

公共艺术
XINAN SHIFAN DAXUE CHUBANSHE
西南师范大学出版社

WUDAO JIANSANG WUDAO JIANSANG

舞蹈鉴赏

公共艺术与人文素养丛书
GONGGONG YISHU YU RENWEN SUYANG CONGSHU

罗斌 主编 陈琳琳 高思远 曹宁 高珊 编著

舞蹈，是人类文明的重要标志
“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”
当语言和歌声都无法充分表达激越的情感时
以人体动作为平台的舞蹈便显出了无比的优越性
梨花千树，说的是灿烂多姿的中国民族民间舞
异彩纷呈的外国民间舞，宛如流萤回旋
圆融周游，是中国古典舞；思接千载，是外国古典舞
高贵典雅的芭蕾，总让人憧憬美丽的天堂
打破束缚、解放身体，现代舞开创了新的时代
当代舞、体育舞蹈、社会舞蹈……多姿多彩
直接、感性地表达人类的生命意识
用“身体崇拜”的方式祭悼灵魂的纯净与永恒
这，便是文明与生命的高级形式——舞蹈

網路經濟

網路經濟

網路經濟的定義與特徵

網路經濟是指以互聯網為基礎，通過電子商務、電子支付、電子廣告等方式進行的經濟活動。其特徵包括：無形性、全球性、即時性、互動性、開放性等。

網路經濟的定義與特徵

舞蹈鉴赏

公共艺术与人文素养丛书
GONGGONG YISHU YU RENWEN SUYANG CONGSHU

罗斌 主编 陈琳琳 高思远 曹宁 高珊 编著

图书在版编目(CIP)数据

舞蹈鉴赏/罗斌主编. —重庆:西南师范大学出版社,2009.8
ISBN 978-7-5621-4170-9

I. 舞… II. 罗… 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(2009)第 113877 号

选题策划:周 松
责任编辑:周 松
封面设计:王玉菊
版式设计:张 宏

公共艺术与人文素养丛书

GONGGONG YISHU YU RENWEN SUYANG CONGSHU

舞蹈鉴赏

罗 斌 主编 陈琳琳 高思远 曹宁 高珊 编著

出版发行:西南师范大学出版社

网址 www.xscbs.com

地址 重庆市北碚区天生路 2 号

邮编 400715

电话 023-68254353

经 销:全国新华书店

印 刷:重庆华林天美印务有限公司

开 本:787mm×1092mm 1/16

印 张:15.25

字 数:299 千

版 次:2009 年 9 月 第 1 版

印 次:2009 年 9 月 第 1 次

书 号:ISBN 978-7-5621-4170-9

定 价:32.00 元

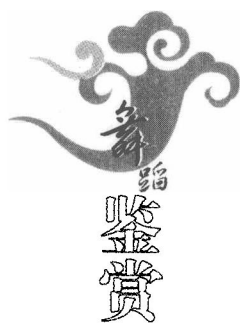
目 录

导 言	(1)
第一章 灵与肉的对话——走近舞蹈	(5)
第一节 何为舞蹈	(7)
第二节 为何舞蹈	(18)
第三节 如何舞蹈	(21)
第二章 梨花千树——中国民族民间舞	(27)
第一节 释义与流布	(29)
第二节 汉族民间舞蹈	(30)
第三节 蒙古族舞蹈	(35)
第四节 藏族舞蹈	(41)
第五节 维吾尔族舞蹈	(46)
第六节 朝鲜族舞蹈	(49)
第七节 其他民族民间舞蹈	(53)
第三章 流萤回旋——外国民间舞	(57)
第一节 释义与流布	(59)
第二节 俄罗斯民间舞蹈	(60)
第三节 日本民间舞蹈	(63)
第四节 印度民间舞蹈	(66)
第五节 法国民间舞蹈	(69)
第六节 德国民间舞蹈	(71)
第七节 美国民间舞蹈	(73)
第八节 其他国家的民间舞蹈	(76)
第四章 圆融周游——中国古典舞	(81)
第一节 释义与源流	(83)
第二节 中国古典舞的审美特征	(87)
第三节 作品赏析	(91)
第五章 思接千载——外国古典舞	(103)
第一节 释义与流布	(105)

第二节	印度古典舞	(105)
第三节	日本的古典舞	(113)
第四节	韩国的古典舞	(118)
第六章	憧憬天堂——芭蕾	(123)
第一节	释义与流布	(125)
第二节	法国芭蕾	(127)
第三节	俄罗斯芭蕾	(135)
第四节	美国芭蕾	(142)
第五节	中国芭蕾	(146)
第六节	其他国家的芭蕾	(149)
第七章	匍匐大地——现代舞	(153)
第一节	释义与流布	(156)
第二节	外国现代舞	(158)
第三节	现代舞在中国	(168)
第八章	铿锵步履——中国当代舞	(175)
第一节	什么是中国当代舞	(177)
第二节	中国当代舞的类别	(181)
第三节	剧目赏析	(185)
第九章	争奇斗艳——体育舞蹈	(195)
第一节	释义与流布	(197)
第二节	体育舞蹈的规则	(199)
第三节	摩登舞	(201)
第四节	拉丁舞	(208)
第五节	体育舞蹈作品欣赏	(215)
第十章	满目青山——社会舞蹈	(217)
第一节	释义与流布	(219)
第二节	爵士舞	(221)
第三节	交谊舞	(225)
第四节	踢踏舞	(228)
第五节	街舞	(232)
结 语		(235)

导

言

人们总说这样一句话：“舞蹈是一切艺术之母。”但长久以来，关于“舞蹈”一词，人们并没有一个统一的说法，因为舞蹈像世上很多最基本而又最复杂的东西一样，难以言说。

那么，人类的哪些现象、行为与舞蹈相关呢？

《美国新百科全书·舞蹈》曾记载过，早在11~14世纪，欧洲盛行一种舞蹈现象，数以千计的人“跳起了一种疯狂激烈的舞蹈，在欧洲的农村里到处漫游，有的人甚至跳到累死了事”。安徒生的童话里出现过一個患舞蹈症而跳舞不止的女孩凯伦，只有刽子手砍掉她的双脚，她才能够停下来。

在中国，就有那样一种舞蹈在西南地区的百姓中流传。每年的正月初一到十五，山野田间的农民们舞动起彩扇、手帕，扭动着腰肢、臂膀而舞。在祈福纳吉的愿望中，在拜谒先祖的仪式里，在欢歌笑语的浓情里，放飞着心情、放纵着身体去舞蹈，癫狂而率性。还有那样一种舞蹈，每年农历的三月初三，人们凑在一起唱歌、跳舞，和着单一的节奏，踏着简单的舞步，三天三夜不止。当然，也有那样一种舞蹈，席卷了20世纪六七十年代的特殊时期，连缠足的老妇也近似癫狂地大跳“忠”字舞。至于那曾遭遇了“伤风败俗”和“自由无罪”双重待遇的迪斯科、霹雳舞、街舞等，就更难逃百姓的欢娱了！

这样的形态，这样的多义内涵，构成了人类舞蹈文明的过去与未来，也留给那些专事思考的人们无数的空间去联想、想象。

于是，就有了层出不穷的断语。

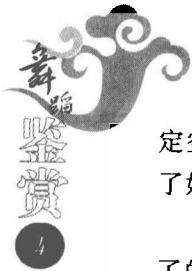
1970年版的《辞海》说：“舞蹈，艺术的一种。以经过提炼、组织和艺术加工的人体动作为主要表现手段，表达人们的思想感情，反映社会生活。其基本要素是动作姿态、节奏和表情。”

1989年版《中国大百科全书·音乐舞蹈卷》说：“舞蹈，按其本质是人体动作的艺术。从广义上说，凡借着人体有组织有规律的运动来抒发感情的，都可称之为舞蹈。但作为一种舞台表演的舞蹈艺术，则是通过作者对自然或社会的观察、体验和分析，并以精练的典型的动作，构成鲜明的舞蹈艺术形象，反映生活中的人和事、思想和感情。”

英国《不列颠百科全书》说：“舞蹈艺术是一种有节奏的、常和着音乐节拍和身体动作，用来表达感情和思想，表现故事情节，或者仅仅为了娱乐。”

1978年版《美国百科全书》说：“舞蹈，是人体配合某一节奏连续进行的、有特

定空间范围的运动。舞蹈可以是为了表达感情和发泄过剩的精力,也可以仅仅为了娱乐。”

1994年版《中国舞蹈词典》说:“舞蹈,艺术的一种。是以经过提炼、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的内在深层的精神世界——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变化的队形画面,结合音乐、舞台美术(服装、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。舞蹈作为一种社会审美形态,起源于远古人类劳动生产(狩猎、耕作等)、战斗操练、性爱活动的模仿再现,以及图腾崇拜、巫术、宗教祭礼活动和表现情感、思想内在冲动的需要。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。舞蹈艺术的审美社会功能是审美的愉悦性和审美的功能性的统一。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。”

有鉴于此,我们也斗胆尝试着界定一下我们心目中的“舞蹈”,似乎应该这样表述:广义者,舞蹈是一种人体动作的文化;狭义者,舞蹈是一种人体动作的艺术。舞蹈是人体动作在时间、空间和力量“三位一体”的状态下,对生命经验的一种体现过程。

如此这般,与人类生存、生活、生命息息相关的舞蹈行为,带上了多重的文化意味,并在不同的历史阶段左右着人类的生活。

第一章

灵与肉的对话——走近舞蹈

在人类尚未产生语言以前，舞蹈便承担起为人们传递信息和进行情感、思想交流之重任。虽然仅是简单的动作或姿态的表情，但艺术史学家已证实：舞蹈是人类最早产生的艺术之一。

“舞蹈”一词，源自于《礼记·乐记》。《乐记》传为孔门七十子弟公孙尼子所著（一说为西汉河间献王刘德所著），其《师乙》章记“子贡问乐”。师乙云：“歌之为言也，长言之也。说（悦）之，故言之。言之不足，故长言之。长言之不足，故嗟叹之。嗟叹之不足，故不知手之舞之、足之蹈之也。”

而后，《毛诗序》发展其说：“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，故永（咏）歌之。永（咏）歌之不足，不知手之舞之、足之蹈之也。”

近代学者闻一多《说舞》认为：“舞是生命情调最直接、最实质、最强烈、最单纯而又最充足的表现……”

现代美学大家宗白华又是这样诠释舞蹈的：“这最高度的韵律、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。艺术家在这时失落自己于造化的核心，沉冥入神。”

以上只是撷取诸多关于舞蹈诠释中具有代表性的几条，但足可看到这门艺术所蕴含的无穷魅力。当言语和歌声都无法充分完美表达出人们激越奔涌的情感时，舞蹈这种以人的动作为介体的艺术便显示出独特的优越性。可以说，舞蹈就是一种感受生命、表现生命的人类艺术。

第一节 何为舞蹈

一、舞蹈的起源

舞蹈的起源，一直是一个众说纷纭、莫衷一是的问题。即便在现代的舞蹈理论界，都还存在着“模仿说”、“游戏说”、“巫术说”、“性爱说”、“劳动说”、“劳动综合说”等诸多学说。下面，我们对上述各种舞蹈起源理论作一初步介绍。

（一）模仿说

有的学者认为艺术产生于人类爱好模仿的天性，而原始社会的舞蹈便是人们

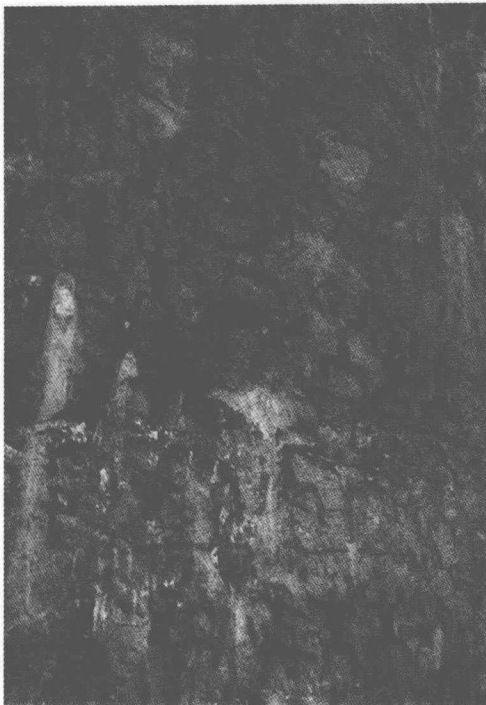

图 1-1 花山岩画

用有节奏的动作对各种野兽的动作以及习性的模仿,这便是从古希腊就开始流行的“模仿说”——艺术起源学说中最为古老的理论。这一理论主要代表人物是两千多年前的古希腊哲学家德谟克利特和亚里士多德。

他们认为文艺起源于人类对自然的模仿,模仿是人的天性和本能,不管是何种样式和种类的艺术,其本质都是模仿,只是由于模仿的对象不同,所用的媒介不同,从而也就产生了艺术种类的差异。一些人用颜色和姿态制造形象,模仿许多事物;另一些人则用声音来模仿;而舞蹈则是通过节奏性的动作去模仿各种人类性格、感情、行动,以及外界的存在与变化。

西方人类学者曾有这样的记述:
“西非赤道线下的土人出猎大猩猩时,

令一人装扮大猩猩,表演出为猎者所杀死的情形。北美洲达科太人猎熊前,也行猎熊之舞,即一人披熊皮、戴熊头,化装为熊的形状,结果被猎人加以驯服。西珂人的狩猎跳舞则分全族人为两部分,一部分饰水牛,佩带水牛的皮角为标记;一部分饰猎人,佯作将全群水牛包围杀掉。”这些资料说明,虽然原始舞蹈大多数都是模仿各种动物或劳动过程,但这一切并不是完全出于“模仿的天性”,不是单纯地为了模仿而模仿,而存在着自身的目的与意义。上面所说的这些舞蹈举行在出猎之前,是人们对于劳动收获企求的一种愿望呈现;而举行在狩猎获胜之后的舞蹈,大多是为了表达和重复体验在劳动、获胜过程中的快感。

当然,模仿论虽然解释了舞蹈产生的一部分缘由,但似乎还不能概括和说明舞蹈产生的所有因素。

(二) 游戏说

有学者认为模仿固然重要,但艺术的根本起因还应归于“游戏的冲动”,即人类利用自身过剩的精力,在游戏中创造出一个自由自在的天地,这就是舞蹈艺术产生的契机,此为“游戏说”。此学说的代表人物是 18 世纪德国哲学家席勒和 19 世纪英国哲学家斯宾塞,因此称为“席勒——斯宾塞理论”。

“游戏说”认为，“以假象为快乐的游戏冲动一发生，模仿的创作冲动就紧跟而来，这种冲动把假象当作某种独立自主的东西。”“游戏是自由的人性的表现，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。”还认为“游戏对于维持生活所必需的活动没有直接的帮助，游戏者的活动并不追求一定的功利目的。”其中，他们所谓的游戏，主要指人类的审美需求，即以假象为快乐。这从艺术起源的角度看似乎有一定道理，在我国古代乐舞理论中也有“舞以达欢”之说。由此可见，无论现代人还是原始人，都有着审美愉悦的要求，尽管这种要求的取向不尽相同。但值得注意的是，在原始人那里，舞蹈不仅仅是通过假象的游戏而获得快乐，它还有着更多的目的和要求；在他们的观念里，舞蹈活动是可以直接作用于现实的社会生活的。因此，“游戏说”虽然通过对游戏冲动的强调，进一步启发了人们去理解艺术的本质，但它将艺术看作脱离社会实践的绝对自由的纯娱乐性活动，仅仅从生物学或心理学的意义上去看待艺术的起因，过分强调了艺术与功利的对立，从而显现出绝对化和片面性的弊病，仍然未能揭示出包括舞蹈在内的艺术产生的最终原因。

（三）巫术说

另有学者认为，在原始社会，人们的思维还不能分清主客观的界线，认为一切自然物都有灵魂，因此人类最早的艺术活动都是原始宗教的直接体现，而舞蹈便是其中的主要艺术方式，这就是“巫术说”——现代西方关于舞蹈起源最流行的一种艺术理论，为不少人类学家、考古学家和文艺理论家所赞同。这一学说的创始人是19世纪的英国民族学家泰勒和格兰德，以及同时代的美国人种学家、科学人类学的创始人摩尔根。

这种理论认为，由于原始人的思维分不清主客观的界线，认为一切自然物都与自己一样有灵魂，由此而产生了图腾崇拜、原始宗教、巫术祭祀等活动，而舞蹈又是这些活动中最主要的表现手段，因此，“一切跳舞，其起源都是宗教的。”

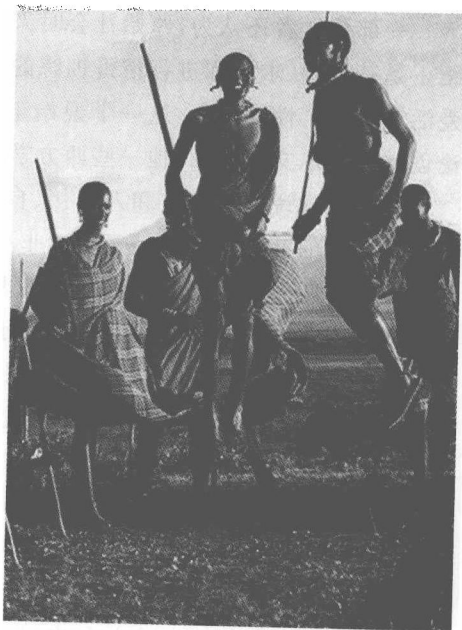

图 1-2 非洲舞蹈

原始社会，巫术舞蹈开始是全体氏族成员共同舞蹈，后来才发展到由技巧过人的巫师独自表演。在我国，巫与舞关系密切，古代的“巫人”以舞蹈为手段为人们降妖、驱邪、打鬼、治病……一些古代史籍文献中，有关“巫舞”和祭祀性舞蹈的材料也非常丰富，比如传说中的《葛天氏之乐》就有“敬天常”和“颂地德”的内容。至今流传于我国各地区的龙舞、狮舞等，在过去都是人们消灾祈福的祭祀舞蹈。“皇舞”、“雩舞”等等都属于求雨的祭祀类舞蹈。此外，在新西兰波利尼西亚群岛的毛利人中盛行的一种“马铃薯舞”也具有巫术的功能。因为当地的马铃薯在初生时很容易被风霜冻伤，每到此时，妇女们便到地里跳起舞蹈，用身体做出风雨吹打的形状，模仿马铃薯开花生长的姿态，并且伴随舞蹈放声歌唱，告诉她们的作物要不怕风吹雨打，茁壮繁茂地生长，以此来达到保护作物不受灾害影响的目的。

从以上材料，我们可看出舞蹈的起源确与巫术、祭祀等活动关系紧密。但“艺术源于巫术”这种理论似乎依然有其致命的缺陷。根据考古资料，已有学者证明舞蹈早于巫术而出现；而且“巫术说”将精神动机视为原始艺术发生的唯一动机，忽略了隐藏在精神动机后面的动因。凡此种种，“巫术说”也不能完美释义原始艺术的真正起源。

（四）性爱说

一部分学者还认为，原始社会时人类将繁衍下一代视为至关重要的事情，而舞蹈正是其择偶、求婚和进行情爱训练的主要方式和手段，因此他们认为舞蹈源于性爱活动，此即“性爱说”。这一学说始于19世纪，代表人物是哲学家马克思和进化论创始人达尔文，以及其他一些西方学者。

其经典学说认为，“人和人直接、自然、必然的关系是男女关系”；“音乐和舞蹈都起源于性的冲动，起源于恋爱”；“非洲奥因一带的布须曼人在青春期典礼上的唯一活动就是跳舞！”舞蹈“性爱说”这种理论，虽然没有前述一些理论那样历史久远，但却受到很多学者的关注。其原因在于许多原始民族的舞蹈遗存中都丰富体现了这一内容。北美的印第安人中有一种长达数天的事神舞会“水牛舞”，最后一日，便有一位腰间带有一根雄伟“阳具”的人物出场，一番舞蹈结束后，在场的女人便一拥而上，把“阳具”扯下并扛起游行。还有澳洲华昌地族的“卡罗舞”，舞会在甘薯成熟后第一次新月出来的时候举行，场地为四周围以灌木的凹地，人们将灌木和凹地做成女性性器官模样，而男子手执之枪则代表男性器官，男子们欢呼跳跃，将枪捣刺凹地，用最野蛮和最热烈的方式来发泄他们性欲上的兴奋……

“性爱说”这种理论，过去在我国几乎是个避而不谈的问题。直到20世纪80年代后，我国的一些理论工作者才真正能够从舞蹈的客观实际出发，对这个问题作出自己的判断。他们提出，“同所有低级动物是通过肢体动作完成两性间从求

偶到做爱的全过程一样,作为高级动物的人类,也是通过锥形舞蹈完成两性间传宗接代的伟大使命,并同时享受男欢女爱的极乐快感的。形象地说,舞蹈是各种动物间‘调情’的继续。在这一点上,本来千差万别的东西方舞蹈出现了异曲同工之妙。”同样,我国很多民族的原始舞蹈中也体现此种遗存。土家族产生于原始社会的“毛古斯舞”,其中的一种器具“火把”,亦叫“粗鲁棍”,即为男性生殖器的代称。舞蹈时,每人腰间捆绑一根一尺五寸长、用红布裹住头的“火把”,单手或双手执“火把”做出“打露水”、挺腹送胯、转臀部等等动作。

以上种种资料都体现出舞蹈与性爱的紧密关系,但原始舞蹈中还有许多部分与性爱并无关联,因此,我们也不能以偏概全,绝对地说舞蹈源于性爱。

(五)劳动说

除了以上观点以外,还有一些学者认为舞蹈起源于劳动,因为劳动是人类生存和发展的第一需要,它使人脱离了动物界。并且在原始社会,表现狩猎和种植以及各种劳动生活的舞蹈占有很大的比重,“劳动说”由此产生。这一学说的代表人物为恩格斯。

“劳动说”认为艺术源于生产劳动,“劳动创造了人类社会,创造了艺术赖以产生的物质基础,创造了舞蹈艺术的物质载体——人的灵活自如的、健美的、有着丰富表情功能的身体。”的确如此,从许多岩画以及一些原始舞蹈的现代遗存来看,在原始社会,表现狩猎和种植以及各种劳动生活的舞蹈所占比重最大。

我国著名舞蹈家赵得贤指出:“朝鲜民族的舞蹈产生于水田劳动。”认为“朝鲜自三韩时代以前(约两千年前)已有水稻种植业存在。当时,由于生产力落后,人们特别重视吃饭问题,种田同生存有着直接的联系。每当庆祝丰收和祭天祭神的时候,农民怀着用自己双手种得大米的喜悦,用歌舞来表达自己的欢乐。在跳舞的时候,他们自然而然地反复和重复获得丰收的过程和劳动的过程,由此感到一种快乐。在这样的重复水田劳动的过程中,逐渐形成了朝鲜民族舞蹈的基本形态。”这便是“劳动说”在朝鲜舞蹈中的具体演绎。“劳动说”在我国被史论工作者广为接受,在我国文艺理论界占据主导地位。但严格分析,这一学说也只能阐明舞蹈起源的一个部分,而未指出其唯一根源。

此外,有关舞蹈起源还有“表现说”、“心灵说”等等流行于世,虽各具道理,但又都不是十分完整和全面,只能解释舞蹈起源的一个部分,而非全部。

舞蹈活动是人类生活中的一种社会现象,它的起源与世界上一切事物的构成一样,都不是单一的,而是多种“内在根据”和“外在条件”合一互动的结果。而“内在根据”则至少应包括身心合一的物质基础、手舞足蹈的自娱意识和传情达意的交流需要这三项重要属性。因此,人们主张“劳动综合论”,认为舞蹈起源于远古人类