

全国普通高等学校公共艺术课程系列教材

APPRECIATION
OF DANCE

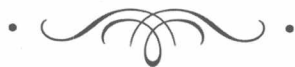
舞蹈鉴赏

主编 江 玲
陈 鸿
毛 毳
审订 吕艺生

上海教育出版社

全国普通高等学校公共艺术课程系列教材

APPRECIATION
OF DANCE

舞蹈鉴赏

主编 江 玲
陈 鸿
毛 毳
审订 吕艺生

上海教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

舞蹈鉴赏 / 江玲, 陈鸿, 毛毳主编. - 上海: 上海教育出版社, 2009.10

(全国普通高等学校公共艺术课程系列教材)

ISBN 978-7-5444-2410-3

I. 舞... II. ①江...②陈...③毛... III. 舞蹈鉴赏-高等学校-教材 IV. J605

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 182559 号

责任编辑 朱艳林
封面设计 一步设计

全国普通高等学校公共艺术课程系列教材

舞蹈鉴赏

主 编 江 玲 陈 鸿 毛 毳
出版发行 上海世纪出版股份有限公司
上海教育出版社
地 址 上海市永福路 123 号
邮 编 200031
网 址 www.ewen.cc
经 销 各地新华书店
印 刷 太仓市印刷厂有限公司
开 本 787×1092 1/16
印 张 17.5
插 页 2
版 次 2009 年 10 月第 1 版
印 次 2009 年 10 月第 1 次印刷
印 数 1-3,000 册
书 号 ISBN 978-7-5444-2410-3/J·0017
定 价 30.00 元

“全国普通高等学校公共艺术课程系列教材” 编审委员会名单

顾 问：江明惇

主 任：刘晓静 杨 青 张飞龙

副主任：范慧英（常务） 张振华 蒋振声 刘 明

总策划：范慧英

编 委（按姓氏笔画排序）：

于有荣 马新宇 王庆福 王贵胜 王保华 王家祥

巨德辉 毛 霏 叶松荣 田耀农 吕艺生 朱艳林

刘 慧 刘正维 刘秀梅 江 玲 关继文 关韶华

孙 璐 孙乃树 李 刚 李庆丰 李荣安 李海鸥

李 强 李 聪 杨建伟 杨晓林 杨孜孜 吴一帆

吴华山 吴国欣 张君仁 张国良 张福海 庚钟银

陈 鸿 范 斌 郁正民 金顺爱 周 秦 周 斌

周 雯 郑晓华 郑颜文 修海林 洪复旦 徐 进

凌宪初 郭克俭 唐玉琴 谢哲邦 韩显中

《舞蹈鉴赏》参编人员名单

主 编：江 玲 陈 鸿 毛 霏

编 委（按姓氏笔画排序）：

王程成 冯 笑 叶晓丽 刘 颖 朱 兮 汤其林

闫桢桢 吴宏兰 宋海鹰 肖 灵 林 琳 武丽萍

金 晖 俞维维 姜 盛 胡 伟 胡 蜀 郭世偲

高晓旭 曹菲菲 曾美华 韩 鑫 睦美琳 潘 玲

魏 刚

参编单位

- 上海交通大学艺教中心
上海大学数码艺术学院
上海大学影视学院
上海师范大学音乐学院
上海戏剧学院
上海戏剧学院附属戏曲学校
上海戏剧学院戏剧研究所
上海工程技术大学艺术设计学院
上饶师范学院
三峡大学
大连大学美术学院
大连工业大学
山东大学艺术学院
山东艺术学院
山东农业大学体育与艺术学院
山东师范大学音乐学院
山东枣庄学院音乐系
山东科技大学音乐系
山东教育学院音乐系
广东舞蹈学校
广州大学音乐舞蹈学院
广西师范大学音乐学院
广西师范学院艺术系
中央戏剧学院
中国石油大学(华东)艺术系
中国农业大学艺术中心
中南民族大学文学与新闻传播学院
云南艺术学院戏剧学院
云南师范大学艺术学院
天津师范大学学前教育学院
长沙学院
东北师范大学音乐学院
东南大学艺术中心
兰州城市学院音乐学院
北京化工大学
北京师范大学艺术与传媒学院
北京理工大学
北京联合大学师范学院
北京联合大学应用文理学院
北京舞蹈学院
北京舞蹈学院附中
宁波大学艺术与传媒学院
宁夏大学音乐学院
甘肃联合大学艺术学院
辽宁大学广播影视学院
华东交通大学艺术学院
华东师范大学艺术学院
华南师范大学音乐学院舞蹈学系
吉林大学艺术学院
同济大学建筑与城市规划学院
安徽大学
安徽师范大学音乐学院
江西师范大学音乐学院
江西教育学院
江南大学
西北大学文学院影视系
西北师范大学音乐学院
西南大学育才学院
沈阳师范大学
忻州师范学院
苏州大学
杭州师范大学美术学院
杭州师范大学音乐学院
武汉音乐学院
河北沧州师范专科学校音乐系
河北大学人文学院
河南大学艺术学院
郑州航空工业管理学院
陕西师范大学音乐学院
陕西科技大学外国语与传播学院传媒系
陕西教育学院音乐系
青岛农业大学艺术与传媒学院
青海师范大学音乐系
重庆大学美视电影学院
南京艺术学院音乐学院
南京师范大学音乐学院
哈尔滨师范大学音乐学院舞蹈与戏剧系
复旦大学上海视觉艺术学院
复旦大学艺术教育中心
洛阳师范学院音乐学院
首都师范大学音乐学院
泰山学院美术系
浙江大学
浙江大学宁波理工学院
浙江工商职业技术学院
浙江台州学院艺术学院
浙江传媒学院音乐学院
浙江师范大学音乐学院
浙江丽水学院艺术学院
浙江纺织服装职业技术学院
浙江林学院
浙江教育学院艺术学院
海南师范大学美术学院
厦门大学
温州大学音乐学院
湖北师范学院音乐学院
湖州师范学院艺术学院
湖南师范大学音乐学院
湖南工业大学
鲁东大学音乐学院
福建师范大学
福建泉州师范学院

总 序

普通高等学校公共艺术教育是高等教育的有机组成部分,在我国高等教育发展的历史进程中,众多教育家和学者曾经广为呼吁:艺术教育是实现美育的重要途径,其重要性不可忽略。著名教育家蔡元培先生就曾经作出“没有美育的教育是不完全的教育”的论断。但是,在上世纪80年代中期以前,我国普通高等学校的公共艺术教育由于受到种种因素的制约,基本上可谓处于空白或自流的状态。随着改革开放的磅礴推进和综合国力的逐步增强,素质教育的思想不断深入人心,艺术教育以其深厚的历史文化和自身艺术价值的独特性和重要性,逐渐受到广泛而又高度的关注。

党和国家对全国普通高等学校的艺术教育高度重视。2002年中华人民共和国教育部令第13号《学校艺术教育工作规程》以及2006年教育部颁布的《全国普通高等学校公共艺术课程指导方案》,对普通高校开设公共艺术课程的性质、目标、设置、保障等均作出了法制性的规定。在全国众多普通高校的中长期发展规划中也由此专门研究了公共艺术课程的建设方向。这些,都为公共艺术教育在普通高校的实施奠定了指导性思想和软硬件基础,保证了艺术教育的健康开展以及与其他教育课程的互相促进、和谐发展。

公共艺术教育的基本任务是培养大学生健康的情感和高雅的艺术品位,启发和丰富其形象思维,它对于提高全体学生的审美素质,培养创新精神和实践能力,塑造健全人格具有独特的重要作用。作为我国高等教育课程体系的重要组成部分,公共艺术课程是普通高等学校实施美育教育的主要途径。

公共艺术课程教学是普通高等学校艺术教育工作的中心环节。可是无需讳言的是,目前大多数普通高校公共艺术课程在开设及完成质量上都存在着一定的不足或不尽人意之处,而首当其冲的问题就是公共艺术课程教材的科学性、规范性与系统性难以确保,造成教学目标不明确,教学进度不统一,教学质量无保证。

纵观时下有关公共艺术课程的教材,主要存在以下几个方面的问题。其一,从各科教材的内容上讲,大多数教材所涉范围广泛、信息量大,此既为优点又成瑕疵。试想,公共艺术教育课程在普通高校作为限定性选修课程,即在36个学时内要完成各科目的教学内容,因此冗长而繁琐的教材是无法在这一现实状况下合理科学施教的。其二,公共艺术教育的对象是高等院校中非艺术专业的大学生,他们无法像专业学生那样所学之

丰富而深刻,这就要求教材首先要具有普遍性、通俗性和趣味性。其三,在物欲横流、急功近利的社会风气影响下,公共艺术教育课程教材的出版缺乏冷静的思考和辩证的思维,有的略显粗糙,更有甚者,则印刷错误屡见不鲜,以讹传讹。

基于以上三个主要原因,上海世纪出版股份有限公司上海教育出版社于2008年暑期在上海成立“全国普通高等学校公共艺术课程系列教材”编审委员会,来自全国几十所高校的专家教授就普通高等学校公共艺术课程教材的编写工作进行了广泛的学术探讨,并且一致认为当务之急是要出版一套能够适应当前普通高校公共艺术课程教学实际需求的教材,用教材来规范教学,用教材来提高教学。这套教材包括教育部规定的八门限定性选修课程《艺术导论》、《音乐鉴赏》、《美术鉴赏》、《影视鉴赏》、《戏剧鉴赏》、《舞蹈鉴赏》、《书法鉴赏》、《戏曲鉴赏》,并且增加了《交响音乐赏析》和《DV制作》等任意性选修课程。

本套教材具有以下五个方面的特点:

第一是普及性。教材的对象决定教材的性质,对于非艺术类高校学生而言,教材首先要具有普及性,只有先普及才有后提高,只有在普及的基础上才能逐渐提高学生的艺术欣赏水平。

第二是通俗性。通俗性是教材普及的前提和保证,它能给人以容易接受的印象,在轻松愉悦的心境中完成学习,不仅能保证学习的进程,又能增进学习的积极性。通俗性与趣味性同时互为包容,在通俗中领悟深刻的艺术哲理,在趣味中感悟丰富的艺术情操,是本套教材的一大特色。

第三是知识性。此套教材浓缩各科知识的精髓,突出典型和重要知识点,辐射一般与次要。在体现知识的广度中又能让学生领略学科内在的深度和高度,使教与学均能做到游刃有余和进退有度。

第四是科学性。本套教材合理布局知识网络,理性编排知识重点,并在章节后留有思考题,旨在给学生留有足够的想象空间,为他们培养多元思考的创新思维提供艺术层面的支撑。以教材为平台,以教学作导向,学生通过公共艺术课程的学习,能沿着美的教育、美的体验,在现实生活中逐步完善自己的艺术审美能力。

第五是系统性。本套公共艺术课程的教材之间知识彼此渗透、学科相互交叉,音乐、美术、戏剧、影视、舞蹈、书法在艺术这一大门类下相通相融,比如音乐中的旋律与绘画中的色彩、戏剧中的矛盾与书法中的神韵之间无不有着或内在、或外在的相似性,处处体现着不可分割的系统性。

本套教材的出版问世是一项颇具历史意义的艺术系统工程,它凝聚着一大批在全国普通高等学校第一线辛勤耕耘的博士学者、专家教授的辛勤汗水,有着广泛的参与性和权威性。教材是教学全程的载体,一部优秀的教材理应成为能够切实保证与提高教学质量的重要基石,应该具有能够在有限的空间充分浓缩人类知识的精华的功用,在冷静凝视艺术历史发展轨迹的同时力求做到与时俱进,从而兼具时代性和先进性。普通高等学校公共艺术教学的终极目标应该是:能够使学习者在汲取知识开阔艺术视野之际,即为开启智慧之门驰骋创新思维之时。

值得一提的是,本套教材具有的五大特点,使之不仅适用于本科、专科、高职高专院校,适用于所有的文、理、工、农、医等专业的学生,还可作为广大社会读者提高文化艺术修养的普及读物。

我们期望本套教材的出版发行能为扎实推进全国普通高等学校公共艺术教育的发展贡献点滴力量,也期望以此为新起点,在普通高校公共艺术教育实践的实践中不断完善,在教材的再版之时能够更臻完美。由于编撰策划时间尚不充裕,如有疏忽之处,还请各位专家同仁不吝赐教。本套教材的付梓得到有关教育部门的各级领导和上海世纪出版股份有限公司上海教育出版社的大力支持,全国高校艺术院校系科的领导以及广大教师都以各种方式给予热情的关怀,限于篇幅不再列举,在此一并致以谢忱。

全国普通高等学校公共艺术课程编审委员会

2009年3月28日

前 言

这是一捧由全国各地二十多位高校一线教师团聚成的舞韵心芳；

这是一程用诗话的语言梳理舞蹈羽翼的艺术之旅；

这是一次用对舞蹈的炙热真诚唤起学生对美之共鸣的悉心倾吐……

感谢上海教育出版社为我们提供了一个良好的教材写作平台，在他们的组织牵头下，由南京师范大学江玲老师、湖南师范大学陈鸿老师、北京舞蹈学院毛毳老师带领来自全国各高校的一线教师组成了这本《舞蹈鉴赏》教材的写作团队。该团队成员是从事多年舞蹈鉴赏课程教学的专业教师，其专业功底扎实，思想活跃，勤奋上进，具有丰富的实践经验，为顺利完成书稿奠定了基础。写作中经过主编们的多次论证、反复研究、制定大纲、统一体例、明确要求，使本书特点十分鲜明。正如吕艺生教授在评语中所写：“《舞蹈鉴赏》一书稿是目前我国几部舞蹈赏析中较好的一部。它具有独特的鉴赏视角和文学表述视角，……结构与其他同类著述都有所不同。……它不去抄袭现成的分类法，不去抄袭现成的模式，不落套，不因循八股。我以为这一点最值得肯定。”

本教材之特色：

1. 为避免与已面世的其他鉴赏类教材雷同，该鉴赏教材采用“研究式”写作，即不要将作品的内容、立意、手法、调度、获奖原因等等各方面笼而统之的泛泛而过，而是紧紧抓住该作品的一个闪光点写透、写生动、写出特色，体现出专业舞蹈工作者的研究眼光及深度。例如，在品读独舞《江河水》中，作者紧紧抓住“水袖运用的功能最大化开掘”这一点，将水袖这个贯穿作品的服饰道具写充分。

2. 写作中我们将同一话题、类型、道具等有比较参考价值的作品捆绑写作。例如将《春江花月夜》与《扇舞丹青》纳入同一篇文章，从扇子运用的变化角度，梳理中国古典舞在不断发展中如何丰富了道具的功能和用法，调整了舞者与道具的主辅关系，从而真正达成了“人扇合一”的气韵生动。再例如，将《书韵》、《书痴》纳入同一篇文章，探讨书法类古典舞如何处理毛笔何时在手、何时放下、是否妨碍技巧动作的展现等话题……这样一来，不但避免了相似剧目的重复写作或砍删掉其中一个的问题，而且在参照写作的过程中，自然梳理出了同类作品的特色及规律，得出了让普通高校学生可以运用和分辨的实际鉴赏标准。

3. 该教材在大框架上按照独、双、三、群、剧的类别分类，便于学生梳理、类比、关照。所选作品多为学生容易在网络和音像店中找到的、不偏怪久远的、值得列为教材剧目的经典舞蹈作品。本着为学生实际学习服务、为教师实际教学服务的宗旨，教材力争深入浅出、通俗易懂。在这一点上，吕艺生教授也给予较高评价：“对剧（节）目的选择，既考虑到各派别，各种类，又顾及到质量，因此选择的剧（节）目既全面，又是精品荟萃，既风格多样，又形式齐全。可以明显看出，编著者的编书方针是明确的，作品既遍及中外，又以中为主；既遍及古今，又以今为主；既有高雅之作，又考虑到平民百姓的欣赏水平，真正做到雅俗共赏。可以说，这部《舞蹈鉴赏》在剧（目）选择与种类构成上，是最

具匠心的。”

4. 作为全国普通高校艺术鉴赏教材，我们更加尊重普通高校学生的智慧和较为成熟的接受力，在写作中适当引入专业核心知识，又注意筛选掉过于专业的术语、名词、前后背景知识较多的观点等晦涩之处。教材虽然在观点上推陈出新，另辟蹊径，体现研究价值，鼓励学生创造性思维；但同时避免过于尖锐的、过于私人化的自我观点，给予每个经典舞蹈作品应有的历史评价和事实评价，客观地对待作品。

5. 该教材为体现研究型教材的特点。将舞蹈知识链接、作品客观信息——创作时间、编导、首演单位、演员、获奖情况等以附录形式附后，方便老师、学生查阅。也为专业学者提供参阅资料。

本书的编者诸多，舞作品读的作者在附件中呈现。章节中呈现部分代表，绪论由毛毳、胡伟、宋海鹰编写；第一章由韩鑫、胡伟等编写；第二章由肖灵等编写；第三章由曾华美等编写；第四章由吴宏兰等编写；第五章由眭美琳等编写。第一章至第五章的第一节由毛毳编写；附录一由江玲编写、附录二由江玲、陈鸿编写，统稿由江玲完成。

我们有幸请到我国著名舞蹈教育家吕艺生教授做审订，当我们惶恐不安的将初稿呈现在吕老师面前时，他在百忙中仔细审阅书稿，并给予了较高的评价，使我们顿感释怀。在此十分感谢吕老师对我们的肯定和鼓励。同时，感谢著名摄影家叶进老师，是叶老师提供的精美的舞蹈剧照为本书增色添彩。

我们希望这本以“鉴赏”命题的舞蹈文字，通过话题类比、中西类比、古今类比、知识插说等研究状态的生动文字，授予学生每一类舞蹈的鉴赏规律，从而搭建起对舞蹈独美的默契和热爱……

愿同学们释卷获益！

主 编

于2009年7月21日

目 录

Contents

绪 论 用眼睛捕捉生命的悸动之美 / 1

第一节 舞蹈鉴赏之魅力 / 1

第二节 舞蹈鉴赏之缺憾 / 2

- 一、 人体动作的舞蹈语言 / 2
- 二、 手舞与足蹈的语言缺陷 / 3
- 三、 舞剧的叙述缺陷 / 4

第三节 舞蹈鉴赏之收获 / 5

- 一、 舞蹈鉴赏的德育功能 / 6
- 二、 舞蹈鉴赏的文化遗产和智育功能 / 6
- 三、 舞蹈鉴赏的心育功能 / 7
- 四、 舞蹈鉴赏的美育功能 / 8
- 五、 舞蹈鉴赏的创新功能 / 8

第一章 蔚为大观的用“舞”之地 / 10

第一节 舞剧鉴赏概说 / 10

第二节 爱情在舞剧中化蝶永生 / 11

- 一、 雌雄“天鹅”竞争歌——《天鹅湖》 / 11
- 二、 人鬼世界的经典爱情——《吉赛尔》 / 14
- 三、 舞蹈灵感向电影借鉴——《大红灯笼高高挂》 / 17
- 四、 沙漠中的“视觉盛宴”——《大梦敦煌》 / 20
- 五、 自由爱情的殉葬者——《罗密欧与朱丽叶》及《一把酸枣》 / 23
- 六、 阴霾簇动下的惶恐爱情——《原野》 / 28
- 七、 混沌纠缠的爱情诀别——《雷和雨》 / 31

第三节 战争在舞剧中嘶喊争鸣 / 34

- 一、 宏大叙事下的战火嘶鸣 / 34
——《小刀会》/《红色娘子军》/《白毛女》/《闪闪的
红星》/《斯巴达克》
- 二、 硝烟弥漫中的自我呻吟 / 47
——《红梅赞》/《南京1937》/《风雨红棉》

第四节 民族风在舞剧中饕餮绝美 / 53

- 一、 煌煌中华——《丝路花雨》 / 53
- 二、 血液的执著——《宝莲灯》及《妈勒访天边》 / 56
- 三、 原生魅影——《云南映象》 / 60
- 四、 民族音画——《八桂大歌》及《妈祖》 / 63

五、民族功夫风——《风中少林》 / 67

六、捍卫民族独立的赞歌——《红河谷》 / 69

第五节 思维尝试 / 72

第二章 滴水汇海，胜之以“图” / 74

第一节 群舞鉴赏概说 / 74

第二节 舞作品读 / 74

- 一、中国当代舞的缘起与发展——《走、跑、跳》、《穿越》和《士兵与枪》 / 74
- 二、中国古典舞“身韵”的言说——《黄河》 / 77
- 三、闪古烁今，源远流长——《踏歌》 / 78
- 四、水幕诗话江南韵——《小城雨巷》 / 81
- 五、无处不圆——《顶碗舞》 / 83
- 六、舞台上的“生活”——《红珊瑚》 / 85
- 七、乡土情——《剪纸姑娘》 / 87
- 八、舞戏合璧——《俏花旦》 / 89
- 九、一抹生命的光芒——《一片羽毛》 / 90
- 十、关于水的遐想——《水姑娘》 / 93
- 十一、掀起盖头见“朴质”——《掀起你的盖头来》 / 95
- 十二、奔跑的“飞”舞——《壮族大歌》 / 97
- 十三、美不胜收山与水——《走在山水间》 / 98
- 十四、熠熠生辉、千手震撼——《千手观音》 / 100
- 十五、滴水汇海、胜之以图——《小溪·江河·大海》 / 101
- 十六、大爱无疆、简约生辉——《中国妈妈》 / 103
- 十七、风格铸就永恒——《小白桦》 / 105
- 十八、人生不是梦，岁月才如歌——《岁月如歌》 / 107
- 十九、悲壮且震撼——《长城》 / 108
- 二十、血与火中的诗境——《那一片芦荡》 / 110
- 二十一、“垓下”悲歌——《垓下雄魂》 / 112
- 二十二、古韵舞风——《霓裳羽衣舞》 / 114

第三节 思维尝试 / 116

延伸对比阅读——《长城》的另一种鉴赏视角 / 116

第三章 美在“打破”之间 / 119

第一节 三人舞鉴赏概说 / 119

第二节 舞作品读 / 119

- 一、真情藏于摇篮——《牛背摇篮》 / 119
- 二、霓裳羽衣舞断魂，长生殿中筑墓台——《大唐贵妃》 / 121
- 三、傣家小妹多彩的梦——《邵多丽》 / 123

- 四、情趣横生花为媒——《小伙·四弦·马樱花》 / 124
- 五、乐动舞，舞动情——《高原女人》 / 126
- 六、手足亲情、刻骨铭心——《我的兄弟姐妹》 / 128
- 七、巾帼英豪、流芳百世——《金山战鼓》 / 129
- 八、母子相隔两世间——《母亲》 / 132
- 九、人生如棋，各就其位——《位子》 / 133

第三节 思维尝试 / 135

延伸对比阅读——《小伙·四弦·马樱花》的另一种鉴赏视角 / 135

第四章 身体的“握手” / 138

第一节 双人舞鉴赏概说 / 138

第二节 舞作品读 / 139

- 一、不一样的“一起走”——《出走》和《同行》 / 139
- 二、心灵之握——《牵手》 / 140
- 三、血铸战友情——《士兵兄弟》 / 142
- 四、生命的相伴——《两棵树》和《藤枝叶》 / 144
- 五、相濡以沫夕阳情——《老伴》和《咱爸咱妈》 / 146
- 六、天上人间姐妹情——《青蛇与白蛇》 / 149
- 七、“型”的骨骼，“韵”的血脉——《萋萋长亭》 / 151
- 八、香音长绕舞蹁跹——《飞天》 / 152
- 九、草原风情画——《牧歌》 / 154
- 十、大喜之际悲更切——《新婚别》 / 155
- 十一、我的双手托起你的梦——《师徒春秋》 / 157
- 十二、现代都市情感的“迷茫”——《唉，无奈》 / 159

第三节 思维尝试 / 160

延伸对比阅读一——《牧歌》的另一种鉴赏视角 / 160

延伸对比阅读二——《青蛇与白蛇》的另一种鉴赏视角 / 161

第五章 当身体无以凭借…… / 163

第一节 独舞鉴赏概说 / 163

第二节 舞作品读 / 164

- 一、两番巾帼竞红装——《木兰辞》及《木兰归》 / 164
- 二、海鸥飞处海浪生——《海浪》 / 167
- 三、滚滚江水成归宿——《江河水》 / 169
- 四、壮乡蛙趣——《蚂拐》 / 172
- 五、圣洁的神灵——《雀之灵》 / 173
- 六、原始而神秘的凤凰——《太阳鸟》 / 175
- 七、舞里戏外话“花旦”——《旦角》 / 177

- 八、 书法与舞蹈的不解之缘——《书韵》和《书痴》 / 178
- 九、 弹起撩人的“冬不拉”——《可爱的一朵玫瑰花》 / 180
- 十、 酒不醉人人自醉——《醉鼓》 / 181
- 十一、 蓝天·草原·牧马人——《蒙古人》 / 183
- 十二、 魂兮归来——《秦俑魂》 / 185
- 十三、 画魂画骨神自出——《孔乙己》 / 187
- 十四、 无言的爱——《母亲》 / 188
- 十五、 今世前生，脂粉无情——《胭脂扣》 / 190
- 十六、 秧歌情——《扇妞》和《大拜年》 / 192
- 十七、 扇舞动容四十载——《春江花月夜》和《扇舞丹青》 / 193
- 十八、 酸甜人生——《摘葡萄》 / 195
- 十九、 关不住的女儿心——《庭院深深》 / 197
- 二十、 体悟生命——《残春》 / 199
- 二十一、 魅力“三道弯”——《敦煌彩塑》 / 201
- 二十二、 一只羽翎神气来——《挂帅》 / 202
- 二十三、 美丽的红尾狐——《翠狐》 / 204
- 二十四、 袖拂春色——《绿带当风》 / 205
- 二十五、 春之恋——《一片绿叶》 / 207

第三节 思维尝试 / 209

- 延伸对比阅读一——《书痴》和《书韵》的另一种鉴赏视角 / 209
- 延伸对比阅读二——《扇妞》的另外一种鉴赏视角 / 210
- 延伸对比阅读三——《春江花月夜》和《扇舞丹青》的另一种鉴赏视角 / 212

参考文献 / 215

- 附录一 舞蹈关键词知识链接 / 216
- 附录二 舞蹈作品信息检索 / 238

绪 论

用眼睛捕捉生命的悸动之美

第一节 舞蹈鉴赏之魅力

艺术鉴赏,从艺术诞生的瞬间开始就与艺术相伴相生的。所谓鉴赏,无非是用观者的心灵与作品交谈的过程;无论是对同时代作品的鞭辟剖析,还是对年代久远作品的当代新解,古今中外,不外此理。

如果说到舞蹈鉴赏比起其他姊妹艺术有什么独特之处,那就是这种心灵与舞蹈作品的交谈,夹杂着更多的身体记忆和肢体运用,建立在一种对人的行动方式的调用和感受之中。比如说,一个表现中国书画精神的舞蹈作品,在鉴赏者的脑海中,自然与舞者一起浮现出对中国古代文人士大夫气度和品格的追念,那放浪笑傲、不拘细节的纵情洒脱;那浪漫抒怀、独与天地相往来的从容淡定;那拂袖捻须对月当歌的怡然自得……因此,如同那些对线条和色彩尤其敏感的人对绘画有较为细腻的感受力一样,对动态和行为尤其敏感的人对舞蹈的倾倒、弹跳、柔韧、速度以及由此所传递和体现出的内心的悲欢离合、喜怒哀乐,将产生丰富而细腻的体悟。当然,从根本上讲,比起技术技巧因素,艺术因其塑造灵魂表达生命而以体现生命真实为第一功能,因此,鉴赏者自身的知识储备、文化积淀、人生阅历、性格品行,将是影响和制约艺术鉴赏效果的第一要素,而舞蹈鉴赏所呼唤的动觉敏感,则是可以在长期的舞蹈储备铺垫下,慢慢谙熟而从容的鉴赏习惯。

舞蹈经历了从古到今漫长的生命周期,其“长于抒情,拙于叙事”的特性,已跃然凸显于众多姊妹艺术之中。那么,同样作为“拙于叙事”的肢体艺术,舞蹈与体操、杂技等血缘关系更加浓烈的“亲姊妹艺术”,又有哪些差异和独特的召唤力呢?随着体操、杂技艺术的时代发展,技术技巧越来越舞蹈化,这种甄别就显得尤为模糊和艰难;但舞蹈化的杂技和体操,都是以技术技巧为首要看点,任何伤及或者无意义于技术技巧的舞蹈表达,都被毫不留情地删减;而舞蹈与技术技巧之间的轻重关系,则恰恰相反。在我们看到的某些舞蹈作品中,炫技被提到了重要的位置,编导为了满足人们的视觉快感,将技巧充斥在整个作品中,影响了舞蹈意蕴的传递,将舞蹈变成了动作的游戏。这就需要在欣赏舞蹈之初,就怀抱着端正而深沉的欣赏期待,用正确的标准,去揭开舞蹈美丽的面纱,感受舞者所传递出的生命情怀,引起

观者关于自我、关于生活、关于社会、关于伦理、关于历史、关于时代的无限思索,用舞蹈艺术独有之准确,达成心灵的涤荡和陶冶……

第二节 舞蹈鉴赏之缺憾

每一种艺术门类都有自己独特的语言体系,由于借助的物质载体以及表述方式的不同,最终传达的艺术语言也截然不同。美术的构成载体是纸张、画布、颜料、油彩,表现手段是色彩、线条、构图,最终形成静态的造型语言;话剧的载体形式是行动或称表演行为,主要以生活动作、表情、言语的综合作为戏剧语言;曲艺则是以人的表演手段构成说唱语言。舞蹈按其载体本质来说就是人体的动作语言,是经过艺术家组织过的、注入了情感与意识观念的、具有某种运动规律的动作。动作是舞蹈的基本材料,是外化人物内心世界的一种基本手段。通过人体动作的动态、动速、动律和动力的变化和发展来构建舞蹈语言,正是在人体动作的基础上形成的一种特殊语言。

一、人体动作的舞蹈语言

我们知道属于人体动作范畴的艺术门类有许多种,如杂技、武术、哑剧、人体雕塑、艺术体操、跳水、冰上舞蹈等。舞蹈最不同于其他人体动作艺术的主要方面是:强调用动作来表现人的内在的深层精神世界,突出细腻的情感表达、深刻的思想概括、鲜明的性格塑造。哑剧或戏剧艺术虽也强调人体动作的情感性表达,但更倾向于模拟现实生活作为主,不具有动态的流畅性,与舞蹈截然不同。杂技则具有更多的炫技性和刺激性,表现出一种惊险、勇敢、坚毅、智慧的精神品格。

从本质上说,舞蹈动作来源于实际生活,但在供人欣赏的目的驱使下,它需要经过两个形式化的转换,即从日常生活动作向舞蹈动作的转换,再从舞蹈动作向舞蹈语言的转换。舞蹈从生活到艺术的确立过程,需要经过形式化的转换动作,最起码要同时具备时间性的形式美感和空间性的造型美感。它包含着原态生活动作的夸张、变形以及抽象的符号性动作,这种动作的特征是孤立、单纯和无意义的。当单纯的具有形式化的舞蹈动作按一定观念或情感意象进行目的性排列与组合,并被安置在某种特定的“感情环境”中时,这种动作便转换成舞蹈艺术家所独有的“语言”。这种经过舞蹈艺术家有目的设计的舞蹈动作才能上升到语言的最高境界,甚至超出了自身的价值和内涵,成为一种艺术的语言。作为舞蹈语言的形式载体——动作,是一种艺术的意象性譬喻,既可以是直接传达,又可以是一种暗示,能唤起

观赏者的联想和共鸣。观赏者对舞蹈本体的认同,其实就是对舞蹈动作进行识别、猜度、联想和意会的结果。

二、手舞与足蹈的语言缺陷

《说文解字》中把上肢与下肢的动作分类为“舞”与“蹈”,“手舞足蹈”无疑是舞蹈语言构成的主体部分。“手舞”是关于上肢的动作,特别强调手臂运用,其中包括托、扬、抬、抡、抑、拍、拉、抱、指、拧、按、捉、挽、捧、掩、推、掀、掏、搭、挽、扶、搂、握、摸、摆、摇、撩、撑等。每一个单字都极具动态特性,可以成为一个动作元素或是一个舞蹈动作。同时脚下的步伐运用统称为“蹈”,凡是带有“走”和“足”字旁的动作都归属于这个范畴。其中最具有动态特性的动词包括走、赴、赶、越、起、趟、跃、跋、跌、跑、跨、蹠、蹠、跳、蹠、跟、跋、踢、踏、踩、蹠、端、蹋、蹦、蹬、蹠等,“足”以显现文字词义和脚下步伐的富足。

关于“舞”与“蹈”,两者表面上看起来是相互联系,但又有着各自不同的功能。“手”付诸上肢语言,可以用挥臂表达事理或者塑造一定的形象,比如手臂的展开表示接受,手臂的畏缩表示拒绝,一摆手表示欢迎,一摇臂表示再见。“手语”舞蹈可以称之为“身体的第二张嘴”,正如弗洛伊德所说:“没有人可以隐藏机密,假如他的嘴不说话,他会用指尖说话。”手势是人类对于言语交流和语言障碍的一种情感补充。科林伍德在《艺术原理》中曾有这么一句话:舞蹈艺术是一切语言和艺术之母。这即是说,早在人类的远古时期,先民们还不能用语表达情感时,舞蹈就成为最早出现的表达情感的艺术形式,其后才逐渐分离、剖析出其他各种口头语言。相对于“手”来说,“脚”借助下肢语言,在不停地空间移动中寻找平衡,用踏地、顿足、跳跃来抒发情绪。双脚似乎在想象中并没有双手重要,但在舞蹈的范畴中脚的重要性却不亚于手的部分,正如我们常把舞蹈表演称作“跳舞”,可见“舞”总是要用脚来跳的,更是舞蹈情感表达的最重要方式。“脚”的功能似乎大于“手”的运用,因为“舞”侧重比拟,叙述事由,往往又很难表达清楚,不及口头语言直接明了;而“蹈”最接近舞蹈的本质,表达人的一种真实情感。

跳舞是人类的一种本能,在语言尚不发达的情况下,不论是本能的情感发泄还是思想的愿望表达,都需要凭借身体动作机能发挥重要作用。舞蹈作为一种“人体动作”的语言艺术并不完全具备言语的表达功能,舞蹈动作的功能主要是“情态”而非“事理”,不能够完全交代事件的前因后果或人物关系,这便是“长于抒情,拙于叙事”的舞蹈表现观。无论“抒情”还是“叙事”,舞蹈从表意层面限定了动作表现力的范围,意味着舞蹈“拙于叙事”,而不是“不能叙事”。韩芙莉在《舞蹈编导理论》中谈到“人体动作表现力的范围”,认为“语言有其限度,不能迫使它超越范围去进行交际;人体动作的表现力亦复如是,其范围就是动作性”。所以舞蹈永远说不清“她是我大姨妈”,因为内容本身超出了动作的描述范围。

人类早期的用动作传达语言的表意方式已让位于声音语言的叙事系统,而舞蹈动作的