

新世纪高等学校教材

艺术专业核心课系列教材

王一川 主 编

中国民族舞蹈艺术创作

Zhongguo Minzu Wudao

Yishu Chuangzuo 金 秋 著

北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

新世纪高等学校教材

艺术专业核心课系列教材

王一川 主 编

Zhongguo Minzu Wudao
Yishu Chuangzuo 金 秋 著

北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国民族舞蹈艺术创作/金秋著. —北京: 北京师范大学出版社, 2011. 12

(新世纪高等学校教材·艺术专业核心课教材)

ISBN 978-7-303-13841-8

I. ①中… II. ①金… III. ①民族舞蹈—舞蹈创作—中国—高等学校—教材 IV. ①J722.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 225512 号

营销中心电话 010-58802181 58808006
北师大出版社高等教育分社网 <http://gaojiao.bnup.com.cn>
电子邮箱 beishida168@126.com

出版发行: 北京师范大学出版社 www.bnup.com.cn
北京新街口外大街 19 号
邮政编码: 100875

印刷: 北京中印联印务有限公司
经销: 全国新华书店
开本: 170 mm × 230 mm
印张: 19.5
字数: 328 千字
版次: 2011 年 12 月第 1 版
印次: 2011 年 12 月第 1 次印刷
定价: 30.00 元

策划编辑: 陈佳宵 责任编辑: 陈佳宵 于 乐
美术编辑: 毛 佳 装帧设计: 毛 佳
责任校对: 李 菡 责任印制: 李 啸

版权所有 侵权必究

反盗版、侵权举报电话: 010-58800697

北京读者服务部电话: 010-58808104

外埠邮购电话: 010-58808083

本书如有印装质量问题, 请与印制管理部联系调换。

印制管理部电话: 010-58800825

总序

王一川

教材，过去又叫讲义，是教师的学术智慧和教学匠心的高度凝聚，也是高等学校人才培养的一种规范化载体。鲁迅的《中国小说史略》就是他当年在北京大学授课时的讲义。像鲁迅这样的名家与名师通过面对面的授课对学子成长的影响力必定是巨大的，但他或他们终究会老去，好在其独特学识和见地能借讲义或教材之薪火而代代相传，衣被学人，远非一代。教材佳作的重要性于此可见一斑。

古人讲“无规矩不成方圆”，教材的作用大约正在于为教师的教学和学子的学习提供一种共同的富于原创性、结构性和示范性的“规矩”。就现代高等艺术专业人才培养来说，核心课程教材正是教学所不可或缺的一个重要环节，堪称高等艺术专业人才培养的生命力范式。有什么样的艺术专业人才培养理念，就应当有什么样的艺术专业课程教材去加以规范和定型。学校培养目标、专业培养传统和教师艺术造诣及艺术理念等，都需要通过教材去规范和具体化，并依托教材的运用去实施。正是教材把特定的人才培养理念、目标和任务等，以准确、清晰、系统而又完备的方式，具体地阐发出来，通过课堂教学及自学而濡染艺术学子的身心，化为他们成长与成才的规范化轨道。有了这条规范化轨道，艺术专业教师的艺术创新与课堂传授，以及艺术学子的修习与实践，就都获得了共同一致的努力方向和重心。而倘若没有这些教材，艺术专业人才培养

养势必会丧失必需的规范或范式，从而最终失去生命活力。如此，编写艺术专业核心课程教材的重要性不言而喻。

北京师范大学艺术学科已有近百年的发展历史，而作为其目前主要依托的艺术与传媒学院，多年来瞄准我国艺术学科改革开放的前沿，在艺术专业办学特色和教材建设方面都取得了丰富的经验。近几年来，随着我国高等艺术专业的快速发展、艺术学研究的日趋活跃以及社会公众的艺术素养提升需求的持续旺盛，新编和修订能满足当前艺术人才培养新需要的高等艺术专业核心课程教材，已成为艺术学科专业发展的一项重要而又迫切的工作，应当作为艺术学科专业发展的大事来考虑。

目前我国高等艺术专业类型已变得越来越丰富。不仅有优势尽显的艺术专业院校及培养基础艺术师资的师范院校快速恢复和发展艺术类专业，更有综合大学、理工科大学大力创办新兴艺术专业，这就对艺术专业课程优质教材提出了愈益旺盛的需求。更由于上述艺术类专业所处的不同位置，它们对艺术专业课程优质教材的需求往往变得各不相同：有的偏重于艺术技巧的练习，有的侧重于艺术研究素养的提升；有的强调基础，有的注重应用；有的偏爱纯艺术，有的倾心于实用艺术，如此等等。因此，编写适合于上述不同类型的各具特色的高等艺术专业人才培养需要的新型核心课程教材，势在必行。

艺术与传媒学院不仅注重强化办学特色，同时注重特色教材建设，因为我们认识到，特色教材正是办学特色的一种高度提炼和创造性概括，也是这种办学特色的一种传递和彰显。正是考虑到这一点，我们与北京师范大学出版社决定共同携手应对 21 世纪艺术人才培养的新挑战和新前景，编撰一批艺术专业核心课特色教材。首先，我国艺术学科专业建设有了长足的进步，艺术理论和艺术史论领域都出现新的开拓，需要及时地转化到艺术专业核心课教材建设，特别是富于特色的教材建设中。其次，我国艺术活动和高等艺术教育实践都已经和正在发生一系列新变化，出现了一些新现象、新问题，需要特色教材及时地对它们做出必要的回应。最后，国外艺术学教材新成果也值得借鉴，以及时更新我们的教材。面对这些新挑战和新前景，我们希望能够通过创编和修订新的特色教材去积极应战，为我国高等艺术专业教育的发展尽绵薄之力。

本套艺术专业核心课系列教材，是北京师范大学艺术与传媒学院作为教育部创意人才培养实验区的建设成果和作为北京市高等学校特色专业建设点的建设成果在教材领域的一次概括和汇集。我们希望能把上述建设过

程中富于我院特色的一些新探索、新尝试及新的实践成果，以教材形式加以凝聚，并尽力寻求和实现一些创新。首先是在以往艺术学教材建设基础上，立足于 21 世纪我国高等艺术专业教学的新需求，反映近十年来，特别是近三年来我院创意人才培养实验区建设和特色专业建设的新成果。同时，密切关注和吸纳国内外艺术专业教学的前沿成果，力求在教材的理念、体系、体例、媒介手段等方面做出新的富于特色的开拓。这次的重点在艺术类专业核心课程特色教材，主要是艺术学各分支学科专业概论和艺术史课程教材。这方面的更新需求格外强烈，可以优先编撰、出版。同时，还要适当兼顾出版艺术学各学科专业的专业课教材以及体现我院学科专业特色的专业选修课程教材。由于如此，本套系列教材在专题上是开放的，可以根据教学改革与教学实践的延伸，而及时加入新的选题。

本套特色教材系列拟在编写体例上寻求新的突破。具体表现在如下方面：一是理念前沿而又表述浅显，就是尽力让教材在理念上开拓、创新，而在表述上浅显易懂；二是体例简洁而又论证具体，就是寻求在理论体系上简洁、凝练，在个案分析方面具体而又生动；三是编写配套多媒体课件或网络教材，建设相应的课程网站等。

我们深知，目前国内艺术专业课程教材建设正呈现出众声喧哗与争鸣的活跃局面，每一种声音都有其特殊音色。如果我们的特色探索与尝试能有幸加入到这种喧哗与争鸣中，与其他音色交织成多声部交响曲，相信对我国高等艺术学府之间的特色辉映与互动是有益的。

2010 年 9 月 12 日于北京林萃西里

目 录

引 言 走近民族舞蹈艺术创作 /1	
第一章 民族舞蹈艺术创作 /5	
一、民族舞蹈艺术创作界定	7
二、民族舞蹈艺术创作特征	13
[学习目标]	26
[思考题]	26
第二章 民族舞蹈艺术创作审美思想 /27	
一、“人伦道德”的民族舞蹈艺术创作审美思想	29
二、“元、亨、利、贞”的民族舞蹈艺术创作审美思想	32
三、“大象无形”的民族舞蹈艺术创作审美思想	34
四、“精、气、神”的民族舞蹈艺术创作审美思想	37
[学习目标]	41
[思考题]	41
第三章 当代民族舞蹈艺术创作的多元重构 /43	
一、民族舞蹈艺术创作与政治	45
二、民族舞蹈艺术创作与本体论	48
三、民族舞蹈艺术创作与生产论	51
四、民族舞蹈艺术创作与现代主义	53

五、民族舞蹈艺术创作与现实主义和浪漫主义的 创作方法	56
[学习目标]	59
[思考题]	59
第四章 民族舞蹈艺术创作的心理理念与人才培养/61	
一、略览当代民族舞蹈艺术创作	63
二、民族舞蹈艺术创作的心理理念	67
三、民族舞蹈艺术创作人才培养	75
[学习目标]	79
[思考题]	79
第五章 民族舞蹈艺术创作与民族文化认同/81	
一、民族舞蹈艺术创作经验梳理	83
二、民族舞蹈艺术神韵和审美特质与现代意识的融合	88
三、根植于民族文化中的优秀民族舞蹈艺术创作者	95
[学习目标]	107
[思考题]	107
第六章 当代中国古典舞蹈艺术创作形态/109	
一、中国古典舞创作	111
二、敦煌舞创作	118
三、汉唐舞创作	124
四、昆舞创作	133
[学习目标]	142
[思考题]	142
第七章 民族舞蹈时、空间结构与构图/143	
一、舞蹈时间	145
二、舞蹈空间	150
三、舞蹈构图	156
[学习目标]	159
[思考题]	159

第八章 民族舞蹈艺术创作形式结构 /161

- 一、民族舞蹈艺术小品形式结构 163
- 二、民族舞剧艺术形式结构 173
- [学习目标] 177
- [思考题] 177

第九章 中国民族舞剧创作概况 /179

- 一、中国近现代民族舞剧创作 181
- 二、新中国成立初期民族舞剧创作 183
- 三、20 世纪 50 年代以后民族舞剧创作 183
- 四、20 世纪 60 年代中期民族舞剧创作 185
- 五、“文化大革命”期间民族舞剧创作 186
- 六、改革开放以来民族舞剧创作 187
- 七、20 世纪末至 21 世纪初民族舞剧创作 196
- [学习目标] 197
- [思考题] 197

第十章 中国民族舞剧创作样式与创作步骤 /199

- 一、民族舞剧创作样式 201
- 二、民族舞剧创作步骤 205
- [学习目标] 210
- [思考题] 211

第十一章 中国民族舞蹈艺术创作方法 /213

- 一、民族舞蹈艺术创作方法的基本原则 215
- 二、民族舞蹈艺术情感与动作 216
- 三、民族舞蹈艺术动作的结构规律 220
- 四、民族舞蹈的灵魂——民族音乐 222
- 五、设定舞蹈潜台词 224
- [学习目标] 225
- [思考题] 225

第十二章 文献资料中的舞蹈艺术形象元素 /227

- 一、诗经中的舞蹈艺术形象元素 229
- 二、汉乐府诗集中的舞蹈艺术形象元素 233
- 三、唐诗中的舞蹈艺术形象元素 237
- 四、从元杂剧中寻找舞蹈艺术形象结构方式 240
- [学习目标] 242
- [思考题] 243

第十三章 民族舞蹈文化遗产中的舞蹈艺术形象元素 /245

- 一、汉族舞蹈文化遗产中舞蹈艺术形象元素 247
- 二、少数民族舞蹈文化遗产中舞蹈艺术形象元素 256
- [学习目标] 269
- [思考题] 269

主要参考书目 /270**附录一 河南省汉族民间舞阵图 /274****附录二 陕西省汉族民间舞队形 /290****后 记 /301**

引言

走近民族舞蹈艺术创作

中国是多民族国家，历史与文化源远流长，也是世界四大文明古国之一。中华各民族绚丽多彩的舞蹈文化，成为世界了解中国的一个窗口。

然而，我国的民族舞蹈艺术创作还没有真正走向世界。在创作方法及挖掘、继承民族舞蹈文化遗产和推陈出新方面，还滞后于社会发展的需要，如丰厚的民族民间舞蹈资源被忽视，民族民间舞蹈文化遗产被冷落，民族舞蹈艺术创作资源被浪费等。

舞蹈是民族文化的生命呈现，它有两种表现态势：原生态舞蹈和舞台展示的舞蹈。所谓原生态舞蹈，即指在相对封闭的环境里几十年、几百年，甚至几千年很少发生变化或很少发生重大变化的文化样态。它虽然带有社会发展的阶段性的烙印，但在中国几千年的封建社会里，它的发展变化是滞缓的，几乎是停止不变的。进入近代社会转型期，它虽然受到先进文化的冲击与影响，但是由于思想观念及地理环境的制约，其样态变化仍然不大。像这种原生态舞蹈在我国文化偏僻的农村山寨里还普遍存在。所谓舞台展示的舞蹈，是指原生态舞蹈经过艺术家采集、整理、提炼、加工、美化之后，被赋予一定的思想内涵，搬上舞台，表演给人们观赏的艺术品。搬上舞台的舞蹈艺术作品含有两种要素：即艺术构思和艺术表现技术。如果舞蹈作品不具备出色的艺术构思和良好的技术表现，就不可能成为舞蹈艺术作品，而只能是自娱自乐的消遣活动。当作

品的编导看着眼前没有审美价值舞蹈作品，一想到付出的汗水、心血和辛辛苦苦收集来的舞蹈素材及没日没夜的艺术构思过程，得到的却不成正比的时候，就不可能不为之沮丧了。其中不能排除平时没有充分学习掌握和研究民族舞蹈艺术创作方法的遗憾。当前舞界许多人发出感叹，中国民族舞蹈正在异化和消失。这的确是一个令人值得思考的问题。随着经济全球化的潮流，中国民族舞蹈艺术正在淡化着自己的个性、特色和表演样式。怎样保护、继承、发扬民族舞蹈文化传统，怎样以精美的民族舞蹈艺术吸引世界的关心，进而达到世界了解中国、了解中国文化的目的呢？这就需要我们保持知性头脑，善于发现和组织中国民族舞蹈传统中的创作元素，实现从盲目的、散点式的创作方式，步入能够知性地、灵活地采用民族舞蹈创作模式来打造富有民族特色的、中国品牌的舞蹈艺术作品。而这种目的的实现，就要总结过去，开拓未来，要建立在挖掘整理创新民族舞蹈文化传统元素基础之上，这样才能够改变盲从、雷同化的创作模式，从而达到走进民族舞蹈艺术创作自由天地的目的。

优秀的民族舞蹈艺术创作，能够极大地提高舞蹈艺术产品的审美价值，给人带来巨大的精神力量。舞蹈艺术的作用是其他艺术门类所不能比拟的，因此，我们研究民族舞蹈艺术创作的着力点，就是要注意民族舞蹈艺术创作的艺术感染力、特点和审美价值，关心呈现民族舞蹈艺术的方法。这种呈现方法就是民族舞蹈艺术的创作方法。

优秀的民族舞蹈艺术创作能够培育人们的审美趣味，能够给人们的生活方式、观念行为带来强烈的影响，也能够对民族与民族之间、地区与地区之间，甚至国家与国家之间增进了解与友谊起到作用。可以说，民族舞蹈艺术是敲开另一扇文化大门的钥匙，也是顺利进入另一文化圈的和平使者。20世纪60年代的东方歌舞团就曾以中国和平外交使团的身份出访世界各地演出，为世界人民了解中国发挥了巨大作用。因此，掌握、研究民族舞蹈艺术创作方法，可以提高民族舞蹈艺术产品质量，为顺畅进行国内外交流，打破壁垒，增进了解和友谊起到军事、政治力量所起不到的作用。掌握、研究民族舞蹈艺术的创作方法有几条原则必须遵守：（1）尽力散发自己的清香。元代诗人王冕在《白梅》这首诗中说：“冰雪林中著此身，不同桃李混芳尘。忽然一夜清香发，散作乾坤万里春。”中国民族舞蹈艺术是世界舞林中的一朵奇葩，具有鲜明的民族特色及风格，它反映着中华民族优秀的文化传统。中国民族舞蹈艺术创作只有牢牢确立“民族舞蹈本位”的原则，才能够散发清香，化作“乾坤万里春”。（2）民族舞蹈艺术创作离不开对人、

对社会和文化的研究。民族舞蹈艺术创作,首先要以民族舞蹈为本位,明确民族舞蹈艺术属性,不可异化和淡化民族舞蹈风格。其次,民族舞蹈艺术创作的核心是作品打造,作品位于中心。研究舞蹈作品,离不开对创作者和围绕舞蹈艺术创作者的社会与文化背景的研究。换句话说,每一民族舞蹈艺术作品的呈现,均取决于舞蹈创作者个人的修养和艺术构思能力以及创作者对作品的历史、文化、政治等环境的把握,还有创作者对作品呈现的想象力和作品呈现的创造力。研究型的舞蹈创作者,其作品具有文化内涵,能够打动人心,如张继刚的民族舞剧《一把酸枣》、陈维亚的民族舞蹈《秦俑魂》、赵明的民族舞剧《红楼梦》等。这些创作者对本土文化进行了深入研究,才创作出了上乘之作。(3)突出民族舞蹈艺术创作的意境原则。中国传统舞蹈艺术创作强调对“意境”的追求。因为舞蹈人创造的虚幻世界即精神世界,虽虚幻但却真切,生动而丰富,能够给人拓展出想象无限发挥的空间。所谓“意境”,就是能够带给人们无限想象的空间。清初画家笪重光在《画筌》中说:“虚实相生,无画处皆成妙境。”就是说在无画处才能领悟到作品的无限妙趣。中国民族舞蹈艺术创作与绘画艺术理论有许多相通之处。民族舞蹈艺术表现讲究一个“虚”字,并强调虚中见实,这一点与绘画理论讲究的“虚实相生”相同,如当代舞蹈家陈爱莲表演的《春江花月夜》就给人留下了无限想象的空间。总之,“意境”的创作依赖于创作者的主观情志与客观物象的融会贯通,或随情入境,或物我相融。可以说,“意境”是民族舞蹈艺术创作追求的终极目标。(4)提高民族舞蹈艺术创作者本身修养。创作出让人们能够产生想象的空间,就要求舞蹈艺术创作者本身素养的提高。创作者的素养包括创作理论水平、处理舞蹈题材的能力、文化修养和艺术知识积累程度,以及艺术感受力和创造力。素养的提高是一个过程,它可以在研究民族舞蹈艺术创作过程中逐渐得到提高。

民族舞蹈艺术创作实践研究是北京师范大学艺术与传媒学院舞蹈系对普通高校舞蹈学科建设的一种思考。北京师范大学艺术与传媒学院舞蹈系自2000年正式面向全国招收舞蹈本科生以来,几乎每年召开一次全国性质的、有关普通高校舞蹈课程建设和人才培养的研讨会。2004年曾举办了具有国际影响力的、第23届亚太地区国际拉班舞谱研讨会。这些有关舞蹈教育的研讨会旨在探索一条培养高素质舞蹈艺术人才的合理途径。我国具有丰富多彩的民族舞蹈资源,怎样整合、加工、创作民族舞蹈艺术作品,这就涉及了一个舞蹈艺术创作实践研究与创作人才培养的问题。而有关民族舞蹈艺术创作实践研究的教材,目前在高校舞蹈教育领域尚属空白,因此

有必要研究和探讨撰写这部教材。

本教材突出理论与实践相结合，以论为主，总结研究我国民族舞蹈创作实践经验，致力于舞蹈艺术教育传播。我国民族舞蹈艺术创作活动虽然只有几十年的历史，但是民族舞蹈的历史、文化积淀却是久远的。悠久的民族舞蹈文化传统，为民族舞蹈艺术创作提供了支撑基础。我国民族舞蹈伴随着社会发展，处在不断变化之中。为深入了解民族舞蹈艺术创作实践的本质、特征和功能，我们不能不回眸它原生历史，辨析它时代特征及民族属性，体会它曾经发挥的作用。从理论角度研究当代各种民族舞蹈形态特征时，我们不能不顾及各民族舞蹈历史积累的实践形态。因此，本教材编写遵循以下步骤进行：第一，以分门别类的方法对民族舞蹈艺术创作进行界定，从民族舞蹈艺术创作审美思想、民族舞蹈艺术创作多元重构现象分析、民族舞蹈艺术创作核心理念与人才培养、民族舞蹈艺术创作是民族文化认同等渠道入手进行研究；第二，根据民族舞蹈艺术创作的步骤，阐述对民族舞蹈艺术创作的逻辑、规律的研究，它们包括当代中国民族舞蹈艺术创作形态、民族舞蹈时间和空间结构与构图、民族舞蹈艺术创作形式结构、当代中国民族舞剧创作概况、中国民族舞剧创作样式与创作步骤、中国民族舞蹈创作方法、中国民族舞蹈形象元素积累方法等。

在我国普通高校舞蹈专业中，近年来涉及舞蹈艺术创作的课程越来越多，学习舞蹈创作的学生也越来越多。对于民族舞蹈艺术创作人才培养，过去舞蹈教育界主要有几种培养模式：一种是自学成才型；一种是专业院校现代舞编舞技术培养型；还有在长期演出实践中自学感悟，在民族舞蹈表演活动中锻炼出来的演员。由于民族舞蹈艺术创作来自于对综合性、高素质、具有创新能力、创作人才的需要，所以培养全面发展能力及创新能力，就显得尤为重要。

但愿本书能够成为学子了解民族舞蹈艺术创作方法的一把小钥匙，成为实现自我理想与价值的一条通道和继承发扬民族舞蹈艺术传统的途径。

第一章

民族舞蹈艺术创作

一、民族舞蹈艺术创作界定

有关民族舞蹈艺术创作是大家非常熟悉的话语，所有呈现于舞台上的民族舞蹈艺术作品都是创作者辛勤劳动的成果。然而，民族舞蹈艺术创作起始于何时，它与国外现代舞、芭蕾舞、国际舞的创作表现、创作心理、创作审美有何异同，以及对民族舞蹈艺术创作怎样界定，却很少有人问津。

民族舞蹈艺术创作含有两个关键词：民族舞蹈和艺术创作。关键词“民族舞蹈”界定了范围和对象，它明确指向中华各民族舞蹈艺术。关键词“艺术创作”，是围绕民族舞蹈素材展开的艺术创造活动。中国民族舞蹈艺术创作是带有鲜明的中国特色、扎根于民族舞蹈文化土壤、带有创作者主体个性的艺术生产活动。

中国是一个多民族国家，舞蹈伴随着人类文明历史的发展而发展，只要有劳动、有文明生活，就会有人类审美意识显现和舞蹈创造。舞蹈创造来自于先民的身体记忆、劳动经验及相互之间思想情感的交流。有了阶级、有了国家后，舞蹈的创造随之出现两极分化。它一端是宫廷歌舞，另一端是民间民俗歌舞，延续在漫长的历史岁月中，并逐渐形成各自的创作特点。

宫廷歌舞艺术的创造来自于政治仪式的需要，“行动可能比仪式中的词语更有说服力。为什么会这样呢？任何特定的文化符码对这个问题都将有其独特的、历史的回答。最有可能的是，行为的权利将被指涉回到它第一次行使之时，并暗示说它代表一种根深蒂固，始终一贯，故而‘强有力的’‘含义丰富’的价值。从理论角度我们也能认为某些姿势有人类学的构成要素，概括说明作为一种物种的我们自己和其他物种的直接交往实践。动物们有自己的姿态功能来传达支配作用、进攻、顺从、娱乐、吸引、关怀等，从这点看，我们的姿势也有类似的基础，或许它们是从这里面而不是从它们的‘基本属性’那里得到权利的。所以，鞠躬、下跪或躬身致敬，显而易见是一个人作出没有威胁性或进攻性的姿态来表现他屈从于他者的方式……我想提出，身体符号的基本权利是来自这些个体行为学源头的”^①。人类身体动作和姿势是一种象征性符号，传送着某种思想和意志。中国古

① [美]安德鲁·斯特拉桑：《身体思想》，王业伟、赵国新译，43页，沈阳，春风文艺出版社，1999。