

当代舞蹈知识

A GUIDE BOOK OF
CONTEMPORARY DANCE

指南

叶进著

 SMPH
上海音乐出版社
WWW.SMPH.CN

图书在版编目(CIP)数据

当代舞蹈知识指南 / 叶进著 - 上海: 上海音乐出版社, 2012.8

ISBN 978-7-80751-876-1

I. 当… II. 叶… III. 舞蹈 - 通俗读物 IV. J7-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 202309 号

书 名: 当代舞蹈知识指南

著 者: 叶 进

出 品 人: 费维耀

责任编辑: 黄惠民

封面设计: 陆震伟

印务总监: 李霄云

上海音乐出版社出版、发行

地址: 上海市绍兴路 7 号 邮编: 200020

上海文艺出版(集团)有限公司: www.shwenyi.com

上海音乐出版社网址: www.smph.cn

上海音乐出版社论坛: BBS.smph.cn

上海音乐出版社电子信箱: editor_book@smph.cn

上海文艺音像电子出版社邮箱: editor_cd@smph.cn

印刷: 上海市印刷十厂有限公司

开本: 787×960 1/16 印张: 11.25 图、文: 180 面

2012 年 8 月第 1 版 2012 年 8 月第 1 次印刷

印数: 1 - 2,000 册

ISBN 978-7-80751-876-1/G · 073

定价: 85.00 元

读者服务热线: (021) 64375066 印装质量热线: (021) 64310542

反盗版热线: (021) 64734302 (021) 64375066-241

郑重声明: 版权所有 翻印必究

当代舞蹈知识

A GUIDE BOOK OF
CONTEMPORARY DANCE

指南

叶 进 著

 SMPH
上海音乐出版社
WWW.SMPH.CN

目录

Table of Contents

序

Preface
P004

导言

Introduction
P006

04

舞蹈表演

Dance Performance
P068

05

舞蹈训练

Dance Training
P080

09

舞蹈道具

Dance Props
P142

10

舞蹈灯光

Dance Lighting
P153

01

舞蹈本质

The Essence of Dance

P008

02

舞蹈种类

Dance Genre

P016

03

舞蹈创作

Dance Creation

P048

06

舞蹈音乐

Dance Music

P103

07

舞蹈服装

Dance Costumes

P114

08

舞蹈化妆

Dance Make-up

P130

11

舞蹈剧场

Dance Theatre

P165

后记

Postscript

P178

序

Preface

与叶进结识已有二十余年，他为人坦率真诚，优雅性情中充满对艺术的领悟。他“游弋”于舞蹈的世界近40年，从风度翩翩的专业舞者，蜕变成沉着敏锐的资深编辑、记者。叶进坚守着对舞蹈事业执著追求的艺术信念，经历着在当代文化语境下舞蹈艺术的发展流变，捕捉着随时空转换而瞬息万变的舞蹈画面。从台前走向幕后，以镜头定焦，用文字描摹，绘制出舞蹈在他心中的“完美形象”。他以理性求索舞学的真谛，用灵性感悟摄影的情致，因舞蹈艺术的魅力，而收获着独属于他的欢畅与惬意。

经半年精心撰写的《当代舞蹈知识指南》，是叶进继《当代舞蹈精品聚焦》后的又一力作，同为舞与影的结合、图并文的释说，却姊妹异篇。以书名而言，这其中无疑托举着一个“大课题”——“知识”。“知识”的含量是

无穷尽的，而“知识”的质量却应明确详实。随性翻看，全书简明时尚，细致美观。细细品读，作者解锁“经验实践”与“实践经验”的双向通道，以“当代舞蹈”为坐标，纵向梳理，横向剖析，用11章的篇幅，分述关于舞蹈艺术的若干常见与热点话题。从舞蹈释义到舞种分类，从舞作问世到舞风流变，有对传统艺术理论的陈述，也有对当代艺术问题的思索。图片清新唯美，文字质朴真挚。曾经十年的舞者生涯激发出对舞蹈艺术敏锐的视觉感知，再度三十年的舞蹈编辑、舞蹈摄影沉淀了对舞台艺术深刻的领悟思考。

近年来，中国舞蹈学已有不少专著强力出版，但不少读者更期待能够带领大众走进舞蹈、深入舞学的艺术著作。

《当代舞蹈知识指南》虽然没有在舞学方面进行独辟蹊径的专门化研究，但在宏观视野上，以全方位、多角度的研究

态度和切入点，在纵横交错的学理构思中，梳理逻辑，延展文思，精致有佳。

新视角、新亮点和新观念，是综视听于一身的舞蹈艺术永恒的追求，也是感性流露的必然呈现。《当代舞蹈知识指南》集叶进几十年的艺术精华于此，在普及与推广的观念引领下，深入浅出地将价值判断与思维观照相结合，使全篇具有视觉新颖、涉猎宏阔、文字优雅、思维缜密的气质。虽然，叶进已为舞坛老将，但纯粹执著、时尚自然的艺术气息依然未减。建议那些亲近舞蹈的人们，不妨接触一下这本书，因为它有不可小视的功能价值。

2011年8月8日

导言

Introduction

舞蹈的世界是如此美丽，其旺盛的生命力在当今的艺术群体中，以纷繁多变的艺术形态展现着多姿多彩的艺术魅力。舞蹈是一门以人体为表现手段的动态艺术，在音乐、服装、化妆、灯光等多方辅助下，得以展示如梦如幻、情景交融的舞蹈境界。它所呈现出的流动感与画面感，是其他艺术形式所不能替代的。舞蹈家自身的才韵与灵气，吸引着姊妹艺术家的关注与创想，使得舞蹈在艺术之园散发独特的迷人芳香。

本书名为《当代舞蹈知识指南》，力求对当代舞蹈艺术形态与实践的发展进行梳理与归纳，它并非提炼循规蹈矩的范本模式，亦非判定未来艺术的创作走向，更非框定艺术价值的评判标准。本书与《当代舞蹈精品聚焦》为姊妹篇，同样为舞蹈理论与舞蹈摄影的结合，以图文并茂的形式呈现给

读者。汇集清晰的舞蹈摄影图片，营造五彩斑斓的当代舞蹈艺术世界，其魅力在于把“言有尽而意无穷”的人体律动转化为“舞影婆娑而意翩翩”的视觉影像，可谓美的创造性再现。

言之当代舞蹈艺术，不可避免谈东西方语境比较，不可疏论艺术本体特质。然而，东方与西方的舞蹈文化并不遥远，敞开胸怀、提高眼界，以人文关怀，重视舞蹈的艺术本体特质。同时，不断深悟舞蹈艺术的真谛，努力为世人创作舞蹈之佳品，才是今人所追寻的艺术方向。

个人推荐，两书均可用作高等院校舞蹈专业学科的辅助教材，亦可为舞蹈工作者、舞蹈爱好者们使用。同时，相信能够满足各界艺术赏析者和书籍典藏者的捧读与收藏之快。

本书如能够为读者在茶余饭后带来些许艺术享受，为

舞蹈的爱好者在工作之余带来
些许愉悦之情，为舞蹈的学生
在学习之余带来更多思索与进
步，那便实现了我的心愿，倍
感欣慰！

A stylized handwritten signature in black ink, featuring a large, sweeping 'n' or 'r' shape followed by a smaller, more complex mark.

2011年8月2日

01

舞蹈本质

01 舞蹈本质

The Essence of Dance

古典舞《细腰踏鼓》
西北师范大学音乐学院舞蹈系演出

什么是舞蹈，舞蹈是什么……定义很多，单从字义上简单理解，就是“手舞足蹈”，它是一种人体动作的艺术。

若再作进一步阐释，舞蹈是以经过创作、提炼、组织和美化，即经过艺术编排的人体动作为主要表现手段，运用节奏、表情和构图等多种基本要素，创造出具有直观性、动态性的艺术形象，表达审美情感的一种艺术形式。由于人体动作持续流动变化的特点，它必须在一定的空间和一定的时间中存在，而且需要音乐、服装、化妆、道具、灯光及布景的配合，所以，也可以说舞蹈是一种汇集空间性、时间性和综合性的动态造型艺术。

灿烂的中华舞蹈文化源远流长，令人心旷神怡却又扑朔迷离，仅它的起源便众说纷纭，有劳动说、模仿说、游戏说、巫术说、图腾说、性爱说、宗教说等，总之它是和人的生活直接相关，是多种内在因素与外在条件，经过物质和精神的高度融合，按照人类生活的发展轨迹慢慢生成的。

在我国古代，舞蹈是与“乐”紧密相连的，古人认为，诗以抒情，歌以咏声，舞以表形。三者都源于人的内心，古代的“乐”就包含着诗歌舞乐这些基本要素，这门古老的艺术在它诞生之初，原是浑然一体不可分割的。今人所称的诗歌、音乐、舞蹈，只是在经历了相当长一段发展过程之后，才逐步演化形成的。

舞蹈这种原始的艺术形态产生之后，就成为人类在漫长发展道路上的忠实记录者，伴随人类的成长进化，从蒙昧进入文明。其间，不同的社会文化环境，不同的时间流程，

无不或深或浅地在乐舞艺术中留下了痕迹。因此，古老的舞蹈文化作为对艺术史的研究，对人类劳动生产、生活方式、宗教信仰、民风民情、伦理道德、审美情趣及文化政治的研究和探索，无疑提供了宽广的领域和广阔视野。1973年在青海大通县出土的舞蹈纹彩陶盆，是新石器时代的一件陶器，距今约5000年的历史，舞蹈纹位于陶盆内壁的上部，一共描绘了15位舞者，分为三组，组与组之间以弧线纹相隔，各组舞者连臂牵手共舞，舞者动作与服饰协调整齐，头饰、尾饰摆向一致，舞姿欢快

民间歌舞《藏谜》

九寨沟中尔甲文化传播有限公司演出

新石器时代的舞蹈纹彩陶盆

民间舞《与春共舞》
中央民族歌舞团演出

活泼，舞蹈动律栩栩如生，其所描绘的先民们共舞的画面，是至今在我国考古发现中，最早对先人舞蹈内容的一个直观的形象记载。如今在现存的很多民族的民间舞蹈中，都还保留有这种舞蹈形式，即众人围成大圆圈，男女老少手拉手、臂挽臂，一起转圈共歌共舞，其场景壮观感人，舞台上演出的舞蹈作品对此也有不少的艺术表现。

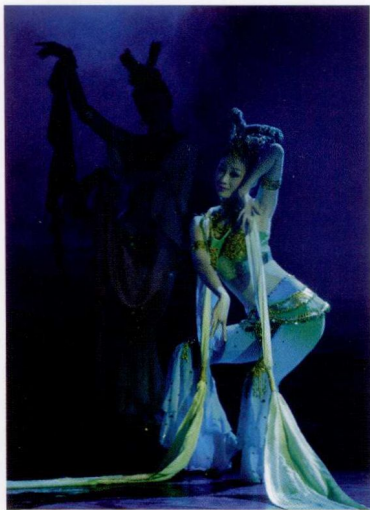
舞蹈艺术最显著特征，就是舞蹈的肢体动作。自从人类诞生之日起，人体动作就产生了，发展到今天，人体动作已经成为丰富多样的信息载体，有实用、表情、表意等多种功能。舞蹈动作既有来源于人体自然形态的动作，也有按照人体自身的结构、规律、韵律，创造开掘出多种多样的舞蹈动作，即把自然无序的生活动作，经过艺术性的提炼、加工、组织，对其进行节奏性、动律性的处理，赋予其表情达意的目的。最终通过舞蹈者的表演展示给大家，这就是我们舞蹈艺术家的使命。在舞蹈作品中，传情表意的舞蹈动作，经过各种不同的组合连接而成为舞蹈的语言。舞蹈语言则由单一的舞蹈姿态连接组成为舞蹈语句，再由舞蹈语句组合成舞蹈段落，成为表现情感内容的舞蹈语汇，是舞蹈语汇及其他因素构成了舞蹈作品。而舞

蹈动作和舞蹈语汇的风格特征，构成了舞蹈作品的风格种类。中国舞蹈艺术作品有古典舞、民间舞、芭蕾舞、现代舞、当代舞、国标舞等种类的划分。

舞蹈动作的诞生，既来源于生活，也来源于创造；既来源于身体，也来源于想象；既来源于过去，也来源于现在和未来。人类经过几千年的社会进步，舞蹈已从简单的“手舞足蹈”，上升至“传情达意”，进而到“娱己娱人”逐渐发展成为一个五彩斑斓的舞蹈艺术世界。例如杨丽萍创作并表演的傣族民间舞《雀之灵》，其舞蹈动作，有她在西双版纳的生活体验，有灵动性的舞蹈创造，有自身的形体优势，还有超于现实的艺术想象。杨丽萍运用傣族舞蹈的内在韵律，并充分发挥舞蹈本体的艺术表现力，通过手指、手腕、臂膀、胸腰等部位有节奏的运动，其柔韧修长与细腻轻盈的舞蹈动作，塑造了一个超然灵动、晶莹洁白、亭亭玉立的孔雀形象。在作品中，她忽而抖动羽冠、轻盈矫健，忽而舒展双臂、轻柔妩媚，舞蹈圣洁高贵，表演出神入化，是中国民间舞蹈中的精品。

舞蹈是一种不断发展的文化，具有明显的时代特征。从宏观的角度讲，它是人类在社会发展的进程中所创造的物质

古典舞《飞天》
北京舞蹈学院演出

古典芭蕾舞剧《天鹅湖》
英国皇家芭蕾舞团演出

财富和精神财富的总和，其发展样式，代表了每一时代特定的文化与审美时尚，极大地丰富了人类的文化生活，愉悦了情感，陶冶了情操，加快了人类文明的前进步伐。从传情达意的角度讲，它是最原始、最直接、最质朴、最动人的一种表现方式，舞蹈从伴随着人类生活的发展，到今天发展为一门独立的艺术形式，与音乐、美术、戏剧、杂技、曲艺、摄影、书法、电影、电视等姊妹艺术在同一个平台上，共同组成了当代艺术的大家庭。当代舞蹈在众多的艺术中，既有独立、明显的艺术特征，又呈现出多姿多彩的舞蹈艺术形态。

民间舞《打鼓唱天歌》
陕西省歌舞剧院演出

