

Dance Appreciation
金秋 编著 **舞蹈欣赏**

高等教育出版社

DANCE APPRECIATION

舞蹈欣赏

金 秋 编著

高等教育出版社

内容提要

本书是教育部高等教育司组织编写的“大学生文化素质教育书系”之一。作者立足于对中外经典舞蹈作品的赏析,系统介绍了舞蹈的起源、发展,舞蹈作品的内容和形式、种类和体裁,进行欣赏的条件和基础等。本书将舞蹈艺术放在历史、文化的视野中展开论述,向读者展现了一个色彩斑斓的舞蹈世界。

本书不仅适合普通高校非舞蹈专业的学生使用,对舞蹈专业本、专科学生提高舞蹈欣赏水平 also 具有很高的参考价值。

图书在版编目(CIP)数据

舞蹈欣赏 / 金秋编著. — 北京: 高等教育出版社,
2003. 11

ISBN 7-04-013387-3

I. 舞… II. 金… III. 舞蹈艺术 - 鉴赏 - 高等学校 - 教材 IV. J705

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 056915 号

出版发行	高等教育出版社	购书热线	010-64054588
社 址	北京市西城区德外大街 4 号	免费咨询	800-810-0598
邮政编码	100011	网 址	http://www.hep.edu.cn
总 机	010-82028899		http://www.hep.com.cn

经 销 新华书店北京发行所
印 刷 蓝马彩色印刷中心

开 本	787 × 960 1/16	版 次	2003 年 11 月第 1 版
印 张	11.5	印 次	2003 年 11 月第 1 次印刷
字 数	180 000	定 价	26.00 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

序 言

董锡玖

金秋在她的博士论文《古丝绸之路乐舞文化交流史》修订出版后，接着又一部新的成果《舞蹈欣赏》杀青。在繁忙的教学工作的同时，金秋开始向提高青年学子的素质教育进军了，我不能不为此感到振奋。但这时我却因股骨骨折，躺在床上，第一天才读了两页就力不从心了，但以后却以每天五页的速度顺利前进。掩卷静思，感慨系之。

金秋为教育界、舞蹈界做了一件实事。完成这样一部舞蹈赏析的基本知识读物，必须具备一定的学养和对舞蹈表演、研究的实践经验，又要广征博采、深入浅出，绝非一件易事。作者立足于赏析中外经典舞蹈的角度，对舞蹈的功能、特点、欣赏所需具备的条件和基础、欣赏的诀窍这些基础理论阐述得十分精当，这是极为必要的。接下来以流畅的文笔叙述了人类舞蹈文明的发生、发展，从古埃及、两河流域、希腊罗马、伊斯兰、古印度、中国以及非洲和大洋洲，这条舞蹈历史长河滚滚不尽，向前奔流，一泻千里，直到今天的芭蕾、现代舞、国标舞，全方位地涉及了。同时还延伸到舞蹈文化千百年来的会合、碰撞、交流、变容的全过程。呈现在人们面前的是一个多姿多彩、绚丽无比的世界大舞坛。改革开放的春雷，引来了世界各国的演出团体纷纷走向中国，使我们的视野更加开阔。此书的问世，为一般读者和高校学子准备了一把开启中外舞蹈学术殿堂奥秘的钥匙，从中可以获得丰富的知识，提高鉴赏力，提高文化素质，它的实用价值是不言而喻的。

值此聊赠金秋数言，以表祝贺：

历史长河，如数家珍，
世界舞坛，斑斓如云。
广征博采，深入浅出，
理论实践，相得益彰。
细心赏析，如沐春风，
青年学子，定入玄门。

“玄门”二字我要做个注解，因病中读北宋太宗、真宗两朝名臣张咏的《劝学诗》：“玄门非有闭，苦学自当开。”事业成功的前提在于提高素质，永远追求知识才能达到辉煌的顶点。

2003 年五一节

郑 重 声 明

高等教育出版社依法对本书享有专有出版权。任何未经许可的复制、销售行为均违反《中华人民共和国著作权法》，其行为人将承担相应的民事责任和行政责任，构成犯罪的，将被依法追究刑事责任。为了维护市场秩序，保护读者的合法权益，避免读者误用盗版书造成不良后果，我社将配合行政执法部门和司法机关对违法犯罪的单位和个人给予严厉打击。社会各界人士如发现上述侵权行为，希望及时举报，本社将奖励举报有功人员。

反盗版举报电话：(010)58581897/58581698/58581879/58581877

传 真：(010)82086060

E - mail: dd@hep.com.cn 或 chenrong@hep.com.cn

通信地址：北京市西城区德外大街4号

高等教育出版社法律事务部

邮 编：100011

购书请拨打电话：(010)64014089 64054601 64054588

策划编辑	张丽娜
责任编辑	张丽娜
封面设计	罗 洪
版式设计	胡志萍
责任校对	夏 晔
责任印制	宋克学

目 录

第一章 绪论	1
第一节 舞蹈欣赏的条件	1
第二节 舞蹈欣赏的心理过程	2
第三节 舞蹈欣赏能力的培养	4
第四节 舞蹈欣赏的意义	5
第二章 舞蹈艺术基本理论	8
第一节 舞蹈的概念	8
第二节 舞蹈的种类	10
第三节 舞蹈基础知识	15
第三章 中国舞蹈	18
第一节 中国古代舞蹈	18
第二节 中国古典舞蹈	29
第四章 中国少数民族民间舞蹈	45
第一节 蒙古族舞蹈	45
第二节 藏族舞蹈	53
第三节 维吾尔族舞蹈	64
第四节 哈萨克族舞蹈	72
第五节 傣族舞蹈	74
第六节 苗族舞蹈	81
第七节 彝族舞蹈	84
第八节 朝鲜族舞蹈	91
第五章 芭蕾舞	96
第一节 芭蕾舞起源	96
第二节 启蒙芭蕾	98
第三节 浪漫芭蕾	101

第四节	俄罗斯古典芭蕾	108
第五节	现代芭蕾	115
第六章	现代舞	130
第一节	广义现代舞	131
第二节	狭义现代舞	142
第七章	外国民族民间舞蹈	152
第一节	亚洲舞蹈	152
第二节	欧洲舞蹈	167
第三节	非洲舞蹈	170
第四节	拉丁美洲舞蹈	173
第五节	大洋洲舞蹈	174

第一章 绪论

舞蹈是艺术的组成部分。艺术包括文学、戏剧、美术、音乐、舞蹈等品种。舞蹈与其他艺术品种有一些共同特征，如形象性、典型性、感染性等。除此之外，还具备独自特征，即人体动作特征。舞蹈是直观、动态地展示人的生命状态与灵魂追求的视觉艺术。它以人体动作为载体，用多姿多彩的动作表现人的思想与情感，充满诗情的浪漫。

第一节 舞蹈欣赏的条件

舞蹈欣赏是以舞蹈作品为对象的接受活动，也是观众对舞蹈作品认知、理解达到共识的心理过程。舞蹈欣赏由舞蹈艺术家的创作和观众的观赏共同完成。只有创作者与观赏者共同努力，才能将舞蹈作品的审美信息、审美价值传递出来。在舞蹈欣赏过程中，观赏者不是消极、被动地观赏作品，而是积极主动参与作品的创作。观众在观赏舞蹈作品时，通过作品中的动作、姿态、构图、技巧、表情来联系自己的生活经历，并根据自己对生活的印象、经验、知识来想像、补充作品中的舞蹈形象和画面。任何优秀艺术作品都不是像涂满了颜色的一张纸，而是留有許多空白，它是留给观众的，让观众根据自己的感知经验将作品的空白处填满。艺术在震撼人的心灵方面，在启示人的理性思维方面其力量无与伦比，它能够慢慢浸润人的心灵，能够无声无息渗入人的身体，与人的灵魂接触，能够触动人的每一根神经末梢，使人感动。创作与观赏结合，才能实现舞蹈作品的艺术价值。观赏节目时，观众的积极参与也非常重要，舞蹈作品的审美信息是通过欣赏群的反馈传递出来的，舞者和观众之间有一个信息循环磁场，观众的任何细微反应都会直接影响到表演者的情绪。因此，观众的积极参与，是完成人与人心灵交流的重要的审美

步骤。

舞蹈欣赏活动取决于主观和客观的条件,主观条件指欣赏者所具备的欣赏能力,客观条件指舞蹈作品。欣赏者只有具备了一定的主观条件才能够进行舞蹈审美欣赏。除此之外,主观条件还指欣赏者必须掌握一些舞蹈艺术基础理论常识,要学会通过舞者连续动作和不断变化的舞蹈队形、画面以及音乐、舞台美术来了解舞蹈的艺术形象、作品的思想内涵。只有这样才能使舞蹈欣赏活动顺利进行。

此外,欣赏者还要有生活和文化的积累。舞蹈艺术作品是对人类社会生活的反映,欣赏者只有具备了一定的社会知识、文化知识,才能与艺术家进行心灵对话。欣赏者知识积累的厚薄,生活阅历的深浅,决定着他对艺术作品理解的程度。对那些富有哲理的艺术作品更需要欣赏者具有深厚的知识积累。知识的积累有两条途径:一是亲身经历的直接经验,一是从不同途径获得的间接经验。在观赏古今中外舞蹈艺术作品时,这两种经验可同时运用。

第二节 舞蹈欣赏的心理过程

舞蹈欣赏是一种精神活动,要求欣赏者融入作品之中,它除了要求欣赏者发挥形象思维之外,还要求欣赏者全身心地投入舞蹈欣赏的全过程中,只有这样才能走进艺术的审美天地。观众在进行舞蹈欣赏时,首先注意的是舞蹈的气氛、舞蹈演员的形体和服装等。然后,才随着舞蹈作品的发展走进作品,将作品中的形象和情节与自己的生活阅历联系起来,开始主动参与其中活动,了解人物情感和事件的发展线索,进而发挥想像力,积极参与创作者、表演者的创作活动。这时观众进入理性思维阶段,并在较高层次上对舞蹈作品进行实质性的把握。观众只有从感性体验飞跃到理性思考,才能够真正体会到舞蹈作品的美,领悟象外之象。这是一种深层的审美心理活动规律。感性的体验、理性的思考,是舞蹈欣赏活动的两个方面,二者缺一不可。感性体验是被作品所吸引,理性思考是超脱作品的局限去把握无限。不过,在欣赏舞蹈时,如果始终保持“理智”的头脑,是不能够真正体会到艺术之美的。观众首先要融进舞蹈,然后再去思考舞蹈,才能做到对舞蹈艺术作品的真正把握。

除此之外,欣赏舞蹈作品时,还要注意情感的投入,审美情感要随着舞蹈而流动。只有情感投入,才能真正体会到舞蹈艺术的魅力。

舞蹈欣赏活动是欣赏者与创作者情感交流的活动,作品中凝聚着创

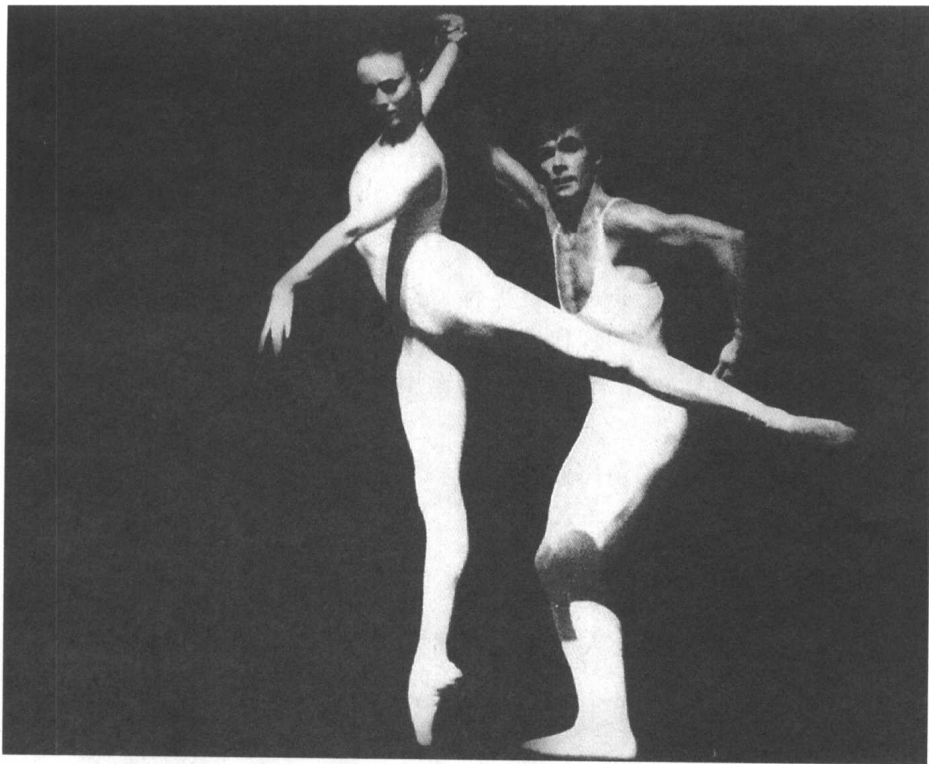

图 1-1 《现代》表演：加拿大舞团 摄影：叶进

作者的情感，创作者通过作品将自己的情感传递给欣赏者，欣赏者在欣赏过程中逐步体验创作者的情感，进而达到与创作者的情感发生共鸣。

在进行舞蹈艺术欣赏时，观众的情感活动最初表现在对作品的认可，然后才为作品所感动。当欣赏者的情感与作品所表现的情感一致时，就进入了人的情感的最高层。不过，这需要欣赏者一开始就带着自己的直接、间接的经验，积极主动参与欣赏活动，否则，无法达到良好的审美效果。

舞蹈艺术欣赏包含着欣赏者对艺术的再创造的活动过程。欣赏者在观赏当中张开想像的翅膀，将脑海中的多层表象重新整合，进一步丰满完善舞蹈艺术作品，使舞蹈欣赏效果更加美好。

第三节 舞蹈欣赏能力的培养

舞蹈欣赏能力的培养有以下几个方面:

一、培养舞蹈兴趣

舞蹈欣赏的中心任务是进行美育、提高国民素质,培养有理想、有道德、有文化、有纪律的现代人。舞蹈欣赏是一个系统学习工程,人们在循序渐进的舞蹈欣赏活动中,学会运用正确的审美态度欣赏舞蹈,扩大知识面,开发非智力素质,培养兴趣。舞蹈欣赏不仅使人感官愉快,而且还能使人将自己的情感与舞蹈情感发生碰撞,陶冶品德与情操,提高欣赏水平,进而提高全面素质。

二、提高舞蹈审美能力

欣赏舞蹈,能够提高人的听觉与视觉能力,比如对舞蹈音乐的旋律,

节奏的快慢、音乐强弱的感受能力,对舞蹈动作的粗犷、细腻、奔放、刚健、婉约、热烈、柔美的感受能力。这些能力虽然一般人都具备,但这并不等于他们已经具备了对舞蹈的视觉、听觉的感受能力。舞蹈欣赏能够使人通过千姿百态的人体动作来认识不同地区、不同民族的文化与历史,提高欣赏舞蹈的视、听觉能力。这是一个由初级到高级不断深入欣赏的心理发展过程,也是人

图 1-2 《现代》表演:加拿大舞团 摄影:叶进

的感官直接感受又回归感官愉悦的循环过程。

如何提高舞蹈审美能力呢？舞蹈欣赏教育要求欣赏者必须做到以下几点：①深入生活，积累社会经验。舞蹈是反映社会生活的身体艺术，社会生活是舞蹈创作的源泉，舞蹈源于生活，又高于生活，是经过高度提炼、艺术美化、表现思想与情感世界的人体动作艺术。生活经验丰富的人，才能够具有敏锐的审美眼光，从作品中体味到人类不断追求进步的精神。②提高多方面的艺术修养。要求欣赏者不仅有文化知识的积累，而且，还要具备舞蹈基本理论知识，要了解芭蕾舞、现代舞、中国古典舞、民族民间舞的审美特征以及舞蹈作品产生的历史、文化背景。不过，最好能亲自参加舞蹈实践活动，只有亲自参加舞蹈训练，才能够更直接更准确地体味到舞蹈艺术之美。比如芭蕾舞的开、绷、直，中国古典舞的圆、曲、拧、倾，现代舞的“放松——紧张”、“跌倒——爬起”，傣族舞体态的三道弯，新疆舞的弹指、移颈，西藏舞的“屈膝、松胯”，朝鲜族舞的呼吸与杨柳式的身姿、仙鹤式的舞步，蒙古族舞的“柔臂与动肩”等。不同民族的舞蹈风格与每一个民族的审美爱好紧密相联，因此，学会欣赏非常重要。③积极主动观赏优秀作品。欣赏能力的提高依靠观赏优秀的、代表那一个历史时期的、代表那一民族与文化的舞蹈作品，欣赏最好的作品才能使人具备美的评判能力。

三、培养欣赏者的丰富想像力和创造力

舞蹈欣赏者要学会从丰富多彩的人体舞蹈动作去体会不同特点、不同风格的舞蹈艺术美，提高想像力与创造力，领略舞蹈的氛围与意境，从中获得审美享受。

四、开拓艺术思维，提高全面素质

舞蹈欣赏的作品种类要多、题材要广泛、中外作品都应涉猎，“操千曲而晓音”，“观千剑而识器”。同时运用讲述法和观赏法来介绍舞蹈作品的时代背景、社会价值和艺术价值，对舞蹈作品进行分析。从舞蹈作品的题材、内容、体裁、形式、风格等方面来触动思维，进行舞蹈美的欣赏。

第四节 舞蹈欣赏的意义

作为一门艺术，舞蹈以其美妙的舞姿、传神的表情、富有弹性的跳

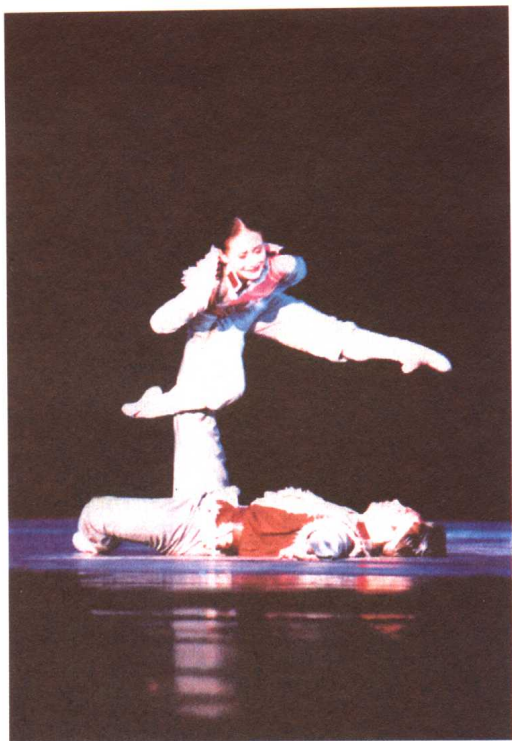

图 1-3 《漫漫草地》摄影：叶进

跃、轻巧快捷的旋转，感染着每一个身处其中的观众。我们会发现那些枯燥无味的形体语言，好像一个个都具有生命，又好像有许多情感要述说，我们会对舞蹈有一种诗的意境的体验。或者说，我们在观看舞蹈时，仿佛在欣赏一首灵动的诗。

舞蹈何以如此吸引观众，受到人们的赞扬，就是因为“舞是生命情调最直接、最实质、最强烈、最尖锐、最单纯而又最充足的表现”，舞蹈表现了人们内心的千言万语，它以高度提炼和抽象性的动作作为符号，显示了生活美。

“情动于中而形于外”，舞蹈是“通过动作提炼、升华达到最高水平的情感的自我表现”，是直接展示情感活动的结构模式。事实上，在史前期，人类虽然过着野蛮的群居生活，却时时离不开舞蹈。原始人创造的舞蹈形象，反映了原始世界的社会现实，它是原始人将内心生活，即主观经验和情感的对象化，是对人类的本质所作的直接展示。舞蹈是人类真善美的情感的抒发手段。从《仙女》、《天鹅湖》、《睡美人》等优美抒情的芭蕾舞剧到 20 世纪初，现代舞先驱者所主张的不受任何限制的自由舞蹈、现代舞蹈，都表现了舞蹈的形体动作朝着人的自身的生命情感体验方面的深入拓展。

作为人的形体艺术、造型艺术的舞蹈，因为有了内在的情感和精神的表达而具有了生命感。不同的舞蹈动作反映着人的不同情感，舞蹈演员动作缓慢、幅度小，则传递出演员所塑造的人物内心世界的孤寂之情。舞蹈的旋转动作，宛如回雪飘飘，大跳犹如惊鸿振翅，能够使人体体验到深不可测的玄冥的境界。舞蹈不是浮光掠影的艺术，舞蹈不是外表形式的轻歌曼舞，而是带有感时抚事，念天地之悠悠，对人类生存之未来的追求与向往，是对现实生活热爱与赞美的表现手段。

舞蹈凭借幻象的力和美的韵律，可以把那种理想与追求全部变换展现在观众面前。舞蹈世界是一个觉醒的美化了的精神世界。在原始生活中，舞蹈是人们企图摆脱现实的羁绊，建立一个由幻想支配的另一世界的手段。世界舞蹈史学家库尔特·萨克斯说：“在狂舞时，人类能架通这个世界与另一世界之间的鸿沟，进入神鬼的领域。当他入迷而丧魂失魄时，会打碎尘俗的锁链，颤抖地觉得自己与所有外界和谐共处。”^①这种“入迷”就是对未来的憧憬与追求。所有的动作与技巧仿佛是以情感的最深刻的源泉和肉体生命的节奏构成。可以说舞蹈艺术是流动的雕塑、运动的画、跳动的音乐、灵动的诗。

不同种类的舞蹈不再单纯反映生活，它更多地要求“美”。“美”是一个非常抽象的概念，它是人们自古至今所崇尚和追求的理想，而舞蹈更以她转瞬即逝、直观、形象的独特艺术魅力使人对美的追求得到了升华。宗白华先生在1944年发表的《中国艺术意境之诞生》一文中认为中国艺术的最高境界是舞的境界，这种境界是艺术家最深“心源”与自然万物造化接触霎那间的感悟，他说：“尤其舞，这是最高度的韵律、节奏、秩序、理性，同时是最高度的生命、旋动、力、热情，它不仅是一切艺术表现的究竟状态，且是宇宙创化过程的象征。……只有舞，这最紧密的律法和最热烈的旋动，能使这深不可测的玄冥的境界最具象化、肉身化。”^②舞蹈是用人的身体加之以有节奏的动作以及内心的思想感情来塑造时间、空间的动态艺术。美伴随着人类几千年的劳动文化流传至今。同样，舞蹈是美的历史，它植根于人类的生活和劳动当中，始终与当时人民的幸福与苦难相结合。不同民族与地区的舞蹈，展现着不同民族与地区的舞蹈美，而不同舞种也展现出不同人种心目中最美的一面，因此，光“看”舞蹈是不够的，还要学会欣赏舞蹈、体会舞蹈，获知舞蹈所传达的宇宙造化的信息。

① 库尔特·萨克斯著、郭明达译《世界舞蹈史》，上海文艺出版社1992年版，第2页。

② 宗白华著《意境》，北京大学出版社1997年第2版，第167页。

第二章 舞蹈艺术基本理论

第一节 舞蹈的概念

舞蹈艺术是源于生活又高于生活，经过提炼、组织、美化了的人体动作艺术。舞蹈的人体动作与杂技、哑剧、韵律操等人体动作不同，它主要以不断流动着的人体动作来表现宇宙生命的秩序和人类深层的情感世界。是一种有音乐、有灯光、有布景、有特定服装的、时空结合的综合性动态造型艺术。它是对人类社会的一种反映，表现了人的思想情感 and 认识，体现了人的精神力量，当然，它也是一种特殊的意识形态，更是一种审美的意识形态。舞蹈具有神圣、空灵、诗情画意、极富浪漫情调的特性，它像一面澄澈净朗的镜子，折射出人生百态，透露出人类永恒的终极关怀。

与其他艺术相比，舞蹈是一门最古老的艺术，她根植于远古时代的人类生活和劳动。在漫长的原始社会历史阶段，人们在日常生活中，通过模仿游戏表达情感，通过宗教祭祀、追求异性、劳动、健身、战争、教化等活动推动舞蹈的发展。原始舞蹈的内容和形式是当时的劳动和劳动对象。劳动动作是最基本的舞蹈语汇，劳动节奏是音乐，劳动口号是最早的诗歌和歌唱。原始先民们就运用这最初的三位一体的表现方式，表达他们的愿望与情感。舞蹈是内心激情的产物，原始人在语言不发达的情况下，就用人体动作表现，所谓“咏歌之不足，不知手之舞之，足之蹈之也。”说明了舞蹈是客观事物对人有所触动而产生的一种内心情感的外化表现。

进入阶级社会以后，由于自然环境、社会环境等各方面因素的制约，人类舞蹈便沿着不同道路发展。在欧洲，最早出现的古希腊文明、古罗

马文明培育了中世纪以后的欧洲芭蕾舞艺术，古印度文明孕育了佛教舞蹈，古埃及文明孕育了伊斯兰——阿拉伯、波斯舞蹈艺术。除此之外还有亚洲、非洲、拉丁美洲等的舞蹈艺术。地球上绽开了人类世界五大洲异彩缤纷的舞蹈之花，每一地区又拥有着众多的舞蹈种类。在中国，从夏商开始，历经周代、春秋战国、秦汉、魏晋南北朝、隋唐、宋元明清的历史发展，舞蹈艺术也有了极大发展，每一时期都有自己的代表性乐舞，如周代雅乐、汉代俗乐、唐代

图 2-1 《奏鸣曲》摄影：叶进

燕乐、宋代民间舞、明清戏曲等。从宫廷到民间，舞蹈都是人们的主要艺术活动。历史到了今天，伴随着迅猛发展的科学技术文化，世界舞蹈又有了极大发展。

舞蹈是艺术家族中的一员，其他姊妹艺术有文学、戏剧、电影、美术、音乐、曲艺等。它们具有着共同的艺术特征：即反映社会生活，表达人类思想情感。也有区别，区别在于这些艺术的独自的物质载体和不同的艺术表现手段。文学运用语言和文字进行叙述和描写。美术运用纸、画布、颜料表现色彩、线条、构图、造型。音乐用声音表现旋律、节奏。戏剧主要用语言、歌唱、动作来表现。电影用科学技术方法将人的表演通过电光在银幕上反映出来。曲艺用说和唱来表现。舞蹈是用人体动作和姿态来表现的艺术。^①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

① 参见隆荫培、徐尔充、欧建平编著《舞蹈知识手册》，上海音乐出版社 1999 年版，第 3 页。