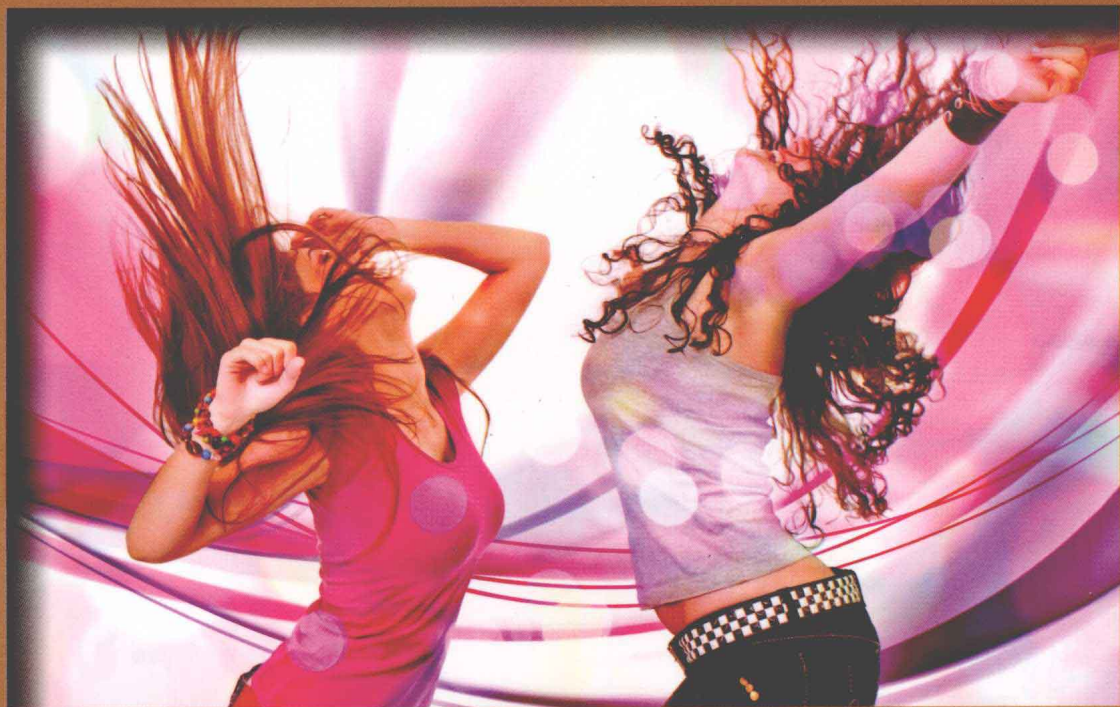

教育部推荐教材 ● 全国普通高等学校公共艺术课程

舞蹈鉴赏

总主编 李中会
本册主编 李中会
副主编 郑莉

JIAOYUBU TUIJIAN JIAOCAI

WUDAO
JIANSHANG

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

教育部推荐教材

全国普通高等学校公共艺术课程

舞蹈鉴赏

总主编 李中会
本册主编 李中会
副主编 郑莉
参编 胡惠玉 李怡爽

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

舞蹈鉴赏 / 李中会主编. —北京: 北京师范大学出版社,
2011.1

ISBN 978-7-303-11656-0

I. ①舞… II. ①李… 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204328号

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: 17.25

字 数: 290千字

版 次: 2011年1月第1版

印 次: 2011年1月第1次印刷

定 价: 26.50元

策划编辑: 周光明

责任编辑: 周光明

美术编辑: 高 霞

装帧设计: 华鲁印联

责任校对: 李 茵

责任印制: 张 坤

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

前言

据艺术史学专家考证，舞蹈是人类最早产生的艺术形式，因为在古人类尚未产生语言以前，人们就用动作、姿态来传达信息和进行思想情感的交流。以后由于语言的产生，才诞生了诗歌音乐等其他艺术形式。可以说，人类在原始社会时期，就有了与生存息息相关的原始舞蹈，它起源于人类求生存、求发展的劳动实践和其他生活实践，如狩猎、耕种、祭祀、战斗操练、健身等，它涵盖了社会生活的各个方面。

社会发展到今天，舞蹈仍和我们的生活有着非常紧密的联系。清晨，在城乡街头或公园，一些人敲着锣鼓扭秧歌，一些人在音乐的伴奏下跳着各种舞蹈。工作闲暇，人们还可以到剧场欣赏各种舞蹈、舞剧作品。节假日，人们在广场或公园，通过各种舞蹈形式，歌颂新生活的幸福美满和祖国的繁荣昌盛，共享节日快乐。

舞蹈是以人体动作为主要艺术表现手段，展现人与社会、人与自身的矛盾冲突和人的精神世界，表达编导、演员的审美情感、审美理想，反映生活审美属性的人体动作艺术。舞蹈作为一种社会艺术形态，只有通过鉴赏才可以产生应有的作用。

首先，舞蹈鉴赏具有审美教育作用。由于舞蹈能把高度发展的社会理性凝聚呈现为明显直观、灵活多姿的感性形式，因此在鉴赏舞蹈时，就能给人以教育。具体表现为：一方面舞蹈能开发人们的想象力和创造力，提高对将来信息的处理、反馈能力；另一方面能促进人的毅力、细心、专注、自制力等非智力因素的培养以及性格、情操等方面良好素质的塑造。如欢快、明朗的舞蹈作品，能造就人积极向上、乐观镇定的性格；深邃宏伟的舞蹈作品能培养人刚毅、坚强的精神；抒情、温暖的舞蹈作品能改变人烦躁、孤寂的情绪。总之，通过鉴赏舞蹈，可以陶冶人的道德情操，培养人的道德情感，塑造完美高尚的人格，促进人的健康发展，从而有利于和谐社会的形成。

其次，舞蹈鉴赏可以起到娱乐和消遣的作用。一个人如何度过他的闲暇时间，这对他的情感状态和心理健康起着非常重要的作用。如果能在闲暇时间，参加带有娱乐和审美趣味的舞蹈鉴赏活动，就会帮助消除身心疲劳，有益于人的精神放松，也有利于人们积蓄旺盛的精神和活力，从而进一步提高

工作、学习的效率。

最后，舞蹈鉴赏还具有保健和治疗的作用。从生理学和心理学意义上来说，美妙动人的舞蹈韵律是极有规律的，并且容易引起人体细胞组织与之发生和谐共振及促进人体细胞的新陈代谢，提高人的大脑皮层的兴奋度，从而保持生理和心理的最佳状态。研究显示，某些舞蹈作品的旋律与节奏能使人的血压降低，基础代谢和呼吸的速度减慢，将人在受到压力时所产生的不利反应降到最低。

总之，舞蹈鉴赏能给人以美的享受、真的启迪、善的诱导、健康的促进，对人的德、智、体、美的和谐发展起着重要的作用。

为全面贯彻教育方针，推进素质教育，促进各类高等院校艺术教育健康开展，教育部颁布了《全国普通高等学校公共艺术课程指导方案》（以下简称《课程方案》）。《课程方案》规定各类高等院校要开设包括《舞蹈鉴赏》在内的10门公共艺术选修课。在公共艺术选修课的学习实践中，要通过鉴赏艺术作品，学习艺术理论，参加艺术活动，帮助学生树立正确的审美观念，培养高雅的审美品位，提高人文素养，吸纳中外优秀的艺术成果，理解并尊重多元文化，发展形象思维，培养创新精神和实践能力，提高感受美、鉴赏美、创造美的能力，促进德智体美全面和谐发展。

《舞蹈鉴赏》就是为了贯彻执行《课程方案》而编写的。本教材按舞蹈产生、发展、演变的脉络对中国舞蹈和西方舞蹈做了较为系统的介绍。本教材将舞蹈发展史的介绍与舞蹈作品的分析鉴赏结合起来，既具有一定的理论性，又具有很强的实践性。本教材既可以作为各类高等学校开设《舞蹈鉴赏》课的教材，也适合各类人员自学舞蹈知识时使用。

本教材由李中会任主编，郑莉任副主编。李中会编写了绪论、第一模块，郑莉编写了第五、第六模块，胡慧玉编写了第二模块，李怡爽编写了第三、第四模块。

本教材吸取了一些专家学者对舞蹈的研究成果，并收录了一些舞蹈作品的演出剧照和照片，因此谨向原作者表示衷心的感谢。北京师范大学出版社的周光明老师对本教材的出版给予了大量的指导和帮助，在此表示衷心感谢。

由于编者水平和编写时间所限，本教材存在很多不足之处，恳请广大读者批评指正。

编者
2010.7

目录

Contents

- 绪论 舞蹈与舞蹈鉴赏 (1)
- 第一节 舞蹈的起源、含义与特征 (1)
- 一、舞蹈的起源 (1)
- 二、舞蹈的含义 (3)
- 三、舞蹈的特征 (4)
- 第二节 舞蹈的种类 (7)
- 一、生活舞蹈 (7)
- 二、艺术舞蹈 (10)
- 第三节 舞蹈鉴赏 (15)
- 一、舞蹈鉴赏的含义 (15)
- 二、舞蹈鉴赏的审美心理 (17)
- 三、舞蹈鉴赏的方法 (19)
- 第一模块 中国古代舞蹈 (21)
- 第一节 周代以前的舞蹈 (21)
- 一、原始社会的舞蹈 (21)
- 二、奴隶社会的舞蹈 (22)
- 第二节 周代与秦代舞蹈 (23)
- 一、周代舞蹈发展的原因 (23)
- 二、周代舞蹈介绍 (24)
- 三、周代的乐舞理论 (24)
- 四、秦代舞蹈 (25)
- 第三节 汉代与魏晋南北朝时期舞蹈 (26)
- 一、汉代舞蹈发展的原因 (26)
- 二、汉代舞蹈介绍 (27)
- 三、魏晋南北朝时期舞蹈 (27)
- 第四节 唐代舞蹈 (28)
- 一、唐代舞蹈兴盛的原因 (28)
- 二、唐代舞蹈介绍 (29)
- 第五节 封建社会后期的舞蹈 (31)
- 一、宋代的舞蹈 (32)
- 二、元代的舞蹈 (32)
- 三、明代的舞蹈 (33)
- 四、清代的舞蹈 (34)
- 第二模块 中国近现代舞蹈 (36)
- 第一节 中国近代舞蹈 (36)
- 一、对西方舞蹈艺术的吸收 (36)
- 二、舞蹈美育和舞蹈普及活动 (38)
- 第二节 中国现代舞蹈 (39)
- 一、中国现代舞蹈的先驱——吴晓邦 (39)
- 二、中国现代舞蹈艺术的开拓者——戴爱莲 (40)

- 三、革命斗争中的中国现代舞蹈 (42)
- 第三模块 中国当代舞蹈、舞剧及其他舞蹈作品**
..... (46)
- 第一节 中国当代舞蹈** (46)
- 一、群舞《红绸舞》 (46)
- 二、女子群舞《荷花舞》
..... (47)
- 三、蒙古族群舞《鄂尔多斯舞》 (48)
- 四、群舞《花鼓舞》 (49)
- 五、黎族女子群舞《草笠舞》
..... (51)
- 六、群舞《花儿与少年》
..... (53)
- 七、彝族群舞《快乐的罗嗦》
..... (54)
- 八、女子群舞《丰收歌》
..... (55)
- 九、女子群舞《小溪·江河·大海》 (57)
- 十、男子群舞《海燕》 (57)
- 十一、蒙古族男子群舞《奔腾》
..... (59)
- 十二、维吾尔族独舞《摘葡萄》
..... (59)
- 十三、女子独舞《春江花月夜》
..... (60)
- 十四、男子独舞《海浪》
..... (61)
- 十五、傣族女子独舞《水》
..... (62)
- 十六、傣族女子独舞《雀之灵》
..... (63)
- 十七、双人舞《艰苦岁月》
..... (64)
- 十八、双人舞《刑场上的婚礼》 (66)
- 十九、三人舞《金山战鼓》
..... (67)
- 第二节 中国当代舞剧** (69)
- 一、大型舞剧《宝莲灯》
..... (69)
- 二、大型舞剧《小刀会》
..... (71)
- 三、大型芭蕾舞剧《鱼美人》
..... (73)
- 四、小型舞剧《不朽的战士》
..... (75)
- 五、小型舞剧《狼牙山》
..... (76)
- 六、大型舞剧《蝶恋花》
..... (77)
- 七、大型苗族舞剧《蔓萝花》
..... (79)
- 八、大型舞剧《湘江北去》
..... (80)
- 九、大型芭蕾舞剧《红色娘子军》 (81)
- 十、大型芭蕾舞剧《白毛女》
..... (83)
- 十一、中型芭蕾舞剧《卖火柴的小女孩》 ... (85)
- 十二、大型舞剧《丝路花雨》
..... (86)
- 十三、大型舞剧《文成公主》
..... (88)
- 十四、大型舞剧《凤鸣岐山》
..... (90)

- 十五、大型舞剧《铜雀伎》
..... (92)
- 十六、大型蒙古族舞剧
《东归的大雁》..... (93)
- 十七、大型傣族舞剧《召树屯
与楠木诺娜》..... (94)
- 十八、大型藏族舞剧《卓
瓦桑姆》..... (96)
- 十九、大型舞剧《红楼梦》
..... (97)
- 二十、大型芭蕾舞剧《雷雨》
..... (99)
- 二十一、独幕舞剧《繁漪》
..... (100)
- 二十二、大型舞剧《高山下
的花环》..... (101)
- 二十三、中型舞剧《鸣凤
之死》..... (103)
- 二十四、大型舞剧《玉卿嫂》
..... (104)
- 二十五、大型舞剧《人参女》
..... (106)
- 二十六、大型彝族舞剧
《阿诗玛》..... (108)
- 第三节 歌舞·音乐舞蹈
史诗·组舞·歌舞剧
..... (110)
- 一、大型歌舞《人民胜利
万岁》..... (110)
- 二、大型乐舞《仿唐乐舞》
..... (111)
- 三、大型乐舞《编钟乐舞》
..... (112)
- 四、大型乐舞《九歌》... (114)
- 五、大型乐舞《盛世行》
..... (115)
- 六、音乐舞蹈史诗《东方红》
..... (116)
- 七、音乐舞蹈史诗《中国革命
之歌》..... (118)
- 八、哈萨克族组舞《幸福的
草原》..... (121)
- 九、大型组舞《黄河》... (122)
- 十、大型音乐舞蹈史诗
《复兴之路》..... (123)
- 第四模块 中国民族民间舞蹈
..... (127)
- 第一节 中国民族民间舞蹈
概述..... (127)
- 一、民间舞蹈的含义... (127)
- 二、中国民族民间舞蹈的
艺术特征..... (127)
- 三、中国民族民间舞蹈的
分布..... (128)
- 第二节 中国汉族民间舞蹈
..... (129)
- 一、《秧歌》..... (129)
- 二、《高跷》..... (131)
- 三、《龙舞》..... (132)
- 四、《狮子舞》..... (134)
- 五、《陕北腰鼓》..... (135)
- 第三节 中国少数民族民间
舞蹈..... (136)
- 一、蒙古族的民间舞蹈
..... (136)
- 二、藏族的民间舞蹈... (138)
- 三、朝鲜族的民间舞蹈
..... (140)

四、维吾尔族的民间舞蹈 (141)	二、当代芭蕾舞作品鉴赏 (211)
五、傣族的民间舞蹈	... (143)	第六节 芭蕾舞的鉴赏方法 (218)
六、彝族的民间舞蹈	... (146)	一、鉴赏芭蕾舞的理念	... (218)
七、苗族的民间舞蹈	... (148)	二、鉴赏芭蕾舞要“动觉”	
八、壮族的民间舞蹈	... (150)	先行 (219)
九、土家族的民间舞蹈 (153)	三、评价芭蕾舞优劣的技术	
十、高山族的民间舞蹈 (154)	标准 (220)
第五模块 芭蕾 (158)	第六模块 现代舞 (232)
第一节 早期芭蕾 (158)	第一节 现代舞概况 (232)
一、芭蕾的起源 (158)	一、现代舞的孕育 (232)
二、早期芭蕾概况 (159)	二、现代舞的产生与发展 (233)
第二节 浪漫芭蕾 (160)	三、现代舞发展中的重要	
一、浪漫芭蕾概况 (160)	人物 (234)
二、浪漫芭蕾作品鉴赏 (162)	第二节 现代舞作品鉴赏 (246)
第三节 古典芭蕾 (174)	第三节 现代舞的鉴赏方法 (262)
一、古典芭蕾概况 (174)	一、做一个名副其实的	
二、古典芭蕾作品鉴赏 (176)	现代人 (262)
第四节 现代芭蕾 (196)	二、从创作者的心态出发，	
一、现代芭蕾概况 (196)	把握现代舞的十大基	
二、现代芭蕾作品鉴赏 (198)	本特点 (262)
第五节 当代芭蕾 (209)	三、欣赏现代舞的方法 (265)
一、当代芭蕾概况 (209)	参考文献 (268)

绪论 舞蹈与舞蹈鉴赏

学习导言

在人类尚未产生语言之前，人们就用动作、姿态来传达信息并进行思想情感的交流，因此，舞蹈是人类最早产生的艺术形式。舞蹈以人体动作为主要艺术表现手段，创造出被人感知的生动的舞蹈形象，表达舞蹈编导、演员的审美情感、审美理想。舞蹈鉴赏是观众通过舞蹈作品所塑造的舞蹈形象，具体认识它所反映的社会生活、人物的思想感情以及舞蹈编导、演员对这种生活现象的审美评价，是观众通过舞蹈作品进行的积极的、主动的审美再创造活动。

第一节 舞蹈的起源、含义与特征

一、舞蹈的起源

据艺术史学家的考证，人类最早产生的艺术就是舞蹈。因为在人类尚未产生语言之前，人们就用动作、姿态来传达信息并进行情感、思想的交流，这就是最初的舞蹈，以后才产生了诗歌和音乐。那么，舞蹈作为一种最古老的艺术究竟是如何产生的呢？

(一)神创造了舞蹈

古代神话传说，人类是从上天那里学来的舞蹈，或是人类受到掌管舞蹈的女神的启发才创造出舞蹈来的，也就是神创造了舞蹈。

(二)舞蹈起源于模仿

有人认为，人有模仿的本能，舞蹈是人用有节奏的动作对各种野兽动作和习性的模仿。有些舞蹈还是对一些自然景物动态形象的模仿，如柳枝的摇曳、海浪的翻滚、风的吹荡等，人们都可以模仿它们进行舞蹈。

(三)舞蹈起源于“游戏的冲动”

也有人认为，在舞蹈的起源中，模仿虽然重要，但还不是真正的原因。舞蹈起源的根本原因是“游戏的冲动”。游戏是自由人性的表现，游戏也是人类最终脱离动物界的标志。这里的游戏是指人的审美需求，即以假象为快乐，如人模仿动物活动的舞蹈，就是通过这种假象的游戏来获得快乐和宣泄自己内心的情感的。

(四)舞蹈起源于宗教

还有人认为，由于原始人的思维分不清主客观的界限，认为一切自然物和人一样是有灵魂的，由此而产生了图腾崇拜、原始宗教、占卜祭祀等活动，而这些活动都离不开舞蹈，甚至舞蹈是这些活动最主要的表现手段。因此有人说舞蹈起源于宗教。

(五)舞蹈起源于表现人的感情

有人认为，人的各种感情都可以用舞蹈来表现，再也没有其他艺术行为能像舞蹈那样来表现人的感情。我国古代乐舞理论就有“情动于中而行于言，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。”的记载。这生动地说明了舞蹈是表现人的最激动情感的产物。

(六)舞蹈起源于劳动

劳动是人生存和发展的第一需要，劳动使人脱离了动物界，从而创造了人自身。在原始人的舞蹈中，表现狩猎、种植和各种劳动生活的占有很大比例，因此很多学者主张舞蹈起源于劳动。

以上各种关于舞蹈起源的说法都有一定的道理，但又都不十分完整和全面，因为舞蹈活动是人类生活中的一种社会现象，它的起源和世界上的一切事物的构成一样，都不是单一的，而是有着多种因素的。其实，舞蹈起源于“劳动综合说”，即舞蹈起源于人类求生存、求发展中的劳动实践和其他多种生活实践的需要，如狩猎、农耕、祭祀、情爱、健身、战斗操练等活动的模拟再现。舞蹈和音乐、诗歌一起是人类历史上最早产生的艺术形式之一。

远古时代的先民们就已经开始了舞蹈活动，并把它作为图腾崇拜的重要内容。最早的舞蹈常常是歌、舞、乐三者合为一体，既是巫术礼仪，又是歌舞活动。舞蹈还和人们的生活紧密联系在一起，原始舞蹈中就有对狩猎活动或战争场面的模拟。青海大通县出土的“舞蹈彩纹盆”生动地记录了5000年前原始舞蹈的情景。我国商代的巫舞、周代的文舞和武舞、春秋战国时代的优舞以及汉代百戏中的舞蹈都曾盛行一时。唐代舞蹈更加兴盛，除了大型宫廷乐舞“立部伎”、小型宫廷宴乐“坐部伎”外，还有“健舞”、歌舞大曲如《霓裳羽衣舞》等。宋代以后宫廷舞蹈衰落，民间舞蹈兴盛。

欧洲舞蹈很早就在宫廷和民间盛行，很多国家将舞蹈作为一种风尚，尤其是1581年在法国演出了《王后喜剧芭蕾》后，芭蕾舞迅速在欧洲各国传播开来。

青海大通县出土的舞蹈
彩纹盆全照

20世纪初以美国舞蹈家邓肯为先驱的现代舞打破了古典芭蕾传统的程式束缚,使舞蹈更加自由地表现人的内心情感。

出土舞蹈彩纹盆局部照

二、舞蹈的含义

什么是舞蹈?用简单的话来说,舞蹈是一种人体动作的艺术。但是属于人体动作范畴的艺术也有很多种,如杂技、哑剧、体操等。舞蹈不同于其他人体动作艺术的主要方面是:舞蹈是以舞蹈动作为主要艺术表现手段,着重表现其他艺术表现手段难以表现的人们的内在深层次的精神世界和人与自然、人与社会和人自身的矛盾冲突,创造出被人感知的生动的舞蹈形象,表达舞蹈编导、演员的审美情感、审美理想,反映生活审美属性的人体动作艺术。此外由于人体动作不停顿变化的特点,舞蹈必须在一定的空间,如舞台,一定的时间中存在。在舞蹈活动中一般都要有音乐伴奏,都要穿特定的服装,有的舞蹈演员还要手持道具,如果在舞台上表演,灯光、布景也是不可缺少的。因此舞蹈也是一种具有空间性、时间性、综合性的动态造型艺术。

舞蹈是以舞蹈动作为主要艺术表现手段,着重表现其他艺术表现手段难以表现的人们的内在深层次的精神世界和人与自然、人与社会和人自身的矛盾冲突,创造出被人感知的生动的舞蹈形象,表达舞蹈编导、演员的审美情感、审美理想,反映生活审美属性的人体动作艺术。此外由于人体动作不停顿变化的特点,舞蹈必须在一定的空间,如舞台,一定的时间中存在。在舞蹈活动中一般都要有音乐伴奏,都要穿特定的服装,有的舞蹈演员还要手持道具,如果在舞台上表演,灯光、布景也是不可缺少的。因此舞蹈也是一种具有空间性、时间性、综合性的动态造型艺术。

(一)舞蹈表达编导与演员的审美情感

情感是人对客观事物的一种好恶态度的反映。能满足或符合人的需要的事物,就会引起人的积极态度,使人产生一种肯定的情感,如愉快、满意、喜爱等。反之不能满足人的需要或与人的需要相抵触的事物,就会引起人的消极态度,使人产生一种否定的情感,如嫌恶、愤怒、憎恨等。审美情感是人的一种高级情感,是人在艺术创作或艺术欣赏中,对客观审美对象的认知和评价时产生的主观精神上的好恶态度的直觉反映。审美情感在舞蹈创作、表演中起着非常重要的作用,它是编导创作激情的动力,是演员对美的追求的起点。舞蹈表达编导与演员的审美情感。

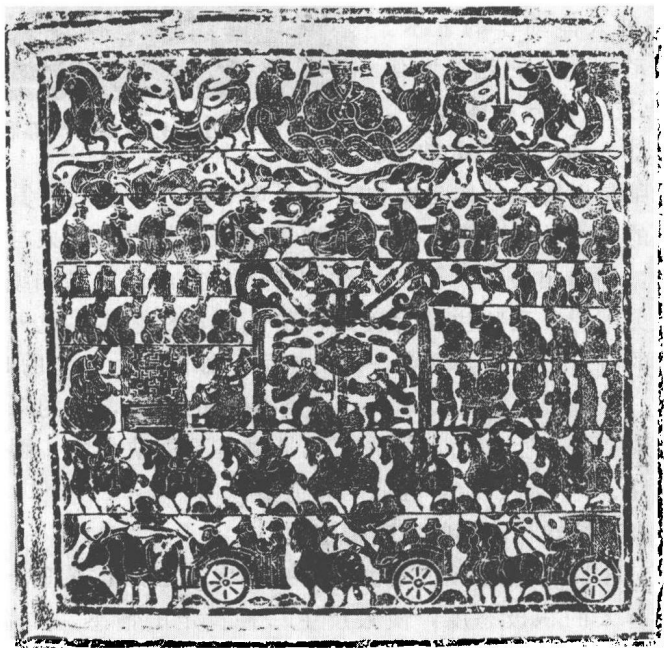
(二)舞蹈表达编导与演员的审美理想

审美理想是社会理想的一个重要组成部分,是人们在审美活动中向往和追求的美好、高尚的精神境界。人们在现实生活中,常常因假、恶、丑现象,引起烦恼和不安,与自己追求的真、善、美产生矛盾和冲突,因此人们在主观想象中常常编织着美好的生活图景。艺术是人们审美理想的集中表现,艺术创作既来源于生活,又高于生活,就是指艺术家进行创作时,既要植根于现实生活的土壤,又要对生活进行理想化创造,塑造出理想的人物形象和生

活场景。编导与演员正是通过舞蹈来表达自己的审美理想。

(三)舞蹈具有生活的审美属性

生活的审美属性是在艺术创作中，对所反映的某种现实生活现象是真、善、美，还是假、恶、丑的属性的分析和评价。生活的审美属性是艺术家的审美情感和审美理想在艺术创作中直接和集中的反映，同样是舞蹈编导和演员审美情感和审美理想的直接和集中的反映，因而舞蹈具有生活的审美属性。

汉画像石局部照

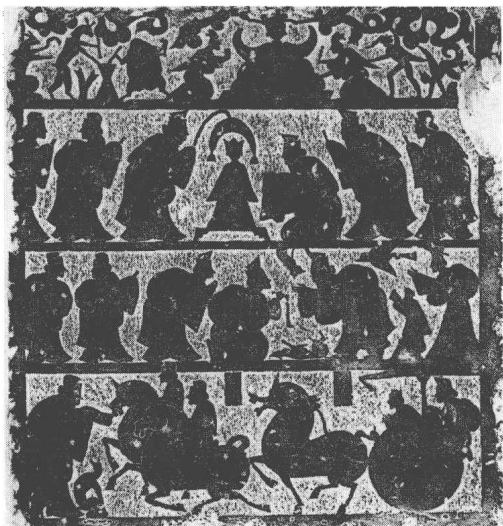
三、舞蹈的特征

艺术包括文学、美术、音乐、戏剧、电影、舞蹈等，它们之所以被统称为艺术，就是因为它们具有共同的属性。各个门类的艺术都是反映社会生活和表现人们思想感情的，但艺术的反映和表现不是一般的概念的抽象的反映和表现，而是个别的、具体的形象的审美的反映和表现。如果某一门类的艺术作品不具备这门艺术的共同属性，那么它就不能算做艺术。各艺术门类除具备共同的属性外，还具有各自的特征。舞蹈具有以下一些特征。

(一)表演性

舞蹈属于表演艺术。所谓表演艺术是指通过演员表演并借助表演场地来完成的艺术形式。表演艺术包括一度创作和二度创作两个过程。一度创作就是编舞、作曲等，二度创作就是表演。对于同一部舞蹈作品，由于表演者的

理解不同、表现形式不同、艺术风格不同，可能会产生完全不同的艺术效果。从这个意义上说，舞蹈的存在必须依靠二度创作的表演。没有表演也就没有舞蹈。由于舞蹈是以人体的姿态、表情、造型，尤其是动作来表现思想情感的，因此表演在塑造舞蹈形象时具有非常重要的意义和作用。德国现代舞蹈家玛丽·魏格曼指出：“舞蹈属于一种表演艺术。舞蹈的舞台现实，依赖于合格的解释者，即舞蹈表演家。”她认为舞蹈史就是由一批伟大的舞蹈设计家和舞蹈表演艺术家共同组成的。同样是著名的民族舞蹈家，同样是表演以吉祥的孔雀为题材的女子独舞，傣族舞蹈艺术家刀美兰表演的《金色的孔雀》和白族舞蹈艺术家杨丽萍表演的《孔雀舞》就各有不同的艺术风格。刀美兰的艺术植根于傣族民间艺术的深厚土壤，同时又借鉴了东方其他民族舞蹈艺术的语言和手法，主要利用整个身体来模仿孔雀的形态，她的舞蹈作品具有引人入胜的东方色彩。杨丽萍的表演既有强烈的民族特色，又有鲜明的时代风韵，尤其手指、手臂的细腻表演以及腰部、胯部的婀娜身姿，精巧别致地塑造了一个美丽的孔雀形象。她的作品在这个题材领域脱颖而出，具有非凡的艺术感染力。舞蹈这种表演艺术，表演性是其重要特征。正是这一审美特征使舞蹈区别于作家直接创造的文学形象和画家直接创造的绘画形象。

汉代画像砖局部照

(二) 形象性

形象性是舞蹈艺术的重要审美特征。舞蹈形象的塑造，要完全依靠演员的形体动作来实现，可以说形象性是表演性的具体体现。在注重描写人物的舞蹈作品中，舞蹈形象主要是指以舞蹈动作、姿态、表情和造型塑造出来的人物形象。如在大型民族舞剧《红楼梦》中，陈爱莲成功地塑造了林黛玉这个人物形象，她运用了古典舞蹈中特有的造型美和内在的韵律感，并且吸收了外国戏曲舞蹈中的圆场、水袖、碎步、指法和身段等表演技巧，巧妙地表现了林黛玉多愁善感的性格和痛苦悲愤的内心世界。对于那些注重描写生活场景或抒发情感的舞蹈作品，舞蹈形象同样需要通过演员的形体动作和姿态表情，来形成具有典型意义的舞蹈意境。如女子独舞《水》，编导长期深入傣族地区生活，从傣族妇女洗发、担水、戏

水的生活细节中得到启发，结合傣族舞蹈“三道弯”这一形式美的特点，加工提炼成舞台上的舞蹈形象，再通过演员精湛的表演，描绘出澜沧江畔、夕阳余晖下，傣族少女江滨汲水的优美意境。总之，在舞蹈艺术中，无论是塑造人物性格，还是表现意境，都要通过舞蹈形象来实现。

（三）抒情性

抒情性是舞蹈艺术的基本属性。对于这一点，中外美学史上都有许多精辟的论述。如《毛诗序》说：“情动于中而行于言，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。”这就是说音乐与舞蹈在抒发情感方面具有独特的力量，而语言等其他艺术种类在这方面都无法与之相比。舞蹈的抒情性来源于它内在的本质属性和特殊的表现手段，舞蹈可以通过人的形体动作的力度的强弱、节奏的快慢、幅度的大小等多种方式来表现人们繁复多样、深刻细腻的内心情感，正因为这样，我们可以感受到《红绸舞》的热烈欢快，《荷花舞》的清新幽静，《天鹅之死》的奋力拼搏，《罗密欧与朱丽叶》的无限深情。正是由于舞蹈具有抒情的本质属性，因而它的创作和鉴赏离不开强烈的情感体验。

（四）节奏性

节奏也是舞蹈艺术最基本的构成要素和表现手段。舞蹈节奏一般表现为人体的律动，即人体动作的力度强弱、速度快慢以及动作幅度能量的大小等，因此，舞蹈节奏常常体现为人体动作的韵律美。我国著名舞蹈理论家吴晓邦认为，构成舞蹈的三要素就是表情、节奏和构图。他说：“舞蹈的表情就是由人的内在感情所表达出来的各种姿态和动作。而舞蹈的节奏却是表情上‘人体动’的基础。换句话说，舞蹈的表情离开了舞蹈的节奏是不可能存在的，而节奏如果不通过表情也不可能表现出来。”舞蹈动作节奏的起伏变化，不仅可以表达一定的内容，传达一定的情感，同时也可以形成舞蹈的韵律美。例如大型民族舞剧《丝路花雨》以敦煌壁画与丝绸之路为背景，通过唐代画工神笔张和女儿英娘的经历，歌颂了中外人民源远流长的传统友谊。这出舞剧最鲜明的艺术特色，就是从敦煌壁画中汲取了大量艺术营养，以壁画上的舞姿为基础，创作出新颖的舞蹈语汇，并且运用中国古典舞蹈的节奏和韵律，将舞蹈动作与静态造型完美地结合起来，取得了很好的艺术效果。尤其是女主人公英娘的一段独舞，从“反弹琵琶”的造型开始，动作节奏由缓到急，动作幅度由小到大，展现了人物情感的起伏变化，塑造出优美动人的舞蹈形象。在这种情景交融的境界中，观众深深地感受到舞蹈艺术节奏性与韵律美。同时，舞蹈既是视觉艺术，又是听觉艺术。音乐在舞蹈中也起着十分重要的作用，舞蹈中动作的节奏常常是以音乐旋律的节奏为基础的。著名舞蹈家贾作光在

《论舞蹈艺术》中指出：“舞蹈节奏运动的进行是表现音乐内在灵魂的形象，舞蹈动作的延续、重复、变化始终伴随着节奏。”在舞蹈作品中，音乐与舞蹈紧密结合，没有成功的音乐就没有完美的舞蹈，而节奏正是它们结合的纽带。富有韵律美的舞蹈动作，建立在节奏的基础之上；而音乐的节奏，又需要通过优美的舞蹈动作来形象的展现。所以，正是节奏将舞蹈音乐与舞蹈动作紧密地联系在一起，使之成为一个完美的舞蹈作品。

汉代画像砖局部照

第二节 舞蹈的种类

艺术是由各个不同的艺术种类所组成的，作为艺术种类之一的舞蹈，同样有一个非常广阔的天地，它也是由各个不同种类、不同样式、不同风格的舞蹈所组成的。我们了解舞蹈的种类，是为了更深入地了解舞蹈艺术的特性、舞蹈艺术发展的规律，熟悉和掌握舞蹈艺术反映和表现社会生活的各种样式和方法，更好地鉴赏舞蹈。根据舞蹈的作用和目的，舞蹈可分为生活舞蹈和艺术舞蹈。

一、生活舞蹈

生活舞蹈是指人们为自己的生活需要而进行的舞蹈活动，主要包括习俗舞蹈，宗教、祭祀舞蹈，社交舞蹈，自娱舞蹈，体育舞蹈，教育舞蹈等。

(一) 习俗舞蹈

习俗舞蹈又可称为节庆、仪式舞蹈，是我国许多民族在婚庆、丧葬、种植、收获及其他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。如在汉族的元宵节、中秋节、各种灯会、花会、蒙古族的“那达慕”大会、维吾尔族的古尔邦节、藏族的望果节、彝族的火把节、傣族的泼水节、白族的“三月三”、布依族的“跳花会”、高山族的“丰年祭”等节日所跳的舞蹈，均属习俗舞蹈。

运用红火热闹的舞蹈驱疫、消灾、祛邪，也是一种传统久远的习俗。北

京、河北的《太平鼓》，东北的《单鼓舞》《跳大神》，湖南的《跳土地》，广东的《跳圣公》，广西的《老杨公》都是用于驱疫、消灾、祛邪的习俗舞蹈。维吾尔族的《夏地亚纳》、藏族的《果谐》、苗族的《踩鼓堂》、纳西族的《阿里里》、广东的《娶新娘》、湖北的《喜花鼓》、藏族的《送葬舞》等都是用于庆丰收、贺吉祥、婚庆、祝寿、丧葬等活动的习俗舞蹈。

(二)宗教、祭祀舞蹈

宗教、祭祀舞蹈是指人们进行宗教和祭祀活动时所跳的舞蹈。宗教舞蹈是对超自然、超人间的神秘力量——神灵的一种形象化的再现，它使无形之神成为可以被感知的有形之身，是神秘力量的人格化。宗教舞蹈主要用于祈求神灵庇佑人畜兴旺、五谷丰登，或答谢神灵的恩赐。如魏晋南北朝时代，战乱频繁，民不聊生，现实生活的不幸使人们寄希望于宗教，于是佛教在中国盛行，当时寺庙之多，规模之大，信徒之众均为前所未有的，宗教舞蹈也兴盛起来。在一些规模宏大的寺院，有十分精妙的伎乐，可谓“歌声绕梁，舞袖徐转，丝管嘹亮，谐妙入神，得观者，以至为天常。”佛像出行时，“辟邪狮子，导引其前，吞刀吐火，腾骧一面，踩幢上紫，诡譎不常，奇技异服冠于都市。”唐代承袭北魏在寺庙举行舞蹈活动的做法，唐懿宗笃信佛教，在他下令建造的安国寺落成时，表演了宫廷伶官李可及编导的大型女子群舞《菩萨蛮舞》。据史料记载：这部舞蹈十分优美，富有仙意，舞队一出，如佛降生，似仙女下凡。清末宫廷舞蹈家、慈禧太后的御前女官裕容龄，是我国最先学习和演出现代舞蹈的优秀舞蹈家。在她的诸多舞蹈作品中，有一部独舞《观音舞》，塑造的是一位头戴象征佛光的珠环，坐在莲花台上的菩萨形象。

祭祀舞蹈是具有祭祀内容的舞蹈的统称。凡祭祀图腾、祭祀历代先皇、祭祀氏族祖先，以及各种舞祭都是祭祀舞蹈。我国古代的“六代舞”，相传是周代编制成型的系列祭祀乐舞，它由经过整理加工的前世乐舞和周代新作构成。“六代舞”包括《云门大卷》《大咸》《大韶》《大夏》《大濩》《大武》六部乐舞，分别歌颂了黄帝、尧、舜、禹、商汤王、周武王的功德，这是由统治者指定制作的祭祀乐舞。另一种祭祀舞蹈是祭奠儒家学派创始人孔子的《祭孔乐舞》。自南朝宋文帝开始，以乐舞祭孔。《祭孔乐舞》一直流传至今。此外，各民族都有本民族的祭祀舞蹈，如南方各少数民族多有祭盘古的习俗和舞蹈。盘古被一些少数民族奉为始祖神，早在汉代，瑶族先民就形成了以歌舞祭祀盘古的习俗，至今未衰。

(三)社交舞蹈

社交舞蹈是指人们在进行社会交往时，为增进友谊，联络感情所进行的舞蹈活动。社交舞蹈多指各种交谊舞。我国在汉代，在宦官和贵族举行的宴