

舞蹈藝術

6

舞蹈藝術

6

题 字：李 铎

封面设计：郭伟功 黄宗伟

舞蹈艺术

丛 刊

第 6 辑

主 编：吴晓邦

副主编：隆荫培 徐尔充 刘峻骧

编 辑：张世令 霍德华

舞蹈艺术 丛刊

第 6 辑

中 国 艺 术 研 究 院 编 辑
舞 蹈 研 究 所

文 化 艺 术 出 版 社 出 版

新华书店北京发行所 发 行

纺 织 印 刷 厂 印 刷

850×1168 毫米 32 开 8⁵/₁₆ 印张 224,112 字

1984 年 5 月北京第一版， 1984 年 5 月北京第一次印刷

书号 8228·077 定价 1.00 元

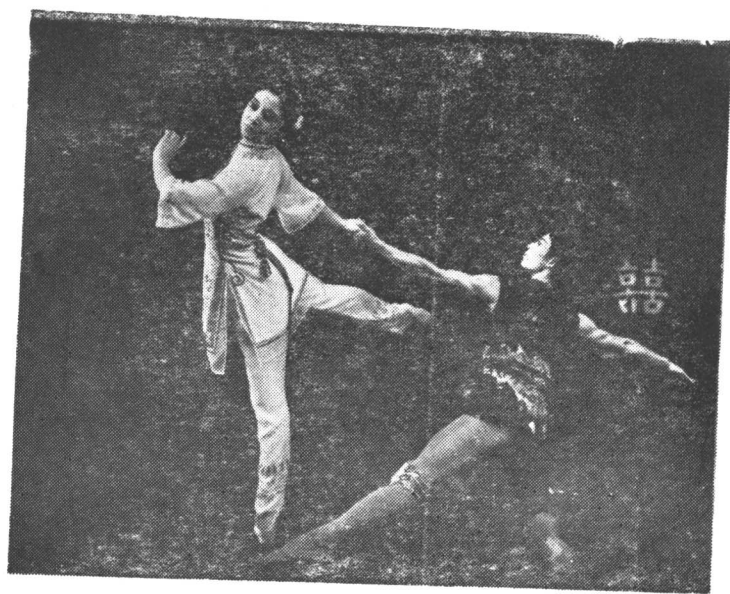

舞剧《红楼梦》

74M5/9

京剧《十三妹》

舞剧《祝福》

目 录

舞蹈美学思考提纲.....华 方(1)

——关于舞蹈美学的通信

轻叩舞蹈艺术宫殿中形式美的大门.....顾也文(11)

形式·形式美·形式感.....于 平(19)

略谈舞蹈艺术的审美特征.....双 白(28)

舞蹈表演的美学问题琐记.....徐尔充(38)

※

※

※

关于创作《分配的喜悦》的一点体会.....朝鲜族 崔玉珠(49)

我们一起去摸螺.....陈 翹(60)

——关于舞蹈《摸螺》的创作

探索现代军事题材舞剧的规律.....黄素嘉(66)

——大型舞剧《金凤凰》创作札记

我是怎样编《祝福》二幕中的双人舞的.....蒋祖慧(76)

站在芭蕾舞台上的阿Q.....上海芭蕾舞团《阿Q》创作组(84)

※

※

※

- 舞剧结构漫谈.....胡尔岩(91)
- 谈发掘舞剧艺术新的表现力.....王冰菲(103)
- 谈舞剧创作.....刘海茹(113)
- 舞剧民族化纵横谈.....薛 天(124)
- 八二年舞剧问题纵观.....兆 先(135)

※

※

※

- 天津早年的“皇会”.....刘恩伯 孙景琛(147)
- 傣族的鼓舞.....刘扬武(157)
- 瑶族长鼓舞.....张国明(161)
- 战斗在民族统一战线上的一支文艺轻骑队.....刘凤珍(166)
- 康巴尔汉的艺术风格及艺术观.....何健安(177)
- 戏曲舞蹈的由来.....宋铁铮(191)
- 戏曲战舞与中华武术.....峻 骧(203)
- 南朝模印砖画释义.....王少华(222)
- 日本民俗舞蹈中的假面.....柳春编译(230)
- 舞蹈和音乐的内在联系性.....铿迪·沙和士著 郭明达译(241)
- 一九八〇年舞蹈工作大事记.....邓建兮编写(252)
- 全国艺术学科规划座谈会在长沙召开.....雪 天(48)

舞蹈美学思考提纲

——关于舞蹈美学的通信

华 方

××同志：

从来信中知道你对美学产生了浓厚的兴趣，想结合美学的学习，研究一些舞蹈美学的问题，这很令人高兴。我完全同意你所说的“要提高我国的舞蹈文化水平，进一步繁荣和发展社会主义的舞蹈艺术，必须要加强对美学的学习和研究。”是的，“舞蹈需要美学”已成为了许多舞蹈界同志们的心声。你信中所提出的“什么是舞蹈美学？舞蹈美学主要包括哪些内容？我们应当如何进行学习和研究舞蹈美学？”等问题，我认为是我们有志于学习和研究舞蹈美学的同志首先必须明确的重要问题。由于我和你一样也刚刚开始学习美学，还谈不上对舞蹈美学有什么研究，因此对你所提的问题只能极为简略地谈些不成熟的看法，或者说这还只是我对舞蹈美学的一个思考提纲，片面和错误必不可免，希望你能不客气地提出批评意见。

我以为舞蹈美学是舞蹈学和美学相互交错和结合而产生的一门新的学科，所以在谈有关舞蹈美学的问题之前，很有必要先简

略地谈一下什么是美学和什么是舞蹈学这两个问题。

关于什么是美学和美学研究的对象和范围的问题，我国的美学界大致有三种意见：

第一种意见认为美学研究对象是艺术，美学就是艺术科学。因为美的本质最集中地反映在艺术当中。

第二种意见认为美学是研究美的科学。因为人类的审美活动的领域非常宽广，并不仅仅是艺术，所以除了艺术美外，还要研究自然美、社会美等生活中各种美学问题。

第三种意见认为美学是研究人对现实审美关系的科学。美学应以研究艺术为重点，但又不能忽视对现实生活美的研究；美学既要研究客观存在的美，也要研究人的审美意识。

这三种看法，我认为都有一定的道理，正如朱光潜先生所说的“‘美学研究什么？’和‘美是什么’的问题，不可能有公式化或概念化的一成不变的结论。各时代和各流派各有不同的出发点和不同的结论。”（朱光潜：《美学》，载《百科知识》1980年第1期）他们这些不同的意见和主张，只不过是各自采用了不同的研究方法，有着不同的侧重面而已。因为第一种意见，虽然主张美学以研究艺术为主要对象，可是并没有否定或是就根本不研究现实生活中的美；第二种意见，虽然偏重把客观现实的美作为美学研究的主要对象，主张美学和艺术学有所区分，但是也并没有否定艺术美在整个美学研究中的重要地位和作用。而第三种意见主张美学对现实审美关系为主要研究对象，就是既要研究审美的客体（艺术美、社会美、自然美等），也要研究审美的主体（人的审美意识），并从其相互关系（美与审美）的研究中，揭示和把握美的本质和美感的一般规律。从研究的内容和研究的方法看，似乎是概括了第一种意见和第二种意见的主要内容，提法也比较全面一些，因此，我比较同意第三种意见。当然，我这个看法并不一定就正确，但不防先以这个认识作为我们进行研究美学的起点，经过一个阶段学习和研究的实践，看看它是否合乎客观

实际，然后再考虑坚持或修正它。

关于舞蹈学，过去我们议论得比较少，所以这里我稍微谈得详细一些。我认为，舞蹈学就是以舞蹈艺术为研究对象，对舞蹈这种特殊的社会现象作全面的、综合的、系统的、历史的研究的一种科学。一般来说它包括有舞蹈理论、舞蹈历史和舞蹈批评三个主要部分。

舞蹈理论，重点是研究舞蹈艺术和社会现实生活的关系，舞蹈艺术的特征、发展规律，以及与此有关的舞蹈本身的各种理论问题。其中又分为一般的基本理论——舞蹈概论，和各种专门的理论——舞蹈创作论（舞蹈编导学）、舞蹈表演论（舞蹈表演学）、舞蹈鉴赏论（舞蹈鉴赏学）、舞蹈教育论（舞蹈教育学）等。由于舞蹈这一社会现象的丰富性，也由于各个人研究方法和侧重面的不同，舞蹈理论的研究必然还要向多方面发展，产生各种不同的新的科目。如舞蹈理论与哲学、社会学（包括民俗学和伦理学）、心理学、生理学、美学等关系最为密切，舞蹈理论如侧重于同哪一门学科的联系，就会形成不同的相互交错的新的学科，如舞蹈哲学、舞蹈社会学、舞蹈心理学、舞蹈生理学、舞蹈美学等。尽管有些学科至今还没有专人从事专门的研究，也可以说还是处于一种空白的状态，但是，随着舞蹈艺术事业的发展和舞蹈理论在舞蹈事业发展进程中重要作用的认识的不断加强，这些新的舞蹈理论学科将会逐步地建立和成长起来。

舞蹈历史，这门学科既属于历史学的范畴又是舞蹈学的一个组成部分。它主要研究舞蹈艺术的历史发展过程和其特殊的发展规律，并对历史上一些著名的舞蹈家和广泛流传的舞蹈形式和舞蹈作品作出客观的历史的评价。

舞蹈艺术是人类极为丰富多样的宝贵的文化遗产，我们研究它的历史，就必须分类的进行。如果以国家和地区来划分，就有各别国家、几个国家和整个世界的舞蹈史。如有中国舞蹈史、美国舞蹈史，亚洲舞蹈史、欧洲舞蹈史、世界舞蹈史等。如按舞蹈

艺术的形式和体裁来划分，就有中国舞剧史、中国民间舞蹈史、世界芭蕾舞史、现代舞蹈史等。如以时代来划分，就有舞蹈通史和舞蹈断代史，以中国舞蹈史为例，就可分为中国舞蹈通史、中国古代舞蹈史、中国近代舞蹈史、中国现代舞蹈史，再细分还可以有唐代舞蹈史、宋代舞蹈史等。

舞蹈史如果从历史学的角度来研究，就要从舞蹈历史的现象出发，理出舞蹈的历史发展线索，展示舞蹈历史的发展过程；如果从舞蹈学的角度来研究，就要求通过对舞蹈历史的发展过程进一步探索舞蹈历史的客观发展规律，对其作出理论的说明，从而达到历史的研究和逻辑的研究相结合。研究过去舞蹈艺术的历史进程及其发展规律，就能更好地了解 and 认识今天舞蹈艺术的发展现状，我们从舞蹈历史的客观发展规律中，可以预示出未来舞蹈艺术发展的方向。

舞蹈批评，本应是舞蹈学中最活跃、最有群众性和社会性的一个部门。它和舞蹈创作、舞蹈表演和舞蹈鉴赏的艺术实践都有着最为密切的联系。它也是舞蹈理论和舞蹈史研究联系舞蹈艺术实践，对具体的舞蹈作品所做出的评价活动。它的对象虽然应以当前的现代的舞蹈艺术实践为重点，但也要对过去舞蹈艺术实践给予历史的评价。每个时代的舞蹈批评，受那个时代的舞蹈历史观和舞蹈理论思想的制约，因此舞蹈批评活动必然从一定的舞蹈理论思想和舞蹈历史观为基础去评价舞蹈作品；同时，舞蹈批评又反过来影响着舞蹈理论和舞蹈史观的发展。舞蹈批评的主要任务是对于具体的舞蹈作品（对单一的舞蹈作品，或是综合的对几个同类性质或接近的舞蹈作品）通过对其思想和艺术的分析，作出一定的评价，指出其成就和不足，从而去影响观众，提高观众对舞蹈艺术的鉴赏能力；同时，在这种批评活动中，又反映着广大观众的要求和呼声，对舞蹈编导和演员发生作用，使得他们了解观众的好、恶、爱、憎，重视社会的需要，从而影响着今后的创作。因此，也可以说舞蹈批评是舞蹈作者和广大观众之间所

架起的一座桥梁，是发展和繁荣舞蹈创作不可缺少的一个重要环节。

舞蹈美学是舞蹈学和美学两者之间相互交错和紧密结合而形成的一门新的学科。它既是美学中一个组成部分，又属于舞蹈学中的一个门类。舞蹈美学的研究对象就是舞蹈艺术，但它不是一般的从舞蹈学的角度来研究，而是从美学的角度来研究。所谓从美学的角度，也就是从人和舞蹈艺术审美关系的角度来研究舞蹈艺术，从而使我们认识和掌握舞蹈艺术这种特殊的社会现象的审美特性和审美规律。具体来说，舞蹈美学主要是研究舞蹈美的本质、舞蹈美的特征、舞蹈美的形态、舞蹈美的功能、舞蹈美的规律，并在此基础上进一步研究如何创造舞蹈美以及如何鉴赏舞蹈美、如何评价舞蹈美等舞蹈审美活动的一门学科。

为了更好地说明这个问题，我们必须对舞蹈美学的范围问题，也就是舞蹈美学都包括哪些主要内容的问题，作进一步的探讨。

我认为舞蹈美学的主要内容应以研究舞蹈美为核心，同时还要进一步研究舞蹈美的创造和舞蹈美的鉴赏等问题。

(1) 舞 蹈 美

关于舞蹈美的研究，大致可以分为下列四个方面的内容：

1. 舞蹈美的本质和特征。这就是解决什么是舞蹈美的问題。我们只有首先认识了舞蹈艺术本身的特性，以及和其它艺术异同关系的观照和对比中，鲜明地认识到舞蹈美和其它艺术美的区别，从而才能使我们更好地掌握舞蹈美的特征和本质。

舞蹈艺术之所以和人形成一定的审美关系，给人以美感，就在于它们具有的形象性、感染性、功利性、创造性和技艺性等审美特征。

事物的特征是事物本质的反映，舞蹈美的本质就是通过这些舞蹈美的特征所表现出的人的内在本质力量——作为社会的人的那种求生存求发展的对美好生活理想追求的内在生命力量。

2. 舞蹈美的产生和发展。舞蹈艺术这种特殊的社会活动，是人类历史发展的产物。舞蹈艺术的产生与人类的社会生活有着紧密的联系。舞蹈的审美活动和其功利目的密不可分，从原始民族的舞蹈中可以看到这个鲜明的特点。从对生活的简单模拟到复杂的表现是舞蹈艺术从初级阶段到高级阶段的过渡发展；舞蹈体裁从单一的情绪舞到情节舞、歌舞剧和舞剧的形成，是社会生活的发展对舞蹈艺术的要求和影响，同时也体现了人们舞蹈审美活动必然的客观发展规律。舞蹈的审美活动既离不开人类物质生活的基础，也离不开人类的精神生活，特别是离不开社会生活中各种思想意识以及文化科学技术的前进和发展。人们舞蹈审美观念的形成和发展，必然要打下时代的、阶级的、民族的烙印。对这一个问题的研究，可以使我们认识和掌握舞蹈审美活动发展的一般规律。

3. 舞蹈美的构成和形态。对舞蹈美的认识是审美主体(人)的一种观念形态，但它又是审美客体(舞蹈艺术美)客观存在的反映。因此，舞蹈美的构成就必然以审美客体的存在为其先决条件，只有对审美客体的分析研究中，才能找到舞蹈美的构成规律。任何舞蹈作品都存在既有区别又密不可分的内容和形式两个部分，所以研究舞蹈的内容美、舞蹈的形式美，以及它们相互的关系，从而才能使我们认识到舞蹈美是由舞蹈内容美和舞蹈形式美的结合和高度的统一。

舞蹈美是生活美的反映，各种题材、体裁、形式、风格的舞蹈作品反映和表现着非常宽广和丰富的社会生活的美，因此，舞蹈美就呈现出各种不同的形态，如舞蹈的优美、舞蹈的欢畅美、舞蹈的崇高美、舞蹈的悲壮美、舞蹈的滑稽美等。我们研究各种不同舞蹈美的形态及其特点和规律，就可以使我们对舞蹈美的具体表现有更深一步的认识和了解。

4. 舞蹈美的功能和作用。随着人类社会的出现，从最古老原始的舞蹈艺术产生那一天起，人们便开始了舞蹈的审美活动。

舞蹈艺术之所以能够在各个地区各个国家和各个民族中存在和发展，在人类社会生活中之所以不能缺少，就在于这种审美活动是人们在社会生活中需要它，在人们的精神生活中具有着别的艺术形式所起不到的独特的审美功能和作用。舞蹈美具有主要的两种功能作用，一是功利性，一是愉悦性，而舞蹈美的功能特性正是舞蹈美的功利性和舞蹈美的愉悦性的结合与统一。其次，舞蹈美学与教育学相结合而产生的舞蹈美育（或称审美教育、美感教育）新学科，也是我们应当大力提倡和发展的，特别是在青少年中培养他们对舞蹈美的创造和鉴赏能力，并进一步从人体美到心灵美，从情操美到品德美等诸方面通过舞蹈活动对其起到潜移默化的作用。因此，如何在广大的少年儿童和青年中普及群众性的舞蹈活动，是开展和进行舞蹈美育的一项极为重要的内容。

(2) 舞蹈美的创造

关于舞蹈美的创造，其核心是舞蹈形象的创造问题。围绕这个核心问题，还有一个舞蹈形象的展现和舞蹈形象的综合性艺术审美特征的问题。

1. 舞蹈形象的创造问题。人类的社会生活是舞蹈艺术创造的唯一源泉，所以如何根据社会的生活美和自然美创造出舞蹈艺术美，以及它们之间的联系与区别，是我们在探讨创造舞蹈形象首先要研究的课题。其次，舞蹈形象是舞蹈家根据社会生活美和自然美进行艺术加工和创造的产物，所以它直接受舞蹈家审美观念、审美理想、审美趣味的制约。舞蹈形象创造的过程，又是舞蹈家进行舞蹈形象思维的过程。因此研究舞蹈形象思维的特点、规律，以及想象、情感和灵感等心理现象在舞蹈形象创造过程中的作用，也是应当予以重视的。

2. 舞蹈形象的展现问题。由于舞蹈是一种表演艺术，舞蹈编导创造出一个舞蹈作品，只有通过演员在舞台上的体现，舞蹈的艺术形象才成为客观存在的产品。因此，演员的二度创造，是

舞蹈形象创造过程的一个带有关键性的问题。舞蹈演员为了准确和完美地体现舞蹈编导的艺术构思和舞蹈形象的设计，必须发挥舞蹈演员再创造的艺术能力，而这就对舞蹈演员提出了相应的物质条件和审美表现力的要求。从舞蹈演员到一个舞蹈形象的诞生是舞蹈艺术展现的完整过程。他首先既要具备先决条件的物质基础，就是经过训练的有一定舞蹈技术能力的身体素质，同时还必须具有对所创造的客观对象较为深刻的认识、理解和表达能力，才能把它比较完美地表现出来。

3. 舞蹈形象的综合性艺术审美特征问题。舞蹈是以人体动作作为主要表现手段的一门综合性的表演艺术。舞蹈形象是视觉形象和听觉形象的统一，可以在研究舞蹈形象的创造时，除了人体动作、姿态、造型等的主要作用外，绝不容忽视音乐、服装、布景、灯光等艺术的表现手段在舞蹈形象创造中的重要作用。“舞为乐之容”是我国古代乐舞美学理论中对音乐和舞蹈关系的基本看法，因此音乐在舞蹈形象创造中的重要地位更需引起我们的重视。研究各种艺术完美结合在一起的先决条件和美学特征，可以使我们的创造出具有强烈的艺术感染力的、更加完美的舞蹈形象。

(3) 舞蹈美的鉴赏

关于舞蹈美的鉴赏问题，重点研究审美主体在对客观存在的舞蹈美进行鉴赏的审美活动中一系列的问题，大致可以包括三方面的内容：

1. 舞蹈的审美感受。审美感受通常亦称为美感，它是审美主体对审美对象——舞蹈美的主观反映，是人们在审美过程中的心理感受，它始终伴随着强烈的感情活动。因此，我们必须研究什么是美感——美感的特性，美感的产生和发展，舞蹈审美的生理和心理过程，以及舞蹈审美的主观性、直观性和社会性等问题。只有认识和掌握了这些基本的问题，从而才能加深对舞蹈审美感受全过程的认识，把握审美的规律。

2. 舞蹈的审美标准。我们进行舞蹈的审美活动，对审美客体必然要进行审美判断和审美评价，也就是要衡量和评定一个舞蹈作品或舞蹈表演的好坏和美丑。但是这种判断和评价并不是随心所欲地完全凭自己的主观爱恶来进行的，而是自觉或不自觉地遵循一定的尺度和原则。我们把人们所共同遵循的这种尺度和原则称为审美标准。因此，我们就首先要研究舞蹈审美标准都有哪些客观内容，对舞蹈美中所包含的真、善、美这些基本属性的审美要求。其次，还要研究审美标准的时代性、阶级性、民族性以及共同美等问题。

3. 舞蹈美的鉴赏。对舞蹈美的鉴赏，是舞蹈审美活动中非常重要的一个问题。舞蹈美的创造就是为了进行舞蹈美的鉴赏。人们所创造的舞蹈美必须通过鉴赏活动，才能起到它的审美功能和作用。没有舞蹈美的鉴赏能力，舞蹈审美活动便不能进行。因此，我们就要研究舞蹈美鉴赏的特点，舞蹈美鉴赏活动的性质和意义，进行舞蹈美鉴赏活动必须具备的主客观条件等，从而才能找到怎样进行舞蹈美的鉴赏活动。

最后我们简略地谈一谈怎样学习和研究舞蹈美学的问题。

我们必须首先明确学习和研究美学的目的，是为了深入了解认识和掌握舞蹈艺术美的本质特点和规律，从而提高舞蹈创作、表演、欣赏、教育和理论研究的水平，以使得舞蹈艺术在创造社会主义精神文明，培养社会主义一代新人的成长上发挥它的独特作用。

有了明确的目的，还必须有相应的达到目的的科学方法，因为方法的正确与否将直接影响和作用于学习和研究的效果。当然每个人学习和研究舞蹈美学都可以采取自己认为适当的方法，不必强求一律，但在总的原则上，我们觉得应当提倡以下二点：

(1) 提倡理论和实践相结合的方法。我们对舞蹈美学的研究是以马克思主义的辩证唯物主义和历史唯物主义的理论为基础，其基本的原则就是强调与实践的紧密结合，因此反对抽象的思辨

的方法。如果舞蹈美学的研究只是在一些抽象的概念上进行争辩和讨论，不仅使人感到枯燥乏味，而更主要是这种理论脱离实践的方法很容易变成为抽象的空谈，无益于解决舞蹈艺术实践的任何问题。任何理论都应当是实践经验的总结和概括，舞蹈美学的研究也只有从舞蹈艺术的实践出发，详细占有材料，紧密结合舞蹈创作、舞蹈表演、舞蹈理论等具体实践活动来探索舞蹈美和舞蹈审美的问题，并从中找出规律形成为理论，才能使我们的舞蹈美学研究符合客观实际的要求，具有旺盛的生命力。

(2) 提倡历史的和逻辑的相结合的方法。所谓历史的方法就是历史主义的方法，对客观事物作历史的具体的研究；所谓逻辑的方法就是推理论证的方法。舞蹈美和舞蹈的审美活动都产生于社会的实践，并随着社会实践的发展而发展。人们的审美观念和审美标准都是历史地变化和发展着，过去时代认为美的到了今天社会主义时代则可能不再被认为是美的了。我们就是要在这种发展和变迁中，通过推理和论证的方法找出舞蹈美的发展规律来，使我们的舞蹈美的创造更能符合时代的阶级的民族的客观的要求。我们之所以提倡历史的和逻辑的相结合的方法，就因为逻辑的方法如果脱离了历史发展的实际就会陷于从概念到概念的推移或论证；如果没有逻辑的推论就事论事，便不能认识事物的本质和规律。

理论和实践相结合，历史的和逻辑的相结合，是进行一切理论研究的比较科学的方法，所以我们学习研究舞蹈美学最好也采取这种方法。当然，是否如此就能使我们更快更好地达到我们理想的目的，都还有待于经过历史实践的考验。