

全国师范院校“十二五”系列规划教材

张 屹 杨秀敏 吴雪梅 主 编

WU DAO JI CHU

舞蹈基础

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

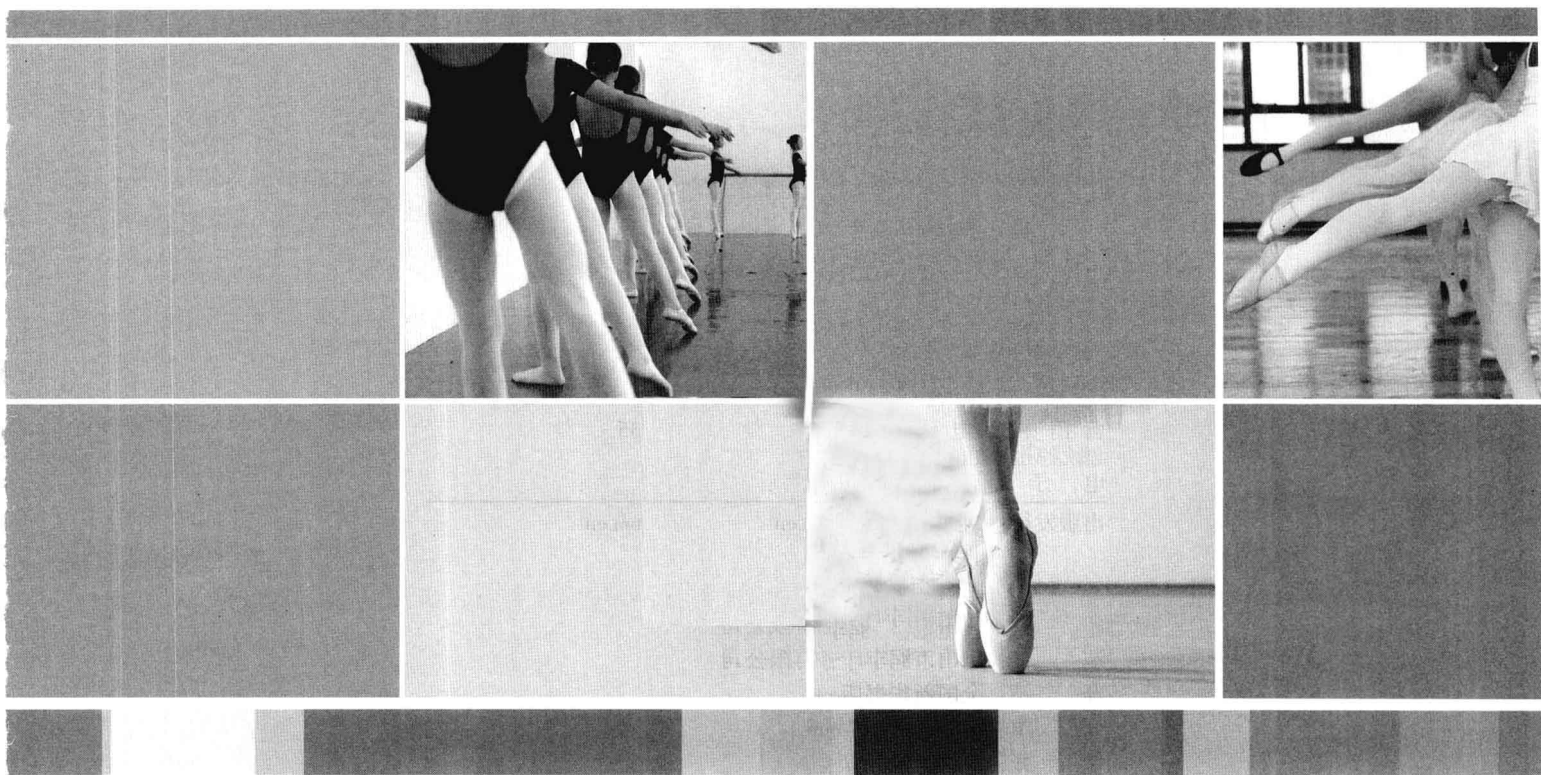
全国师范院校“十二五”系列规划教材

张 屹 杨秀敏 吴雪梅 主 编

王 磊 副主编

WU DAO JI CHU

舞蹈基础

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

舞蹈基础 / 张屹, 杨秀敏, 吴雪梅主编. —北京: 北京师范大学出版社, 2012.5

(全国师范院校“十二五”系列规划教材)

ISBN 978-7-303-13431-1

I. ①舞… II. ①张…②杨…③吴… III. ①舞蹈—幼儿师范学校—教材 IV. ①J7

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第187036号

营销中心电话 010-58802755 58800035
北师大出版社职业教育分社网 <http://zjfs.bnup.com.cn>
电子信箱 bsdzyjy@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: 唐山市润丰印务有限公司

装订: 唐山市润丰印务有限公司

经销: 全国新华书店

开本: 210 mm × 297 mm

印张: 11.75

字数: 285千字

版次: 2012年5月第1版

印次: 2012年5月第1次印刷

定价: 24.80元

策划编辑: 姚贵平

责任编辑: 姚贵平

美术编辑: 高霞

装帧设计: 北京翰艺堂

责任校对: 李菡

责任印制: 吕少波

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

编写委员会名单

主任委员

冯晓霞 朱家雄 秦金亮 杨 文

副主任委员(按姓氏笔画排序)

文 颐 卢新宇 刘 洋 刘迎接 庄建东 朱宗顺
宋占美 张兰香 张根健 张祥华 陈文华 陈伟军
陈志超 杭 梅 罗长国 郑健成 郇燕君 唐志华
唐学军 梁周全 黄淑敏

委 员(按姓氏笔画排序)

邓大河 石生莉 孙华庚 安春芳 张锋利 陈 华
周玲玲 武建芬 胡玉智 蒋荣辉 戴猛强

本书编写者名单

主 编：张 屹 杨秀敏 吴雪梅

副 主 编：王 磊

编 委：（按姓氏笔画排列）

王 磊	王金敏	冯 洁	关晨雨	孙晓亮	杨秀敏
吴雪梅	陆娟娟	张 屹	赵小萌	黄文静	梅傲雪

前言

百年大计，教育为本。《国家中长期教育改革和规划纲要(2010—2020)》把学前教育的重要性提升到国家教育发展战略的高度来认识，明确指出“学前教育对幼儿身心健康、习惯养成、智力发展具有重要意义”。幼儿教育的大发展必须以建设一支高素质的幼儿教师队伍为前提，舞蹈是幼儿教师必备的重要素质之一。

本教材坚持以科学发展观为指导，引导学生形成正确的世界观、人生观和价值观，把思想性、教育性放在突出位置；针对幼儿师范院校学生的学习特点、现阶段的认知水平、职业生涯发展目标和我国幼儿教师的培养目标，选择内容、设计体例，强调适宜性与实用性。

本教材全方位突出幼教特色，贴近实际；着眼于学生终身发展，把教育改革新理念、新方法和新操作技能引入教材中；图文并茂，体例新颖，科学性、趣味性与养成性并重。

本教材凝结了众多幼儿教育专家以及从事幼师舞蹈教学的一线老师的辛勤劳动，是集体智慧的结晶，在此深表感谢！

由于时间紧迫，加之编写者水平和能力有限，教材中可能尚存不足之处，敬请读者给予批评指正，以便我们进行修订。

编者

目 录

第一单元 舞蹈概述	1
第一课 舞蹈的起源与发展	1
一、舞蹈的起源	3
二、舞蹈的发展	4
第二课 舞蹈的社会功能和审美特征	14
一、舞蹈的社会功能	14
二、舞蹈的审美特征	18
第三课 舞蹈的种类	19
一、形式类型	20
二、结构类型	22
三、体裁类型	23
四、功能类型	24
五、风格类型	25
六、文化性质类型	28
第四课 舞蹈记录	31
一、世界各国记录舞蹈的方法	31
二、中国记录舞蹈的方法	31
三、多媒体技术在舞蹈记录领域中的应用	34
第二单元 舞蹈基础训练	35
第一课 中国古典舞训练	35
一、中国古典舞的身韵	35
二、中国古典舞的技巧	38
三、中国古典舞的节奏特点	39
四、中国古典舞表演者具有的特殊能力	40
五、中国古典舞的基础训练	40
第二课 芭蕾舞训练	70
一、基本特征	70
二、基本姿态动作	72
三、基本手、脚位	75
四、动作组合	78
第三课 现代舞训练	87
一、现代舞基本技巧	88
二、现代舞训练组合	88

第三单元 民族民间舞训练	100
第一课 藏族民间舞	100
一、风格特点	100
二、基本体态	101
三、动律特征	101
四、舞蹈组合	101
第二课 蒙古族民间舞	105
一、风格特点	105
二、基本体态	105
三、动律特征	106
四、舞蹈组合	107
第三课 维吾尔族民间舞	109
一、风格特点	109
二、基本体态	110
三、动律特征	110
四、舞蹈组合	111
第四课 汉族民间舞：东北秧歌	115
一、风格特点	115
二、基本体态	115
三、动律特征	115
四、舞蹈组合	116
第五课 汉族民间舞：胶州秧歌	121
一、风格特点	121
二、基本体态	121
三、动律特征	121
四、舞蹈组合	122
第六课 汉族民间舞：云南花灯	125
一、风格特点	125
二、基本体态	125
三、动律特征	128
四、舞蹈组合	129
第七课 汉族民间舞：陕北秧歌	134
一、风格特点	134
二、基本体态	134
三、动律特征	135
四、舞蹈组合	137
第八课 傣族民间舞	141

一、风格特点	141
二、基本体态	142
三、动律特征	142
四、舞蹈组合	143
第九课 朝鲜族民间舞	150
一、风格特点	150
二、基本体态	150
三、动律特征	150
四、舞蹈组合	151
第四单元 幼儿舞蹈与幼儿舞蹈创编	155
第一课 幼儿舞蹈概述	156
一、什么是幼儿舞蹈	156
二、幼儿舞蹈的特点	156
三、幼儿舞蹈的目标	156
四、幼儿舞蹈的重要性	156
第二课 舞蹈的创编	157
一、舞蹈创作的原则	157
二、舞蹈动作的创编	157
三、幼儿舞蹈创编实例《小蝌蚪找妈妈》	158
第五单元 舞蹈作品欣赏	161
第一课 舞蹈欣赏的方法	162
一、感知的欣赏方法	162
二、体验的欣赏方法	163
三、探究的欣赏方法	163
第二课 舞蹈欣赏能力的培养	164
一、审美能力的培养	164
二、综合能力的培养	166
第三课 少儿舞蹈作品欣赏	169
一、少儿舞蹈作品欣赏概述	169
二、少儿舞蹈作品欣赏实例	170
第四课 幼儿舞蹈作品欣赏	174
一、幼儿舞蹈作品欣赏概述	174
二、幼儿舞蹈作品欣赏实例	175
参考文献	178

第一单元 舞蹈概述

理论来源于实践，舞蹈理论是舞蹈实践经验的概括和总结。正确的、科学的舞蹈理论反过来又能推动、促进舞蹈实践健康发展。让我们一起推开舞蹈的大门，走进舞蹈的世界吧。

马蒂斯说：“舞蹈是一种惊人的事物——生命与节奏！”艺术家的自我生命与舞蹈艺术生命往复交流，一种生命律动与人的主观感情融为一体，产生出震撼人心的效果。舞蹈是一种人体文化。若你接近它，就必须了解它；若你了解它，就必须学习它。

第一课 舞蹈的起源与发展

舞蹈是一种最原初、最本能、最直接、最优雅、最有灵性、最有人性，同时也最具美感和灵性的艺术。美国哲学家苏珊朗格称“舞蹈是一切艺术之母”；英国哲学家罗宾科林伍德称“舞蹈不仅是一切艺术之母，而且是一切语言之母”；中国文豪闻一多称“舞是生命情调最直接、最实质、最强烈、最尖锐、最单纯而最充足的表现”。

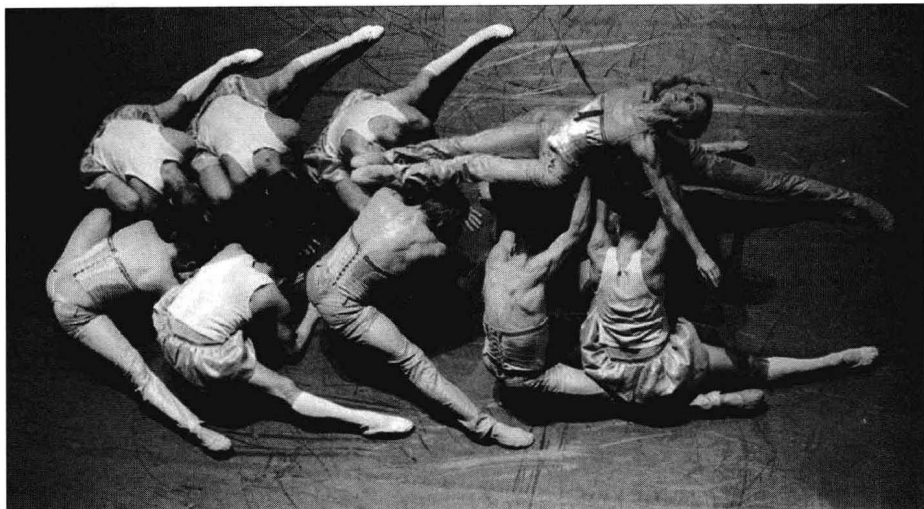

图 1-1-1

舞蹈是以提炼、组织、美化了的人体动作为主要艺术表现手段，着重表现语言文字或其他艺术表现手段所难以表现的人们内在深层精神世界——细腻的情感、深刻的思想、鲜明的性格和人与自然、人与人之间以及人自身内部的矛盾冲突，创作出可被人具体感知的生动的舞蹈形象，以表达作者(编导和演员)的审美情感、审美理想，反映生活的审美属性。舞蹈在一定的空间(舞台或广场)和时间内，通过连续的人体动作过程、凝练的姿态表情和不断流动的队形画面，结合音乐、舞台美术(服装、布景、灯光、道具)等艺术手段来塑造舞蹈的艺术形象。舞蹈是一种空间性、时间性、综合性的动态造型艺术。舞蹈艺术的审美社会功能是审美的愉悦性和审美的功利性的统一。舞蹈也是人们进行社会交往、开展文化娱乐、促进身心健康，具有广泛群众性的一种艺术形式。

→ 情境案例

傣族女子独舞《雀之灵》，由著名舞蹈家杨丽萍自编自演。1986年首演。美丽、高洁的孔雀是傣族人民的吉祥鸟。她在鲜翠欲滴的山冈、树林中徜徉，她在纯净湛蓝的泉边饮水、嬉戏，那洁白的孔雀是这一片连空气都似乎是蓝绿色的山峦中的精灵。那独具个性的寻觅、展翅、跳跃、旋转、飞翔、饮水动作也是傣家少女更是舞者自己的生活写照、性格的流露和思想之光的折射。

点评：

杨丽萍在《雀之灵》中，举手投足间，看似孔雀迎风挺立、跳跃旋转、展翅飞翔，却又远远超越了模拟形似，而是舞者和“孔雀”灵与肉的交融和呈现。即使她飞走了，弃你而去，那深邃的目光似乎还在那蓝绿色的空气中注视你、缠绕你。眼神与空谷一样安静，心灵却在震撼之后久久不能平息。

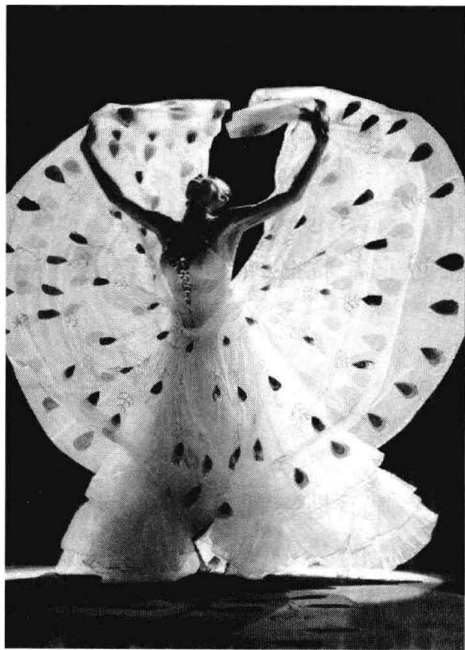

图 1-1-2

一、舞蹈的起源

(一) 舞蹈起源学说纵览

舞蹈究竟起源于什么？千百年来，一直众说纷纭。概括起来，大致有模仿说、游戏说、巫术说、宗教说、性爱说、劳动说六大类。

“模仿说”始于古希腊哲学家柏拉图、亚里士多德等人。亚里士多德是其最杰出的代表。其基本观点是：艺术本是一种模仿的形式。他说，舞蹈的目的—概是“通过有节奏的动作去模仿性格、感情和行为”。这一 2000 多年前的论述，使得芭蕾舞在 500 多年的发展过程中，一直无法摆脱模仿式的哑剧手势和面部表情。

“游戏说”是 18 世纪德国的诗人、文艺理论家席勒根据康德说的艺术像游戏一样，都是“自由的活动”“它是对自身愉快的、能够合目的的成功”为立论而提出的艺术起源的理论。他认为舞蹈的根本起因是“游戏的冲动”。游戏论者所谓的游戏，是指人的审美需求，即以假象为快乐。

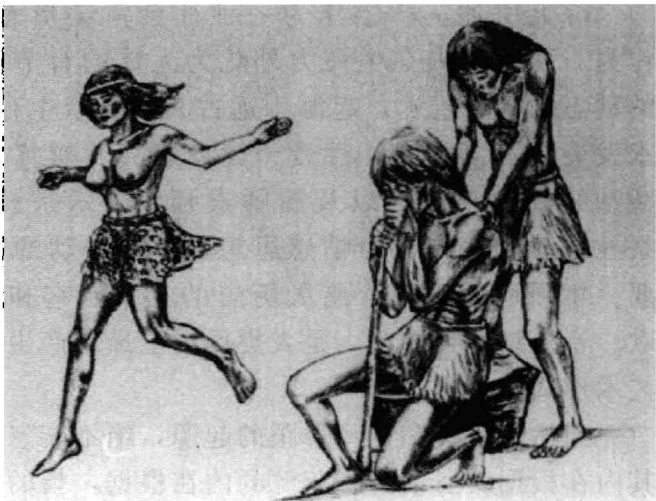

图 1-1-3

“劳动说”是受到我国舞蹈理论工作者长期赞同的学说，即舞蹈起源于日常的劳动。我们注意到，从自然形态的劳动上升为艺术形态的舞蹈，其间有一个“劳动动作舞蹈化”的转化阶段，也就是说，原本无意识和不随意的运动需要逐渐变成有意识和随意的运动。劳动动作的生产意识和使用特性需要向非功利性和纯审美等特性转化，并具有相当程度的规范化和动作难度，以便同自然的状态拉开距离，提高其纯粹审美的价值。

“宗教说”与“巫术说”。世界各原始民族都有极其相似的情况，当人类处在蒙昧状态，生产力极其低下，利用自然的能力极其有限时，必然要制造出各种宗教信仰和巫术魔法，以求对未知的外部世界有些把握，使自己的身心达到某种平衡。在这个过程中，舞蹈应运而生，并扮演了种种不同的角色。这类舞蹈在不同的民族、地域和历史时期，表现为不同的形式。如北美印第安人捕捉野牛的舞蹈、墨西哥人追逐麋鹿的舞蹈、中国云南纳西族的舞蹈“阿热热”，以及史料中记载的大量的秋雨舞等。

图 1-1-4

“性爱说”有着无穷的魅力。在所有的舞蹈起源说中，“性爱说”似乎很神秘，甚至让不少人难以启齿，但实际上却是干净得不能再干净，简单得不能再简单了。我们的灵魂无论多么高尚，或无论多么渴望向着高尚跋涉，都脱离不了这个最基本、最重要的物质存在——充满

舞蹈基础

感觉和欲望、布满细胞和神经的血肉之躯。葛里斯说：“舞蹈不仅与宗教有紧密的关系，它与爱情也有同样的紧密关系。”在一些民族里，舞蹈一词既指舞也指爱。

（二）舞蹈的真正起源

综上所述，舞蹈作为一种社会审美形态，作为一种人的内在生命力外化为人体的有节律的动态的造型艺术，起源于远古人类在求生存、求发展中劳动生产、性爱、健身和战斗操练等活动的模拟再现，以及图腾崇拜、巫术宗教、祭礼活动和表现自身情感思想、内在冲动的需要。舞蹈是一门有着悠久历史的艺术，它和诗歌、音乐结合在一起，是人类历史上最早产生的艺术形式之一。

当然，研究和阐释舞蹈的起源，绝不能忽视其内在根据。所谓舞蹈起源的内在根据，指的是人类身心合一的物质条件、手舞足蹈的自娱意识和传情达意的交流需要这三种与生俱来的内在因素。身心合一的物质条件是指舞蹈绝不仅仅是胳膊腿儿的玩意儿，而是活生生的血肉之躯在心灵的指引下，迸发出的生命之歌；手舞足蹈的自娱意识，是指人类在舞蹈中能够自得其乐的意识；传情达意的交流需要是指人是社会的人，人的生存和发展，无论是物质方面还是精神方面，都越来越离不开他人的理解与帮助，人与人之间始终处在一种相互依存的生态之中。

二、舞蹈的发展

舞蹈，这古老而又充满青春活力的艺术，伴随着人类的发展走过了漫长的道路，伴随着人类文明的演进繁衍不息，流传至今。从单一到多样、从简单到精美，显现出多姿多彩的局面。在人类创造文化又被文化造就的历程中，逐渐发展为具有独立品格和独特审美价值的艺术门类——有着不可替代的社会功能。在人类尚未产生语言的时候，就会用动作和声音来表现自己的情感和思想；由于动作的形象是具体可见的，更易于被人们所感知，所以比声音更富于感染力，因此舞蹈和人们的关系就更加亲密。因此，有人把舞蹈称做母体的艺术，或把舞蹈说成是艺术之母。

图 1-1-5

图 1-1-6

图 1-1-7

随着社会的发展和人类文化、科学水平的提高,各种新的艺术形式的产生,人们审美兴趣和爱好的多样发展,使得舞蹈逐渐失去了它的独自辉煌的地位。但原古的舞蹈,虽然在当时人们生活中起着非常重要的作用,是人们生活的一个组成部分,但从艺术发展的阶段来看,它还处于舞蹈艺术刚刚产生的初级阶段,实用性的功利目的大大超过了精神的、审美的、愉悦的目的。舞蹈的发展是非常缓慢的,当时在艺术形式上只能是粗糙和简单的。而经过奴隶社会和封建社会的长期发展,特别是产生了脱离生产的专业

图 1-1-8

舞蹈者以后,舞蹈得到了独立的成长和迅速的发展。舞蹈的种类除了生活舞蹈外,还产生了多种多样的艺术舞蹈。近 200 年来,舞蹈艺术有了更高的发展,出现了许多世界著名舞蹈家和具有一定时代代表性的舞蹈作品。如世界芭蕾名作《天鹅湖》《仙女》,著名的现代舞蹈《马赛曲》《绿桌》等,以及我国古代、现代、当代一大批优秀的舞蹈和舞剧作品,就是最好的证明。舞蹈艺术发展到今天,它再也不是只为皇宫贵族少数人享用的专利品,而是为广大的人民群众所欣赏和享用的。舞蹈语言是各国、各民族人民都能理解的人类共通性的国际语言,所以各国的舞蹈家及舞蹈作品,往往就成为促进和增强各国人民友谊和文化交流的使者。舞蹈发展到今天早已从原始的初级阶段发展到比较高级的阶段。舞蹈艺术本身只有在与各种艺术的互相交流、互相影响、互相取长补短中,才能更快地发展自己和取得更大的进步。此外,舞蹈的发展还受到政治、经济、社会意识和社会思潮等外部因素的影响,以及不同时代、不同国家(地区)、不同民族等内部因素的影响。下面选择几个有代表性的方面来介绍西方和中国舞蹈的发展。

(一) 西方舞蹈的发展

1. 西方芭蕾舞的发展

对于一种艺术而言,很难说出它的生日,因为某一种艺术的出现总是循序渐进地发展的。许多观众说芭蕾就是脚尖舞,“嗒嗒”的那种感觉,脚尖上的舞蹈。芭蕾是什么?在最早的时候,它是一种经过职业舞蹈家加工提炼的贵族化了的一种欧洲的宫廷舞蹈,后来慢慢地进入了剧场。

芭蕾艺术孕育在意大利,诞生在 17 世纪后期路易十四的法国宫廷,18 世纪在法国日臻完美,到 19 世纪末期,在俄罗斯进入最繁

图 1-1-9

荣的时期。在文艺复兴的摇篮“意大利”，王公贵族竞相把艺术作为炫耀自己的权势与扩大政治影响的工具和手段，他们不惜巨资相互攀比、相互竞争，因此，这一时期的文化艺术得到了空前的发展。芭蕾就是在这样的历史背景下，在古朴的民间舞的基础上，从一种游戏性质的舞蹈开始在意大利宫廷中逐渐形成一种具有确定风格、舞步与技巧的艺术形式。那时的芭蕾作为一种简单的娱乐形式由王公贵族在各种宫廷庆祝活动和宴会上亲自表演，因此也叫“席间芭蕾”。15 世纪末法兰西国王理查八世率军来到意大利时惊喜地发现了这种优美、豪华的“席间芭蕾”，于是法国人将芭蕾艺术连同意大利的艺术家一起“引进”到法国，1581 年法国王后路易丝的妹妹的婚庆上演出的《皇后喜剧芭蕾》是历史上第一部大型芭蕾舞剧。芭蕾舞在 17 世纪成为了法国宫廷生活的一个重要组成部分，路易十三、路易十四都酷爱芭蕾，并亲自参加演出，特别是“太阳国王”路易十四对芭蕾的喜爱简直到了如痴如醉的程度。他先后在 26 部大型芭蕾中担任主角，并组织了三位艺术大师——吕利、莫里哀和博尚专门负责芭蕾艺术的创作和演出并形成了新的芭蕾形式——幕间芭蕾。1661 年他下旨创办了芭蕾史上的第一所舞蹈学府——皇家舞蹈学院，开始对舞蹈训练进行规范化的研究、整理工作。芭蕾舞脚的 5 位及其手位都是那时确定下来的并一直沿用至今。17 世纪后半叶，芭蕾艺术走出宫廷，登上了舞台，开始成为剧场艺术。于是，首批专业芭蕾舞演员也应运而生了。但那时的女主角都是由男演员扮演的，直到 1681 年在巴黎歌剧院上演吕利的《爱情的胜利》中，芭蕾舞女演员才首次登台亮相。扮演女主角的拉·芳登成为历史上第一位女芭蕾演员。西方芭蕾舞的发展经历了五大时期：早期芭蕾时期、浪漫芭蕾时期、古典芭蕾时期、现代芭蕾时期和当代芭蕾时期。早期芭蕾历经 300 年，1832 年《仙女》在巴黎问世，标志着芭蕾进入了浪漫时期，我们今天所说的真正的足尖舞是从 1832 年开始的。浪漫时期的代表作有：《仙女》《吉赛尔》《葛蓥莉娅》《海盗》等。

19 世纪中叶，芭蕾开始在俄罗斯繁荣，并在俄罗斯进入了古典芭蕾时期，其代表作有六部，其中有三部是我们耳熟能详的作品：《天鹅湖》《睡美人》《胡桃夹子》，其他还有《唐·吉珂德》《舞姬》《雷蒙达》。柴可夫斯基共有六部芭蕾舞剧音乐流传至今。1909 年，芭蕾进入了现代芭蕾时期。当时在古典芭蕾的阵营中有一批不安分的芭蕾精英们，以著名的芭蕾经纪人谢尔盖·佳吉列夫为首，他带领这些精英编导家、表演家，重返法国巴黎。他们成功地出演了现代芭蕾的处女作《仙女们》，这是第一部没有故事情节的纯粹的芭蕾或者说芭蕾舞。Ballet 不再被翻译成芭蕾舞剧，而是芭蕾或芭蕾舞。20 世纪 70 年代后我们称之为当代芭蕾时期。这个时期的人从芭蕾的 500 年历史中，吸取前人经验，融会贯通，化为自由成了一个最大的发展趋势。

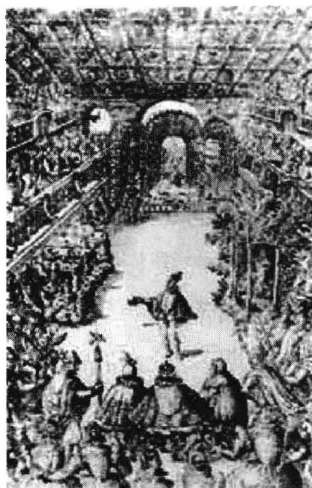

图 1-1-10

图 1-1-11

拓展阅读

芭蕾发展至今,要被举世公认为芭蕾流派有三个标准:首先,要有一套有自己特色的训练体系;其次,要有一批驰名世界、有世界影响力的舞蹈表演家、编导家;最后,要有一批世界著名的芭蕾剧目,只有具备这些条件才可构成所谓的芭蕾流派。当今世界公认的芭蕾有六大流派:意大利流派、法国流派、俄罗斯流派、丹麦流派,20世纪30年代后,美国和英国也各自成一派。近年来,古巴的芭蕾舞在世界上也取得了辉煌的成就,被人们,尤其是西方的权威当成一个流派来认同。

世界知名,代表早期、浪漫、古典、新古典四种风格的舞团有六个:巴黎歌剧院芭蕾舞团、俄罗斯的圣彼得堡基洛夫芭蕾舞团、莫斯科大剧院芭蕾舞团、美国的纽约市芭蕾舞团和美国芭蕾舞剧院,最后是英国皇家芭蕾舞团。以跳现代风格为主的芭蕾舞团很多,其中真正称得上世界级的有两个:瑞士的贝雅洛桑芭蕾舞团和德国的斯图加特芭蕾舞团。在当代芭蕾时期中有四大芭蕾舞团:荷兰舞蹈剧院、德国的法兰克福芭蕾舞团和汉堡芭蕾舞团、西班牙国家舞蹈团。

2. 西方现代舞的发展

19世纪末期,欧洲古典芭蕾单纯追求形式与技巧的倾向越来越严重,影响了其自身的发展。内容与题材仍旧停留在神话传说、王子与公主的范围内,如《天鹅湖》《睡美人》《胡桃夹子》等大家耳熟能详的,与现实生活的距离越来越大,成为舞蹈反映社会生活的巨大障碍。在工业革命带来的喧嚣中,艺术家们热衷于回归自然、田园和古代文化,去寻找一种感性的真实和人性的力量。强大的物质文明冲击着人们的心灵,知识阶层陷入前所未有的苦闷与彷徨,人们力图通过艺术来寻求精神上的解放。现代舞就是在这种背景下降临于世的。在一大批舞蹈艺术家的努力下,很快形成了一股舞蹈改革的浪潮,在德国、美国和世界其他国家(地区)产生了巨大的影响。伊莎多拉·邓肯的出现,掀起了20世纪一场波澜壮阔的人体文化的复兴。这个窈窕淑女自信的光着脚丫、穿着透明绸衣在舞台上翩翩起舞。她认为古典芭蕾的练习会造成人体的畸形发展。她向往原始的纯朴和自然的纯真,主张“舞蹈家必须使肉体与灵魂结合,肉体动作必须发展为灵魂的自然语言”,真诚地、自然地抒发内心的情感。所以她被称为“现代舞之母”。

伊莎多拉·邓肯则是以集音乐、动作或无伴奏的形式来建构她自己那无比生动的个性,体现她那与人迥异的艺术主张。她不仅创造即兴动作、表演抒发真情实感的自由舞蹈,而且公开批评古典芭蕾舞,表明自我一派的舞蹈观念。

在现代舞艺术发展初期,舞蹈家在艺术创作中把感

图 1-1-12

图 1-1-13

情表露作为艺术创作的本领；在艺术思想上，主张真实地反映世界，不仅反映人性的善，也揭露人性的恶等；在探索上，注重个人风格，并创作出个性化、系统性的动作体系和技术流派。20 世纪 20 年代以来，现代舞领域中已经出现了玛莎·格莱姆、默斯·坎宁汉、保罗·泰勒、霍塞·林蒙、汉姬·霍尔姆古典现代舞的五大训练体系。

第二次世界大战结束后，国际社会在政治、经济、文化形态以及人的心态等各个方面，产生了巨大的变革。现代舞艺术也一样，在这个思想解放的年代，艺术家们感到获得了前所未有的解放，但同时也从未像现在这样充满了矛盾与迷茫。在这样一个新时期，既有跟格雷姆、韩芙莉等大师脚步而亦步亦趋的接班人，也有更加坚决、彻底地与传统舞蹈观念决裂、进行各种大胆实验的现代主义舞蹈的“先锋派”或称“前卫派”。“先锋派”要开创的是前人没有走过的艺术道路，其舞蹈首创人是坎宁汉。坎宁汉在艺术方法上追求的是“偶得动作”。在他看来，任何动作都不应该事先安排，

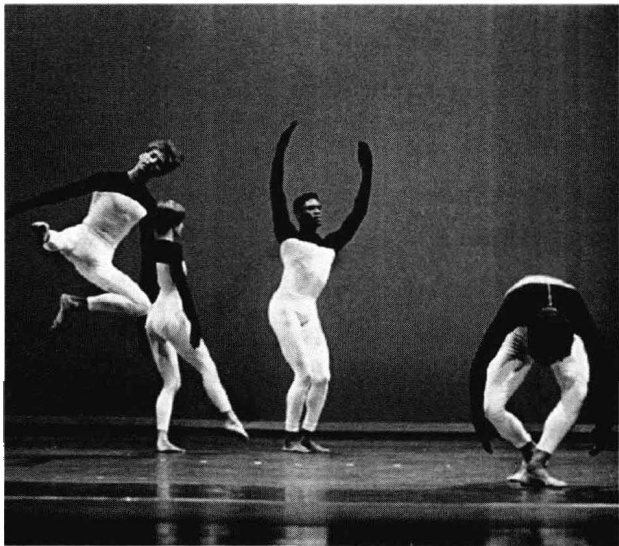

图 1-1-14

而是偶然物色到的。他还认为舞蹈者只要在舞蹈，那便是一切，把舞蹈精简到只剩下“动作”这一基本要素。他们的作品没有内容，没有意义，只有动作本身。在这些新观念基础上建立起来并加以演变发展的现代主义舞蹈，在 20 世纪 50 年代兴起，60 年代盛行，经由 70 年代一直发展到今天，已到了过犹不及的境地。德国的皮娜鲍什带着她的“舞蹈剧场”惊动了舞蹈界，形成一个世界后现代舞旋涡的中心。现代主义舞蹈由先驱者、创建者、叛逆者、继承者至改革者，从不循规蹈矩地一次又一次地被拓宽，形成了派中有派，五彩斑斓，保持自身活力的奇异群体。

现代舞的发展一直是一个世界性的话题。日本的舞蹈，朝鲜和中国的“新舞蹈”，以色列、大洋洲、非洲等都有独具特色的现代舞。但有一点可以清楚地看到，各民族和国家(地区)的现代舞的存活、发展、壮大最终都是在自己的生活、时代、文化中，找到了属于自己的身体语言和表达方式。当然，现代舞进入中国后，对中国舞蹈的发展产生了非常深远的影响。

➔ 拓展阅读

一般都认为美国舞蹈家伊莎多拉·邓肯是现代主义舞蹈的创始人。实际上与邓肯同时代的以跳现代舞而闻名的还有另外两位，一位叫洛伊·富勒；另一位叫圣丹尼丝，所以“现代舞之母”的桂冠应该有三顶。这三位著名女性，虽然同是美国现代舞先驱人物，但她们的舞蹈实践在形式上略有不同。出生在美国俄亥俄州夫勒斯堡的洛伊·富勒

图 1-1-15