程中，各种社会因素同样起着重要的作用，劳动无疑是舞蹈起源最根本的因素。我们倾向于舞蹈文化发生的多源性，不赞成舞蹈起源单一性的说法。下面，我们通过舞蹈实例，对各种起源说做些比较。

模仿说

舞蹈起源于模仿的说法，早有记载。现在的一些民族，也有类似的传说，况且，现代许多舞蹈动作确实也是模仿后的艺术升华。

公元前6世纪，古希腊哲学家亚里士多德在他的《诗学》中说：人从孩提时代，就有模仿的本能，人们最初的知识是从模仿中得来的，而且，由于模仿的对象、表现方式方法的不同，才形成不同门类的艺术。

公元前3世纪的《吕氏春秋·古乐篇》说：帝尧命令叫作质的人作“乐”（古代之乐，包括音乐和舞蹈），质仿效山林和溪谷等自然界的聲音作歌，又让人们击打石器伴奏，模仿百兽的样子跳舞。

居住在云南山区的景颇族，流传着舞蹈是从“空朗鸟”那里学来的传说：在很久很久以前，空朗鸟应邀参加了太阳神举行的盛大舞会，并在那里学会了“木脑舞”。当它们回来飞过景颇人居住的果林时，看到熟透的累累果实非常高兴，于是就飞下来，在果林中跳起热情优美的“木脑舞”。景颇人的祖先学会了这种舞蹈后，就一代一代地流传下来。至今，跳“木脑纵歌”（即木脑舞）时，走在最前面的几个人（过去是巫师），必须穿上特制的传统服装，头戴镶着空朗鸟嘴，插着羽毛的帽子，以此来纪念祖先从鸟禽那儿学来了舞蹈。

在原始社会极恶劣和艰苦的自然环境中,对原始群体来说,只有依靠集体的力量才能获得猎物,保证群体的生存。因此,从儿童到成年都要通过模仿学会狩猎。《吕氏春秋》所载的学习百兽跳舞的百兽,许多是原始氏族图腾崇拜的对象。模仿它们跳舞,是为了求得与本氏族有血缘关系的自然物——动植物(即图腾)的保护,能获得更多猎物。景颇人从太阳神、空朗鸟那里学来舞蹈的本身,也带有图腾崇拜的含义。

舞蹈是形象的艺术,许多动作或舞姿多来自对自然界的模仿。例如:安徽民间舞蹈“花鼓灯”的“风摆柳”,是受春风拂柳的意境的启发,才形成的女性动作的体态;而男子名为“燕子三抄水”的技巧动作,则是从飞燕忽高忽低掠过水面的动作中,得到启发后创作的。当它们作为舞蹈动作或姿态表现出来时,就不再是单纯的模仿,已融进了表演者的感受和创造。从舞蹈发生的根本看,舞蹈不可能单纯源于模仿,不论是原始社会的狩猎舞、战斗舞,还是今天“木脑纵歌”中的出征舞、凯旋舞等,都打上了劳动的印记。

游戏说

舞蹈本来就有娱乐功能,尤其是儿童舞蹈,游戏的成分就更多,但这并不说明舞蹈单纯源于游戏。舞蹈源于游戏的说法,是公元18世纪德国哲学家康德提出的,德国诗人席勒和英国哲学家斯宾塞又加以发挥和倡导。席勒在《美育书简》中用狮子狂吼、鸟雀鸣叫、昆虫飞跃的例子来说明:游戏是洋溢着“生命力的驱使”;是“过剩精力的流露”。斯宾塞又引申发展为:“游戏和艺术都是过剩精力的发泄,艺术源于游戏。”这些说法不无道理,但任何道理一经绝对化,就会变成谬误。舞蹈是否源于游戏呢?我们可以从鄂伦春族的“黑熊搏斗舞”中得到启示。

“黑熊搏斗舞”是带有游戏性的舞蹈,男女老幼都可以参加。

表演时为三人，表演者双手扶膝，摇头动肩，用粗重的声音“哈莫、哈莫”地吼叫着，模仿熊的样子蹲跳起舞。表现相斗的两人用下巴袭击对方的肩部，另一人穿插在两人当中，为他们解劝（图1）。此舞动作粗犷，有力，表演风趣，富有生活气息。若要探索这个舞蹈的产生，还得从鄂伦春族的劳动生活和民族心理谈起。

图1 鄂伦春的“黑熊搏斗舞”

鄂伦春族是狩猎民族，居住在中国东北大、小兴安岭的深山密林中。常年的狩猎生活使他们对各种动物的习性，尤其是对熊的习性、动态更加熟悉，而且，对熊还有着不寻常的感情。过去，鄂伦春人认为熊和他们有着血缘关系，把熊作为图腾崇拜的。民间还流传着这样的故事：远古，有一猎人和熊结合，并生下一只小熊。后来，猎人逃离山洞，并设法过了河。熊发现后，隔河看到猎人，虽一再呼叫，见猎人仍不肯回转，就生气地把小熊撕成两半，一半扔给猎人，一半留给自己，扔出去的那一半就成了后

来的鄂伦春人，另一半仍是熊。这个熊变人的神奇故事，实际生活中当然不可能发生，但它却从侧面印证了鄂伦春先民在母系社会时的图腾崇拜；印证了“黑熊搏斗舞”产生于他们的狩猎生活，源于崇拜熊的民族心理。

舞蹈和游戏是有区别的。它们虽都带有娱乐性，都可以使人达到愉悦忘我的境界，但在目的性、继承性上，又有明显的不同：游戏是为了调剂疲劳，使人感到自己生命力的充沛而欢快；舞蹈除上述外，主要是表现生活，表达思想感情，有明显的社会功能和目的。游戏是为了娱乐，动作可随意，节奏可松散，不一定强调形式美；舞蹈则要求动作规范、节奏鲜明，强调形式美。游戏主要是形式的继承；舞蹈则不单是继承形式，还要通过形式使民族风格和文化特点都得到继承。“黑熊搏斗舞”除了给人带来游戏的欢乐外，主要是通过它增强鄂伦春人的体力和耐力，以适应山林中艰苦的狩猎生活，还使人在欢快的舞蹈中，接受本民族传统文化和审美心理的熏陶。

通过以上比较，不难看出舞蹈源于游戏的说法是片面的。

巫术说

巫术发生于原始社会。原始人对自然界的风雨雷电、四季变换等自然现象无法理解，常常带着恐惧和祈求的心理看待周围的一切现象。他们认为有一种超自然的力量存在，并想利用它达到某种愿望，而借助这种神力的方法就是巫术，与此相应的舞蹈就是巫舞。

巫术和巫舞的起源虽然很早，但系统地对它们进行研究，是从公元19世纪开始的。英国人类学家爱德华·泰勒和弗雷泽首先提出了“巫术说”。他们认为：原始人的世界观，就是给一切现象都凭空加上神灵的作用，而且这些人格化的神灵无处不在。还认为，舞蹈是使人和自然交融感应的活动。他们列举了古代墨西哥

人在一种专为祭祀玉米女神的庆典舞蹈中，女人们要将长发放开，让它随着舞蹈的表演摇曳飘荡，就像玉米穗子的长须随风摇曳那样，以求得来年的丰收，以此说明巫术与舞蹈的作用。

中国古代盛行巫术、巫舞，并把从事这种活动的人称作巫（女巫）、覡（xí，男巫）。商代甲骨文中，就有许多关于某个巫、为某一目的（如祈雨、出征）跳某种舞蹈的记载。

从商周经汉唐到明清的几千年来，巫舞在祭祀天地、求雨、祈福、驱邪以及消灾、治病等活动中，起着重要的作用，一直到本世纪 50 年代初，一些边远地区仍有这种巫舞的遗存。随着社会经济的发展和人们观念改变，许多巫舞发展成为风俗性民间舞蹈。

“巫术说”虽然开辟了研究原始文化、探索巫舞文化背景的新路，但还不能说舞蹈源于巫术，因为人类产生巫术观念以前，人类自身的出现是在劳动中形成的，劳动早于观念。

劳动说

从猿到人千百万年人类进化的过程中，劳动起着决定性的作用。劳动使古猿直立行走、使人能制造工具，从此显示出人与动物的根本区别。所以恩格斯说：“劳动创造了人本身。”

劳动增强了人脑的功能，使人产生自我意识；培育出人的敏捷的身体和灵巧的双手，使人能够用形体表现自己、表现对周围事物的感受，从而加速了人类文明的进程，出现了原始舞蹈的萌芽。因此说，舞蹈起源于劳动。

关于艺术起源于劳动的说法，俄国人普列哈诺夫在他的《论艺术》一书中，曾引用了北美洲红种人跳“野牛舞”的例子加以说明。他记述了这样的事实：当人们很久捕不到野牛，面临饿死危险的时候，就要跳“野牛舞”，一直跳到野牛出现。这种跳舞可以引来野牛的做法，虽然是他们巫术观念的反映，但跳舞的最终目的是捕获野牛（劳动），是得到食物，以保证生存的基本要求。