

普通高等教育“十二五”规划教材

舞 WUDAOJIANSHANG 蹈鉴赏

主编 刘廷娥 赵智娟

西北工业大学出版社
NORTHWESTERN POLYTECHNICAL UNIVERSITY PRESS

普通高等教育“十二五”规划教材

舞

蹈鉴赏

主编 刘廷娥 赵智娟

NLIC 2970690183

西北工业大学出版社

NORTHWESTERN POLYTECHNICAL UNIVERSITY PRESS

【内容简介】 舞蹈鉴赏作为高校艺术教育的普及课程,深受大学生的喜爱。本教材以较大的篇幅介绍舞蹈基础知识与中外著名的舞蹈作品,在欣赏舞蹈作品时,引导学生了解舞蹈家用身体言说的方式,在舞蹈家所创造的艺术形像中获得精神陶冶与启发。全书共7章,分别为舞蹈理论、中国古典舞、中国民间舞、芭蕾舞、现代舞、流行舞和外国民间舞蹈欣赏。

本教材主要面向高职高专院校学生,力图在有限的学时内,引导学生感受舞蹈的魅力,提高学生的审美情趣。

图书在版编目(CIP)数据

舞蹈鉴赏/刘廷娥,赵智娟主编. —西安:西北工业大学出版社,2010.9
ISBN 978-7-5612-2906-4

I. ①舞… II. ①刘…②赵… III. ①舞蹈艺术—鉴赏—高等学校—教材 IV. ①J705

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 180688 号

出版发行:西北工业大学出版社

通信地址:西安市友谊西路 127 号

邮政编码:710072

电 话:(029)88493844 88491757

网 址:www.nwpup.com

印 刷 者:黄委会设计院印刷厂

开 本:787 mm × 1 092 mm

1/16

印 张:17.375

字 数:382 千字

版 次:2010 年 9 月第 1 版

2010 年 9 月第 1 次印刷

定 价:32.90 元

前 言

舞蹈是人类创造最早的无声的符号语言系统,从史前的艺术功用来看,舞蹈承担着符号学家所说的两种符号——理智符号与情感符号的全部任务。舞蹈在人类之初的各种生活中,行使着传达、叙事、表意以及自我表现的种种功能,以求与自然界沟通、与神灵沟通、与他人沟通。人类文明建立以来,舞蹈就成为人们以鲜明的意志、特殊的形式训练塑造人类理想化身体的艺术。同时,舞蹈也成为人们有意识地以身体动作——无声的符号语言表达对世界、生活与生命的各种理解的文化形态。

舞蹈教育最根本的目的,是以一种审美的形态对身体进行教育,以期达到人的灵与肉的和谐。21 世纪的全民教育以“学会生存”和“学会关心”为指导,要求受教育者在教育中能够获得如下素质:

1. 认识世界的高度智能。
2. 适应世界的强健体能。
3. 创造世界的创造潜能。
4. 与世界和谐相处的“情商”慧能。

而舞蹈教育实现这些教育目标的方式如下:

1. 以感觉的方式认识世界,提升人的智能。
2. 以律动性的形态锻炼身体,增强人的体能。
3. 以审美的方式解放心灵,开掘人的创造潜能。
4. 以身心一体化的身体训练,塑造完美的人格。

为此,本书以较大的篇幅系统介绍舞蹈基础知识与中外著名的舞蹈作品。在引导欣赏舞蹈作品之时,使学习者了解舞蹈家身体言说的方式;了解舞蹈这一身体语言发展起来的历史;了解在舞蹈艺术作品以及舞蹈家的身体中所揭示的不同时代、不同国家、不同民族、不同文化、不同习俗以及不同审美理想所造就的身体和生命形态。在此基础上,熟悉并关注自己的身体,理解并关怀他人的身体,为和谐健康的心灵培养一个和谐健康的肉身载体。同时,在舞蹈艺术家所创造的艺术幻想中获得精神陶冶与启发,唤醒自我的创造性与想象力。

如果说民族民间舞是守护民族文化之“根”的艺术,那么古典舞就是使一个民族文化不断走向文明的艺术,而现代舞则是民族文化不断探索新质、走向当今时代的艺术。舞蹈艺术是人类几千年形成的精神与文化现

象,而本教材侧重介绍的是近百年来,尤其是20世纪以来,中外舞蹈家创作的优秀的有影响的舞蹈作品,以满足今天普通高等教育以及如雨后春笋般出现的高等职业教育中有关“舞蹈鉴赏”类课程教材的需要。

本书由刘廷娥、赵智娟担任主编,具体分工为刘廷娥编写第一章至第四章,赵智娟编写第五章至第七章。

尽管本教材以系统性、专业性、全面性为特色,但不得不强调指出,人类所有文化知识的积累必然建立在前人创造的基础之上,本教材亦直接或间接地汲取、借鉴了中外学者们的成功经验与学术成果。在此,向一切给予本教材提供借鉴与帮助的学者们表示最诚挚的谢意!如有不当之处,亦请各位专家、读者指正并多多谅解。

编者

2010年8月

目 录

第一章 舞蹈理论	1
第一节 舞蹈的概念与起源	1
第二节 舞蹈的基础知识	4
第三节 舞蹈的种类	5
第二章 中国古典舞	9
第一节 古典舞与中国古代舞蹈	9
第二节 中国古典舞的美学标准与审美特征	15
第三节 作品与人物介绍	17
第四节 作品赏析	20
第三章 中国民间舞	69
第一节 民间舞蹈的发展概况及特色形式	69
第二节 中国民族民间舞蹈的概况及风格特征	71
第三节 作品与相关人物介绍	86
第四节 作品赏析	88
第四章 芭蕾舞	134
第一节 芭蕾舞的发展概况与风格特征	134
第二节 作品与人物介绍	141
第三节 怎样欣赏芭蕾舞	144
第四节 芭蕾经典作品赏析	146
第五章 现代舞	174
第一节 现代舞	174
第二节 西方现代舞	176
第三节 作品与人物简介	179
第四节 现代舞作品赏析	182
第六章 流行舞	233
第一节 肚皮舞	233
第二节 华尔兹	236
第三节 探戈舞	239
第四节 狐步舞	240
第五节 快步舞	241

第六节 伦巴舞	242
第七节 恰恰	243
第八节 桑巴舞	244
第九节 牛仔舞	245
第十节 斗牛舞	246
第十一节 歌舞片作品欣赏	247
第十二节 踢踏舞作品欣赏	259
第七章 外国民间舞蹈欣赏	265
参考文献	272

1	第一章
4	第二章
2	第三章
9	第四章
9	第五章
12	第六章
11	第七章
20	第八章
20	第九章
20	第十章
134	第十一章
134	第十二章
141	第十三章
144	第十四章
149	第十五章
171	第十六章
174	第十七章
179	第十八章
181	第十九章
185	第二十章
233	第二十一章
233	第二十二章
239	第二十三章
240	第二十四章
242	第二十五章

第一章 舞蹈理论

第一节 舞蹈的概念与起源

一、舞蹈的概念

舞蹈艺术源于生活又高于生活,它以人体动作为媒介,是对其周围环境的反映,与生活的距离比其他任何艺术都要近一些,体现了生命的本质所在。在我国古代第一篇诗歌理论的专论《毛诗序》中有这样一段对舞蹈的描述:“诗者,志之所之也,在心为志,发言为诗。情动于中而形于言,言之不足,故嗟叹之,嗟叹之不足,故咏歌之,咏歌之不足,不知手之舞之足之蹈之也。”概括而论,舞蹈是艺术的一种,以经过提炼、组织、美化的人体动作作为主要的表现手段,着重表现语言文字或其他艺术表现手段难以表现的人们的内在深层的精神世界——细腻的情感、深刻的感情、鲜明的性格,以及人与自然、人与社会、人与人之间以及人自身内部的矛盾冲突,创造出可被人具体感知的生动的舞蹈形象,以表达编创者的审美情感、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变化的队形画面,结合音乐、灯光、布景、特定服装、时空等艺术手段来塑造舞蹈的艺术形象,如图 1-1 所示。舞蹈是一种空间性、时间性、综合性的动态造型艺术。舞蹈具有神圣、空灵、诗情画意、极富浪漫情调的

图 1-1 兰花花 表演:中央芭蕾舞团

特性,它像一面澄澈净朗的镜子,折射出人生百态,透视出人类永恒的终极关怀。

舞蹈是艺术家族中的一员,其他姊妹艺术形式有文学、戏剧、电影、美术、音乐、曲艺等。它们具有共同的艺术特征,即反映社会生活、表达人类思想情感,相互之间也有区别,即这些艺术具有各自不同的物质载体和艺术表现手法。舞蹈是用人体动作和姿态来表现的艺术,舞蹈依靠人体动作来说话,舞者在运动中不断出现的动作和姿态造型,构成舞蹈构图、舞蹈形象。舞蹈演员的形体在舞台空间中的运动线,具有很强的形式感。无论是表达延续和纵深感的斜线,表达流畅和匀称的圆线,还是表达跳动的曲线,都可以给予作品以情感含义,如图1-2所示。舞者将动作节奏和造型姿态赋予一定的思想内涵并与服饰、音乐、灯光布景等因素融合在一起,在动静明暗、激情冷峻、冲突平衡等持续变化的运动性构图中,使舞蹈形象具有鲜活的生命灵气,体现出丰富的艺术意象,创造出深远的舞蹈意境。

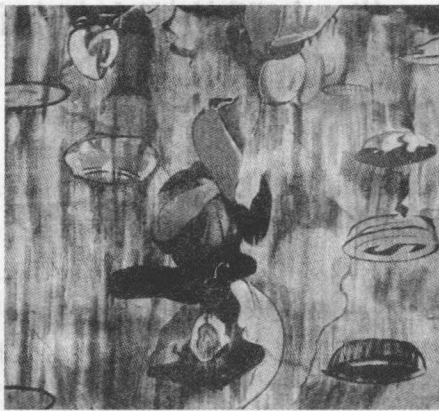

图1-2 乐舞百戏舞姿

二、舞蹈的起源

在日常生活中,我们对各种客体和不同环境的反应都是首先通过动作来进行的,这是活着的生物为了保护自己生存下去而形成的自然方式。所以,最初的艺术冲动借用所有媒介中最为基本的方式,比如首先用动作,或者说是用舞蹈进行反映就是自然的事了。舞蹈是如何发生的?神话中将舞蹈视为神的一种创造,而有的学者则认为,舞蹈是从模仿各种动物的动作习性、从“游戏的冲动”和原始图腾崇拜、巫术祭祀的活动中产生的,更多的人认为它与人类劳动者有着密切的关系,在集体的劳动中有节奏的动作,产生了最早的人体形态与律动。看来舞蹈艺术也许并没有一个单一的起源,舞蹈也可能并不只有一个单一的目的。但是,舞蹈来源于生活,是劳动的创造,产生于原始人的劳动生活之中,并随着人类社会的发展而发展,这已成为人们的共识。舞蹈产生于劳动但并不等于说舞蹈只反映劳动,或只能对劳动实践起作用,舞蹈艺术一经产生,就具有了自身的相对独立性,不再是劳动的附庸,它伴随着人类社会生活的演变和发展,已远远超过了最初的本能意义,驱使它对动作空间的欲求形式和功能以更大的拓展。舞蹈作为一种社会审美形态,作为一种人体有节律的、动态的造型艺术,起源于原始人类在劳动、游戏、健身、性

爱、图腾崇拜、巫术宗教祭祀活动中表现自身情感思想内在冲动的需要,它与诗歌音乐结合在一起,成为人类最早产生的艺术形式之一。对其起源说有以下几种:

(一) 模仿论

它是艺术起源中最古老的理论,起源于古希腊哲学家。他们认为艺术起源于人对自然的模仿,模仿是人的天性和本能。只是由于模仿的对象不同,所采用的媒介不同,而产生不同的艺术种类。有人用颜色和姿态来制造形象、模仿事物,有的用声音模仿,舞蹈者则是用动作和节奏模仿各种性格、感受的行动。

(二) 游戏论

康德认为,艺术像游戏一样,都是“自由的”活动。18世纪德国诗人、艺术理论家席勒以此为理论依据而提出“游戏论”这一艺术起源的理论。他认为在艺术起源中,模仿虽然重要,但是,并非是艺术起源的真正起因,而艺术的根本起因是“游戏的冲动”,它是自由人性的表现,游戏也是人类最终脱离动物界的标志,在游戏中人的天性得到充分的发挥和满足,只有当人是完全意义上的人,他才游戏;只有当人游戏时,他才完全是人。

(三) 巫术论

它是现代西方最流行的一种艺术起源的理论,提出者为英国的人类学家泰勒,这种理论为不少人类学家、考古学家和艺术理论家所赞同。泰勒提出原始人的思维分不清主客观的界线。认为一切自然物都和自己一样有灵魂,因而产生了图腾崇拜、原始宗教、魔法巫术、祭祀礼仪等活动。而这些活动都离不开舞蹈,甚至舞蹈是其重要的内容。

(四) 表情论

艺术起源于表现人的情感和人与人之间的情感交流的理论,是俄国伟大的文学家托尔斯泰提出的。他认为艺术起源于一个人为了要把自己体验过的情感传达给别人,于是在自己心里重新唤起这种感情,并用某种外在的标志即动作、线条、色彩、声音以及言词所表达的形象来传达这种感情,使别人也能体验到同样的感情。

(五) 性爱论

舞蹈起源于性爱的理论,虽然没有模仿论、游戏论、巫术论等艺术理论起源论那样历史悠久,但却受到愈来愈多的学者重视,达尔文就断言“音乐舞蹈起源于性爱的冲动,起源于性爱”。葛理斯也曾说:“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。”在一些民族如奥玛哈斯族,舞蹈一词既指舞也指爱。男性以其美、精力和技巧赢得女性的爱恋,如图1-3所示。在原始社会人们群居生活,为了生存的需要,把人自身的生产繁衍看成是一件非常重要的活动,把性和人们的性行为看成是很神圣且神秘的事情。因此,在图腾崇拜中也产生了生殖崇拜和性崇拜,这在很多原始民族的舞蹈中至今仍有大量遗存。

(六) 劳动论

劳动创造了人自身,是劳动使人脱离了动物界,劳

图1-3 现代舞 表演:加拿大舞团

动创造了人类社会,而舞蹈作为一种社会性的活动,自然也是由劳动创造出来的。

第二节 舞蹈的基础知识

独舞 由一位演员表演,也称单人舞,要求有较高的动作技巧表演能力。一位舞者在作品中通常表现和塑造一位“人物”,即一个舞蹈形象,如图1-4所示。主要表演角色的独舞可以是一个独立完成的作品,还可以是一部舞剧或一个舞蹈作品中的领舞与片段,在芭蕾舞剧中,也可表现为“变奏”的形式。

双人舞 由两个人共同表演完成一个主题的舞蹈,多用来直接表现人物的思想感情的交流和展现人物关系。

三人舞 由三个人共同表演完成一个主题的舞蹈,根据剧目内容分为表现单一情绪和表现一定情节,以及表现人物之间的戏剧矛盾冲突等三种不同的类别。

群舞 一般由四人以上表演的多人舞称之为“群舞”,从表演的性别上分为女子群舞、男子群舞,从内容构成上分为情节性和抒情性。它可以是一个独立的舞蹈作品,也可以是舞剧中的一个片段,舞剧中的群舞片段通常要服务于舞剧性格的塑造和情节的推进。群舞的特点是动作整齐、风格一致,通过舞蹈队形、画面的更迭变化,不同速度、力度、幅度的舞蹈动作、姿态、造型的发展,表现出较强的动作感染力。

歌舞 一种歌唱和舞蹈相结合的变形式。其特点是载歌载舞,既长于抒情、又善于叙事,表现人物的思想感情和广泛的生活内容。

舞剧 以舞蹈为主要表现手段,并综合音乐、舞台美术(服装、布景、灯光、道具)等,表现一定戏剧内容的舞蹈作品。

人体动作 即人的全身或身体局部的活动,用来表示情感、思想和生活的需要。

舞蹈动作 经过提炼、组织和美化了的人体动作,它具有艺术表现所需要的规律性和目的性。

舞蹈组合 由两个以上的舞蹈动作相连接组合在一起的动作形式。从功能上分为:训练性组合、表现性组合。

舞蹈语汇 是构成舞蹈语言材料的总称,它包含了一切具有传情达意的舞蹈动作组合、舞蹈构图、舞蹈场面、舞蹈中的生活场景等,不同民族、不同风格的舞蹈形式都具有各自的舞蹈语汇系统。

图1-4 《扇舞》 表演:裕容龄

舞蹈语言 由舞蹈动作、舞蹈组合、舞蹈语汇所组成,它具备传情达意的功能,表现某种抽象精神内容的象征功能,具有寄托隐含意念的比喻和寓意功能。

舞蹈单词 能表现一个意义的单一的舞蹈动作或复合的舞蹈动作,如图1-5所示。

舞蹈语句 一个以上的舞蹈单词组织在一起,表达出相对完整的涵义的舞蹈组合,是组成舞蹈语言的单一片段。

舞蹈段落 由若干个舞句组成的表现一个比较完整内容的片段,它或是表现一定的情节事件的发展,或是描绘人物在特定环境和情况下的精神世界,或是营造出艺术表现所需要的某种意境。通常一部舞蹈作品由若干个舞段所组成。

舞蹈作品的内容“题材”是舞蹈作品中直接描写的生活现象的塑造,所表现的情感意蕴和中心思想;“人物”是舞蹈作品主要描写和表现的对象;“情节”是人物的生活和事件的演变发展过程;“环境”是人物所处的社会背景,舞蹈中的情节事件发生的具体生活场景、时间和空间的氛围。

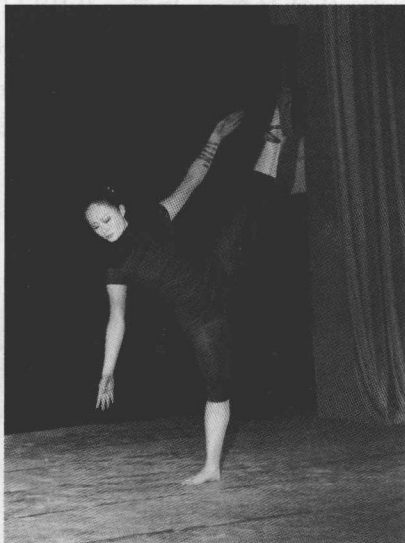

图1-5 《哭泣的芭蕾》 表演:张帅

舞蹈作品的意境 是舞蹈作品所描绘的生活图景和表现的思想感情融合一致而形成的艺术意境。舞蹈意境的创造过程通过景、情、形、象、境的结构层次表现出来。“景”是舞蹈作品的特定时空,也是舞蹈作品中触发人物情感的外部环境。“情”是舞蹈的原动力,也是舞蹈作品中人物行动的内在驱动力。“形”即人体的外部形态。“象”是形的凝练与升华,是对人物个性、人物激情的外部形态的准确刻画,是姿态造型和运动过程组合有序的动态形象。“境”是情与景的交融,能够引起观众丰富的艺术联想,以达到“象外之象”“景外之景”的艺术境界。

舞蹈演员 在舞蹈作品创作与传达的过程中既是舞蹈美的创造者,又是舞蹈形象赖以生存显现的物质材料,也是让观众获得美感享受的审美对象,是舞蹈美在传达过程中的中心环节。舞蹈演员是集创造者、创造工具、创造成果与一身的艺术家。

舞蹈编导 舞蹈(舞蹈作品)的创造者,兼有编舞和导演的双重职责。一个舞蹈作品的产生,要经过作者选材、构思、创作舞蹈语言和舞曲作者合作编成舞蹈,通过给演员排练和与乐队、舞美的舞台合成后才能完成。舞蹈是一种综合性艺术,要求舞蹈编导除具有较高的专业艺术修养和创造能力外,还要具有较高的文学修养、丰富的历史知识、较强的音乐理解能力、戏剧结构能力、美术鉴赏能力以及组织排练才能。

第三节 舞蹈的种类

今天的舞蹈在人们的生活和舞台两个空间里跳荡着生命的活力。一方面它以自然、超人间的神秘力量使神灵形象化和人格化,带给人们希望和赐福的宗教力量。另一方面

生活舞蹈是人们为自己的生活需要而进行的舞蹈活动,在社会交往中,舞蹈成为联络情感的纽带、人际沟通的桥梁;当人们需要抒发和宣泄内心情感冲动的时候,它使人们获得审美愉悦的充分满足;舞蹈使人身心健康,在美育的教化中陶冶情操,造就美德;舞蹈是生活,生活有舞蹈,正是这些用以自娱、健身、社交和教育的生活舞蹈成为生命的欢歌、心灵的咏叹、人体律动的诗篇;它是自由、激越、奔放、美在真实的自然之中,如图 1-6 所示。因此舞蹈本身并不神秘,它是生活中不可缺少的日常行为,与人们的生活有着直接的、密切的联系,例如习俗舞蹈、宗教祭祀舞蹈、社交舞蹈、健身舞蹈、教育舞蹈等。

图 1-6 阿细跳月

一、生活舞蹈

(一) 习俗舞蹈

又可称为节庆、仪式舞蹈,是许多民族在婚配、丧葬、种植、收获及其他一些喜庆节日所举行的各种群众性的舞蹈活动。在这些舞蹈活动中,表现了各个民族的风俗习惯、社会风貌、文化传统和民族性格特征。

(二) 宗教、祭祀舞蹈

宗教、祭祀舞蹈是进行宗教和祭祀活动的舞蹈形式,是对超自然、超人间的神秘力量、神灵的一种形象化的再现,使无形之神成为可被感知的有形之身,是神秘力量的人格化。宗教舞蹈主要乞求神灵庇佑以除灾去病、逢凶化吉、五谷丰登或是感激神灵的恩赐;祭祀舞蹈则是祭祀先祖、神灵的一种礼仪的舞蹈形式,也寄予对先祖的怀念或是希望先祖和神佛保佑或赐福于自己。

(三) 社交舞蹈

它是人们进行社会交往、增进友谊、联络感情的舞蹈活动。一般多指在舞会跳的各种交谊舞。在民间中各种节日所进行的群众性的舞蹈活动,也多是男女进行交往、自由选择配偶的社交场合,也是具有群众性的社交舞蹈。

(四) 健身舞蹈

它是以艺术审美的方式锻炼身体,使身心得到健康发展的舞蹈形式。比如各种健身舞、韵律操、舞剑、舞棍等,是强身性、竞技性与表演性、娱乐性相结合的舞蹈。

(五) 教育舞蹈

它是教育教学机构进行审美教育的舞蹈活动以及开设的舞蹈课程,用来陶冶和美化人的思想感情、道德情操,培养人的团结友爱,加强礼仪以及增进身心健康的舞蹈形式。

二、艺术舞蹈

“生活舞蹈”在舞蹈种类中占据较大的比例,有着自己的社会功能和存在方式,因为有了生活舞蹈的存在,人们的天性与情感得到舒展,它将艺术精神更为普遍地、带有功能和应用性地深入人们生活的各个角落。

然而,我们知道艺术不是自然的、无节制的发泄,也并不意味着情感越真实、丰沛,艺术表现就越澎湃感人。“情动于中”只是引发艺术表现的契机,一旦人们把自己内心的情感变为舞蹈的诉说,让更多的人分享诉说的情感内容,艺术的形式也就随之而产生。因为艺术意味着对象被转变成形式,即艺术在艺术品中现身。“艺术舞蹈”是由专业或业余舞蹈家,通过对社会生活的观察、体验、分析、集中、概括和想象,进行艺术的创造,从而创造出主题思想鲜明、情感丰富、形象完整,具有典型化的艺术形象,是由少数人在舞台、广场等专门的表演场地表演给人们观赏的舞蹈作品。正是一部部生动而形象的舞蹈作品,满足了人们对美的向往与追求,对这种美的鉴赏与批评,也就自然地成为人类精神生活的一项重要内容。

(一) 古典舞

古典舞指各民族中长期流传至今的具有典范意义的优秀舞蹈作品,是历代舞人在本民族传统舞蹈的基础上,不断提炼、加工、创造后逐渐形成的。具有自成体系的美学原则、鲜明独特的风格和特色、完整的表现手法和严谨的训练方法,在一个国家和民族的舞蹈艺术中具有代表性意义。舞蹈的动作、技巧都有严格的规定,是一种程式化的舞蹈。古典舞主要包括中国古典舞和欧洲古典舞以及其他国家的古典舞,如图1-7所示的《千手观音》就是典型的中国古典舞。

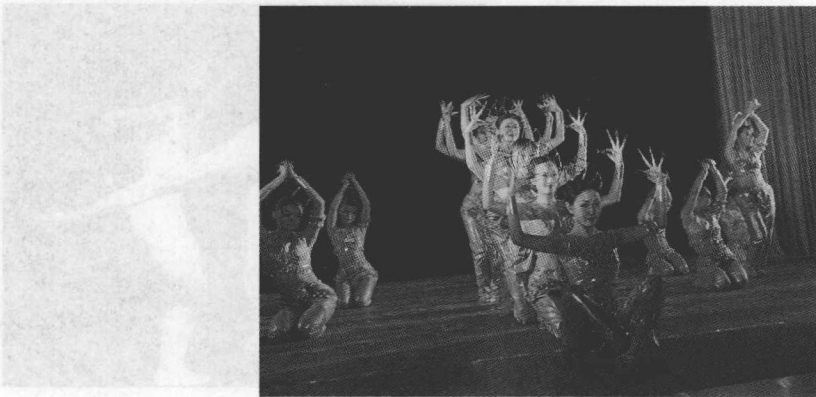

图1-7 《千手观音》 表演:北师大舞团

(二) 民间舞

民间舞是由劳动人民在长期历史进程中集体创造、不断积累、发展而形成的,并在广

大群众中广泛流传的一种舞蹈形式。民间舞蹈和人民生活有着密切的联系,它直接反映着劳动人民的生活斗争,表现着他们的思想情感、理想和愿望。

由于各民族、各地区人民的生活劳动方式、历史文化心态、风俗习惯以及自然环境的差异,民族舞形成了不同的民族风格和地区风格。因而民间舞也就具有了民族性与地区性、群众性和稳定性的特点。

中国民间舞流行于西周末年和春秋时代初期,当时,郑卫之音兴起。自此之后,“桑间濮上之乐”汉代俗乐百戏,魏晋的吴哥西曲、清商乐,隋唐的歌舞戏、踏歌,宋代勾栏瓦舍中演出的舞队,明清时期的走会、社火等成为历代广大人民群众喜闻乐见的表演形式。民间舞种类繁多,表演时多手持道具连歌带舞,具有浓厚的地方色彩。现今民间舞仍以强大生命活力活跃在群众生活之中,如图1-8所示。

(三) 芭蕾舞

“芭蕾”法语 Ballet 的音译,源自意大利语“跳舞”一词,指流行于欧美的一种古典舞蹈、舞剧形式,是综合音乐、戏剧、哑剧、舞台美术等形式的舞蹈艺术品种。芭蕾孕育于文艺复兴时期的意大利,形成于17世纪后期的法国,18世纪传入俄国,19世纪初成长成为独立的戏剧艺术。故“芭蕾”起源于意大利,兴盛于法国,鼎盛于俄国,最终从俄国走向了世界各国。自15世纪出现了第一部完整的芭蕾舞作品《皇后的喜剧芭蕾》之后,芭蕾经过情节芭蕾、浪漫芭蕾、古典芭蕾、现代芭蕾等历程,先后形成了意大利、法兰西、俄罗斯、丹麦、美国、英国等学派。

(四) 现代舞

19世纪末20世纪初,在古典芭蕾相对比较薄弱的美国和德国,不约而同地爆发了一场巨大而深刻的舞蹈革命。一批舞蹈家尝试着创立一种与传统古典芭蕾相对立的舞蹈派别。它以追求自由、崇尚创新的艺术宗旨,主张自然舞蹈、自由抒发人的感情。如图1-9所示。现代舞的出现动摇了墨守成规的保守思想,打破了古典芭蕾独霸舞坛的局面。在舞蹈领域出现了自由舞蹈、表现舞蹈、现代舞蹈、后现代舞蹈、后后现代舞蹈等流派。美国舞蹈家伊莎多拉·邓肯是现代主义舞蹈的创始人。

图1-8 汉族民间舞 表演:深圳锦绣中华艺术团

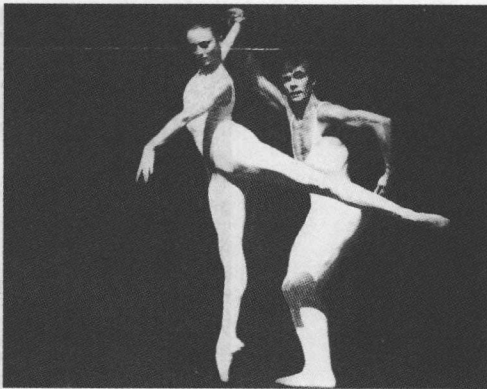

图1-9 现代舞 表演:加拿大舞团

第二章 中国古典舞

第一节 古典舞与中国古代舞蹈

一、古典舞

古典舞指各民族中长期流传至今的具有典范意义的优秀舞蹈作品,是历代舞人在本民族传统舞蹈的基础上,不断提炼、加工、创造后逐渐形成的。古典舞具有自成体系的美学原则、鲜明独特的风格和特色、完整的表现手法和严谨的训练方法,在一个国家和民族的舞蹈艺术中具有代表性意义,舞蹈的动作、技巧都有严格的规定,是一种程式化的舞蹈。古典舞主要包括中国古典舞和欧洲古典舞以及其他国家的古典舞。

纵观中国舞蹈的历史,原始的舞蹈活动几乎渗透于人们生活的一切领域。随着社会的发展,舞蹈的思想内容、技巧与形式也逐渐产生很大的变化,舞蹈开始形成不同的风格特色和技艺,随着社会化的分工和生产力的发展以及政治的需要,舞者与欣赏出现分化,形成专门化的舞乐机构。周朝的统治者建立了礼乐制度,统治者为了完善政治礼教以巩固其统治地位,同时也使古代舞乐得到发展,开始形成中国古典舞蹈“舞、诗、乐”三者融为一体的古典艺术风格。特别是到了盛唐时代产生了许多著名的舞蹈家,创作演出了大量的异彩纷呈、风格迥异的舞蹈作品,创造了中国古典舞蹈艺术发展的高峰,也使中国古典舞蹈艺术与民间舞蹈分流而各自走向独立与成熟。中国的舞蹈表演艺术可谓历史悠久,在古人诗句中,常可见对舞蹈艺术的赞叹。杜甫笔下的《剑器舞》,“霍如羿射九日落,矫如群帝骖龙翔。来如雷霆收震怒,罢如江海凝清光”;白居易

图 2-1 元代《胜乐十六天女》

易的《霓裳羽衣舞》,“飘然转旋回雪轻,嫣然纵送游龙惊。小垂手后柳无力,斜曳裾时云欲生”;李群玉笺中的《绿腰舞》,“低回莲破浪,凌乱雪萦风。唯愁捉不住,飞去逐惊鸿”……不仅在古代诗人诗句的描绘中,在历史文献中、在画像和雕塑中都记载了历史舞蹈表演形态的遗迹,使今天的我们可以追寻古代舞蹈家的舞影,如图2-1所示。春秋时代的西施、汉代的赵飞燕、唐代的杨贵妃……这些古代的舞者以她们高超的舞蹈造诣,编织了一幅幅灿烂辉煌的舞蹈画卷,一颗颗晶莹的明珠,在滚滚的历史长河中闪现出瑰丽的光彩。正是舞蹈的表演技艺,将艺术的形式与内容变为生动的形象。

二、中国古代舞蹈及发展概况

(一) 原始舞蹈

原始社会的舞蹈产生于劳动韵律。因此,原始社会的舞蹈是歌、乐、舞三者不分家,舞蹈内容是反映劳动生产、人口繁衍、氏族部落之间的斗争,颂扬氏族英雄以及原始宗教信仰的。原始社会的舞蹈形式很简单,一般是集体进行、即兴抒发情感的舞蹈,音乐是“击石拊石”,动作是“投足以歌”,舞蹈道具是自然拙朴的生活用品以及工具、武器。

有关原始社会的舞蹈形象可以在一些岩石壁画中找到,如新疆霍城干沟的地岩画、内蒙古阴山山脉狼山地区和甘肃黑山岩画、广西花山崖壁画等。岩画上反映的舞蹈多为狩猎舞,舞蹈造型为双手叉腰,右腿呈弓箭步,显示出一种威武雄壮的气质,反映了原始先民对拥有健壮体魄的追崇心态。除此之外,原始社会还盛行一种图腾舞,图腾舞是最初的将自然物人化的舞蹈。原始先民企图通过图腾信仰来解释自然界的各种现象,原始社会的“百兽率舞”“风鸟天翟舞”都是图腾信仰的反映。

传统舞蹈大致分为“文舞”“武舞”两大类,其渊源在原始社会。原始先民的图腾舞如黄帝的《云门》属于“文舞”,武王伐纣的《大武》属于“武舞”。这两种舞蹈传统一直贯穿于后世几千年。

(二) 中国古代历朝乐舞

夏代是我国第一个奴隶制国家,乐舞艺术从夏代开始成为表演艺术,有了专职的乐舞奴隶,传说中夏桀有“女乐三万”。商是我国的第二个奴隶制国家,是我国历史上的青铜器时代。商代盘庚时期,刻在龟甲兽骨上的一些卜辞中,有许多“舞”“乐”“鼓”“磬”等字样,可见歌舞艺术已相当发达。周代“雅乐”是为了维护家族统治秩序而制定的,主要内容有《六代舞》,是周代以前的各代祭祀舞,表现了不同时代的氏族部落的舞蹈风格。如皇帝的《云门》,它原是奉祀“云”的图腾,后来用于歌颂皇帝之功,人们把图腾崇拜与皇帝崇拜合二为一了,这是一个充满神秘气氛的、表现宇宙的宗教性的乐舞。《六代舞》在周代被分为“文舞”和“武舞”,是对原始社会的图腾舞、狩猎舞的舞蹈形式的继承。“文舞”轻盈儒雅,“武舞”粗犷雄壮,构成了我国传统舞蹈的两大审美特征,即所谓“阳刚”与“阴柔”。春秋战国时代的“郑卫之音”是充满浪漫情调的古代乐舞。“郑卫之音”出自“十五国风”,是东周前后到春秋中期各地的民间歌舞,与严谨有序的“雅乐”风格完全不同,音乐缠绵,舞姿妙曼,都是些世俗歌舞。1982年1月出土于江陵县马山砖瓦厂一号楚墓的战国中晚期的乐舞俑,如图2-2所示,从其舞蹈形象资料中得知,古人的“翘袖折腰”的轻盈曼妙的舞蹈姿态,自周以后的春秋战国时代起就已形成固定模式。