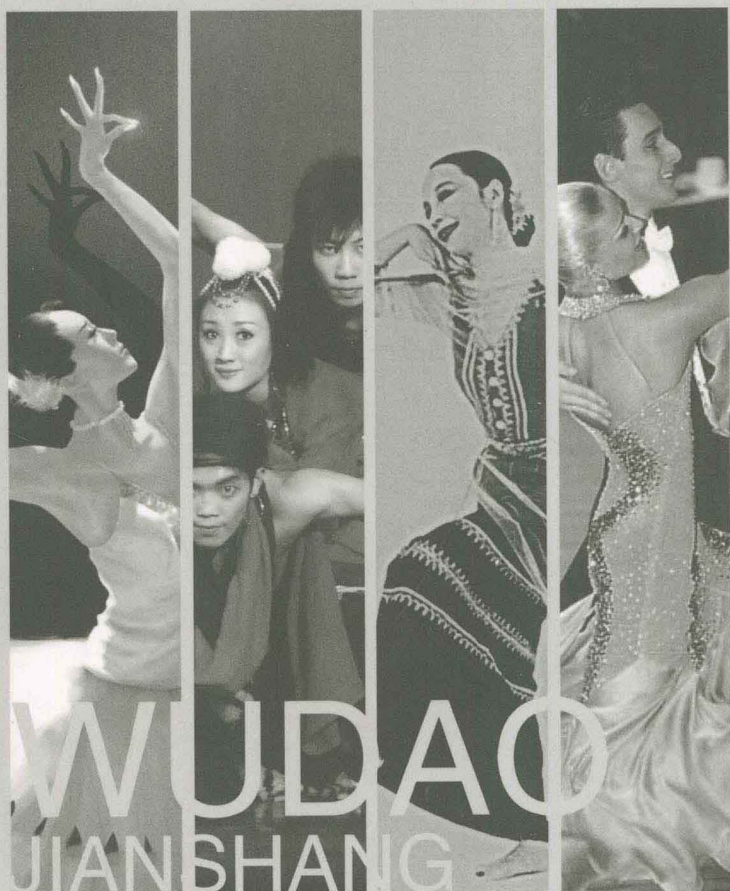

普通院校非艺术专业国家限定性艺术选修课读本

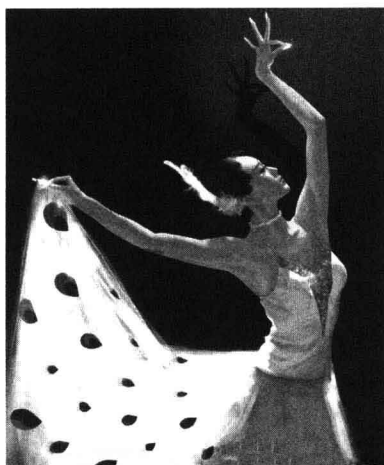

舞蹈鉴赏

张文川 张冬梅 著

河北美术出版社

普通院校非艺术专业国家限定性艺术选修课读本

|舞|蹈|鉴|赏|

张文川 张冬梅 著

河北美术出版社

策 划：曹宝泉
文字整理：谭 壮 赵大星
责任编辑：王国强 杜恩龙 李菁华
责任审读：杜恩龙
技术编辑：毛秋实
设计制作：翰墨文化

图书在版编目（C I P）数据

舞蹈鉴赏 / 张文川，张冬梅著. —石家庄：河北美术出版社，2009. 4
普通院校非艺术专业国家限定性艺术选修课读本
ISBN 978-7-5310-3044-7

I. 舞… II. ①张…②张… 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（2008）第029994号

普通院校非艺术专业国家限定性艺术选修课读本

舞蹈鉴赏

张文川 张冬梅 著

出版发行：河北美术出版社
地 址：河北省石家庄市和平西路新文里8号
邮 编：050071
电 话：0311-87041333
设计制版：石家庄市翰墨文化艺术设计有限公司
印 刷：河北新华印刷二厂
开 本：787mm × 1092mm 1/16
印 张：9
印 数：1 ~ 2120
版次印次：2009年4月第1版，2009年4月第1次印刷

定价：20.00元

前言

教育是科教兴国战略的基础，它关系到民族的复兴和国家的未来。在当代社会，伴随着信息技术的兴起和全球经济一体化进程，科技成果转化为生产力的周期不断缩短，产业结构调整的步伐不断加快，经济的竞争日趋激烈。经济的竞争归根结底是人才的竞争，是人的知识和智力的竞争。为适应这种形势、参与国际经济的循环和竞争，就要造就一代高素质的新人，培养出不仅有远大理想、高尚情操、强健体魄、坚定意志、积极乐观的人生态度，而且具备各行各业所需的技术和知识，有着开拓精神、解决问题能力及创新意识的人。

为此，教育不能单方面抓智育，而是要使属于智力的知识、科学、技术与属于人文的思想、信念、道德、审美、艺术渗透融合，构成人的素质全面发展。可以说，素质教育是教育的基本目标，人的素质的全面提高和发展是21世纪中国科教兴国的根本追求和指向。根据以上原因，党和国家一再反复强调要重视和加强素质教育。

为全面贯彻教育方针，大力推进素质教育，加强普通高等学校公共艺术课程建设，促进普通高等学校艺术教育工作的健康开展，根据《中共中央国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》精神和《学校艺术教育工作规程》（教育部令第13号）的要求，教育部印发了《全国普通高等学校公共艺术课程指导方案》，作为普通高等学校非艺术类专业设置公共艺术课程、制定课程教学大纲的依据，2006年秋季开始在全国普通高等学校中实施。

《全国普通高等学校公共艺术课程指导方案》强调艺术教育公共课程的重要地位和作用：“公共艺术课程是培养社会主义现代化建设所需要的高素质人才而设立的限定性选修课程，对于提高审美修养，培养创新精神和实践能力，塑造健全人格具有不可替代的作用。公共艺术课程与高等学校其他公共课程同样是我国高等教育体系的重要组成部分，是高等学校实施美育的主要途径，公共艺术课程是高等学校艺术教育工作的中心环节。”

公共艺术教育作为大学生素质教育的重要组成部分，作为落实素质教育的重要形式，是由艺术教育的特点决定的。

艺术教育是以艺术（如音乐、舞蹈、美术、戏剧、影视、文学、环境艺

术、数字艺术等等)为媒介,由教师和学生共同参与的教育活动,这一活动和艺术创造意象的心灵活动有关。艺术意象作为情感的形式、符号的存在,具有审美的超越性,决定着艺术教育具有审美功能。同时,艺术意象还包含、融合了非审美的情欲观念,如欲望、需要、焦虑、苦闷、情爱、科学、伦理、政治、宗教等等内容,又决定着艺术教育还具有带功利性的非审美功能。艺术教育的非审美功能和审美功能不可分割地融合在一起,非审美功能使审美功能具备了生命活力,审美功能(通过艺术意象)则成为传达、表现和实现非审美功能的媒介形式。

素质教育包括德、智、体、美、劳等多方面的内容,它们都有自己的独特功能,各司其职,不可取代。它们都可以通过艺术意象的形式进入艺术作品,这就使艺术教育涉及人的素质诸多方面,为提高人的全面素质提供生动的教育手段和教育内容。因此,艺术教育不但给人审美享受,而且还给人以知识、理想、教喻、身心健康、行动力量,激发个体对真善美的追求。由于其融合于审美之中而带有情感性、形象性,富有感染力、吸引力、渗透力,更易于受教者接受。

艺术教育属于人文学科的范畴,以人的情感、心态、理想、信仰、文化、价值等作为研究对象,不同于回答“是什么”的科学学科,它回答的是“应当是什么”的价值问题。因此,艺术教育不仅是目前片面强调功利性的智力教育的补充,而且它能够通过学生人文素质的提升,使个体素质得到陶冶和塑造,使个体素质走向全面、和谐、自由的发展,并落实在群体素质方面,使社会和谐、有序、自由地发展,从而促进社会文明的建设。

这套丛书根据《全国普通高等学校公共艺术课程指导方案》的指导而编写,作为普通高等学校非艺术类专业艺术教育公共课教材,涉及到艺术的基础理论和艺术的主要门类,它将使学生在课程的学习实践中,通过鉴赏艺术作品、学习艺术理论、参加艺术活动,树立正确的审美观念,培养高雅的审美品位,提高人文素养;使学生了解、吸纳中外优秀艺术成果,理解并尊重多元文化;发展学生的形象思维,培养创新精神和实践能力,提高感受美、表现美、鉴赏美、创造美的能力,促进学生的德、智、体、美、劳全面和谐发展,从而契合科教兴国战略的目标要求。

刘敬民

2008年4月3日

目 录

序 言	2
第一讲 舞之长河	5
第一节 舞蹈艺术	5
第二节 舞蹈艺术的功能与分类	8
第三节 舞蹈艺术的形式与手段	11
第二讲 感悟诗画	13
第一节 舞蹈美与舞蹈审美	13
第二节 舞蹈与其他艺术学科的关系	16
第三节 鉴赏与舞蹈鉴赏	17
第四节 知识窗	19
第三讲 古风神韵	21
第一节 中国古典舞发展概况	21
第二节 中国古典舞的审美特征	22
第三节 作品鉴赏	23
第四节 知识窗	31
第四讲 欢乐秧歌	33
第一节 汉族民间舞蹈秧歌的风格特点	33
第二节 汉族民间舞蹈秧歌的种类与表演形式	34
第三节 作品鉴赏	35
第四节 知识窗	40
第五讲 嬉闹花灯	41
第一节 汉族民间舞蹈花灯的风格特点	41

第二节	汉族民间舞蹈花灯的种类与表演形式	42
第三节	作品鉴赏	42
第四节	知识窗	44
第六讲	雪域高原	45
第一节	藏族民间舞蹈的风格特点	45
第二节	藏族民间舞蹈的种类与表演形式	45
第三节	作品鉴赏	46
第四节	知识窗	49
第七讲	骏马奔驰	51
第一节	蒙古族民间舞蹈的风格特点	51
第二节	蒙古族民间舞蹈的种类与表演形式	51
第三节	作品鉴赏	52
第四节	知识窗	55
第八讲	胡旋腾舞	57
第一节	维吾尔族民间舞蹈的风格特点	57
第二节	维吾尔族民间舞蹈的种类与表演形式	58
第三节	作品鉴赏	58
第四节	知识窗	60
第九讲	金达莱花	61
第一节	朝鲜族民间舞蹈的风格特点	61
第二节	朝鲜族民间舞蹈的种类与表演形式	61
第三节	作品鉴赏	63
第四节	知识窗	65

第十讲 孔雀飞舞	67
第一节 傣族民间舞蹈的风格特点	67
第二节 傣族民间舞蹈的种类与表演形式	67
第三节 作品鉴赏	68
第四节 知识窗	71
第十一讲 凉山彝风	72
第一节 彝族民间舞蹈的风格特点	72
第二节 彝族民间舞蹈的种类与表演形式	72
第三节 作品鉴赏	73
第四节 知识窗	76
第十二讲 天鹅之舞	77
第一节 芭蕾舞的起源与发展	77
第二节 芭蕾舞的特征	79
第三节 作品鉴赏	80
第四节 知识窗	86
第十三讲 激情燃烧	89
第一节 现代舞的发展概况	89
第二节 外国现代舞代表人物	93
第三节 作品鉴赏	95
第四节 知识窗	101
第十四讲 情歌竞舞	103
第一节 社交舞	103
第二节 国际标准舞	104

第三节	知识窗	107
第十五讲	异国风情	109
第一节	印度舞蹈	109
第二节	日本舞蹈	110
第三节	爱尔兰踢踏舞	111
第四节	知识窗	113
第十六讲	时尚节拍	115
第一节	街舞	115
第二节	爵士舞	116
第三节	知识窗	116
第十七讲	翩翩起舞	117
第一节	训练时的要求	117
第二节	塑造美的形体	117
第三节	共同来跳舞	117
参考文献		129
后 记		131

如果你想得到艺术的享受，那你就必须是一个有艺术修养的人。

——卡尔·马克思

舞蹈是生命情调最直接、最实质、最强烈、最尖锐、最简单而又最充足的表现……生命的技能是动，而舞便是节奏的动……这群体生活的大和谐意义，便是舞的社会功能的最高意义。

——闻一多

序 言

大幕徐徐拉开，映入眼帘的是，在烟雾弥漫的舞台中间，矗立着一位身着灰色盔甲的秦俑雕塑，随着具有中国韵味的旋律与铿锵有力的鼓乐节奏，那个静止的古代勇士由一个固体的外壳忽然间开始蜕变。勇士随着音乐的节奏开始拧动，身体像木偶一样出现了顿挫的感觉，渗透出一种古朴的气质和凝重的历史感。这种带有棱角又不乏韵律的动作，把人物僵硬的

躯壳韵律化，灵魂化。

勇士时而翻腾，时而跳跃，展现出了中华英魂的勇士气概和千年古韵的威武刚健之躯，将华夏英雄昂扬的斗志、坚韧的信念和满腔的热血，展示在观众面前，给观众带来震撼，引发了情感的共鸣，让人们观后久久不能忘怀。演员黄豆豆以自身的感悟给“俑”注入了灵魂，使得这位远古的勇士充满了非凡的灵气，天人合一，变幻无常，苍凉悠

远。他在舞蹈节奏、造型、身体曲线蠕动等方面，都表现了高超技艺，已经达到一种挥洒自如、物我两忘的境界。

《秦俑魂》将中国古典舞的精神发挥到了极致，使整个舞台弥漫在强烈的民族情感的神话世界之中，观众们被那永不磨灭的民族精神、民族灵魂所震撼。

.....

而杨丽萍的《雀之灵》，展现给观众的是：一只晶莹、洁白的孔雀，时而轻梳羽翅，随风起舞，时而漫步溪边，俯首畅饮，时而伫立，时而飞旋，一首生命的赞歌就在那一举手、一投足中流淌着。这一傣族独舞突破传统的物象模拟，而是抓其神韵，表现的不仅仅是一只圣洁、高雅、美丽的孔雀，而且是一只充满生命力和神秘感的飞舞的精灵……人们屏息凝视，沉浸在这艺术的神奇圣境之中，净化、升华，美得让人心醉。

杨丽萍把自己完全融入在那翩翩起舞的孔雀中，她用肢体表现着对生命、对人生的感悟、思索和追求。“雀”之“灵”其实就是她对生命的认识和体悟。也正是她这种身心合一的舞蹈观和沉静、淡泊名利的舞蹈境界使得她的舞蹈长演不衰、家喻户晓。《雀之灵》犹如一个蓝色的梦境，一个无限纯净的世界，在那个神秘的境地，生命之河在流淌，洗涤和净化着我们的灵魂。

这两种风格截然不同的作品，一部刚烈至极，一部柔美至绝，但都给观众带来了美的享受与心灵的震撼。而这仅仅只是广袤浩瀚的舞蹈世界里的沧海一粟。她给人们洞开了一扇大门，让人们领悟到：舞蹈，作为美的代言之一，她所表现的艺术境界和美学追求，是无与伦比的，她与生俱来的高雅风韵，使所有追逐的人由此变得超凡脱俗、卓尔不群。舞蹈，是原始部落的生命崇拜，是生死轮回的宗教祭祀，是丰收月夜的欢呼雀跃，是生命情感的自由宣泄。她能表现一种境界，更是一种精神追求。而且，无论是情感的表达、社会的认知，还是文化的交流，舞蹈艺术在这些领域中都发挥着十分重要的作用。所以，舞蹈不只是用眼看、用耳听，还要用心去感受、体味。

在面对这样的舞蹈作品时，每个人都会有自己的感受和评价，而这种感受和评价则标志着我们已经迈入了舞蹈鉴赏的大门。

舞蹈艺术的存在，依托于人们对她的了解和参与，只有舞者与观者产生情感共鸣，舞蹈艺术才真正完成了她的使命。也就是说，舞蹈艺术是连接舞者与观者之间的纽带，观者的舞蹈鉴赏水平，在一定程度上是能推进舞蹈艺术的发展的。不过，舞蹈鉴赏能力不是与生俱来的，是需要培养、学习、体会才能

不断得以提高。

大学生是一个知识文化层次较高的群体，其艺术审美能力的培养更是必不可少的。舞蹈鉴赏课正是解决大学生舞蹈知识匮乏的有效途径，是沟通大学生与艺术的“桥梁”。通过这门课，可以塑造大学生的情感，锻造大学生的灵魂，培养大学生的团队和集体主义精神，以及提高大学生的审美修养和艺术表现力，丰富大学生的想象力与创造力，并营造具有时代特性和健康向上、高雅文明的校园文化氛围。

正是基于这一点，我们才以极大的热情，投入到这套艺术鉴赏课教材的写作中。《舞蹈鉴赏》这本书，主要从理论知识和实践应用两方面对舞蹈鉴赏这门学科作了阐述。

本书共分十七讲，一至十六讲为基础理论与鉴赏部分，第十七讲为大学生提供了“形体训练与舞蹈素材”的组合。本书前两讲介绍舞蹈这门学科的基础知识与舞蹈审美特征，以及舞蹈鉴赏的必要条件和过程；第三讲“古风神韵”，从中国古典舞的历史和审美特征，对中国古典舞做了分析介绍，其作品鉴赏部分，是从浩瀚如林的优秀古典舞作品中，选出最受大学生喜爱的几部代表作品；从四至十一讲介绍中国民族民间舞的种类和风格特点。分别是：汉族民间

舞蹈“欢乐秧歌”、“嬉闹花灯”；藏族民间舞蹈“雪域高原”；蒙古族民间舞蹈“骏马奔驰”；维吾尔族民间舞蹈“胡旋腾舞”；朝鲜族民间舞蹈“金达莱花”；傣族民间舞蹈“孔雀飞舞”；彝族民间舞蹈“凉山彝风”；十二和十三讲介绍芭蕾舞和现代舞；十四至十六讲介绍“情歌竞舞”的社交舞与国际标准舞；“异国风情”的外国代表性舞蹈；“时尚节拍”的街舞与爵士舞。

最后一讲，教材之所以编有实践内容，源于在舞蹈鉴赏课上，对大学生进行了“课堂内容所需”的问卷调查而增添的，这部分是大学生强烈要求的内容。大学生希望在这门艺术课中，不仅能了解舞蹈文化知识和提高审美能力，还需要能实现自己用肢体动作作为语言来抒发内心情感的愿望，并在实践中得到锻炼，陶冶情操，增强自信和修养。因而，作者把这一讲编制成影像，提供给大学生作为学习的参考资料，使同学们在实践课中，能接受科学规范的训练，增强身体的灵活性、柔韧性和协调性，在优美的旋律中，塑造健美的形体、优雅的举止、挺拔的身姿、高雅的气质。

现在，请随我们步入舞蹈的时空尽情畅游！

第一讲

舞之长河

舞蹈的起源，是人类生命显现的开端。舞蹈是与生俱有的，是人类传情达意和自娱自乐的一种方式，也是人类创造最早的一种无声的语言符号。在人类文明的进程中，生命跃动的形象都会在舞蹈中留下痕迹，以求与自然界沟通，与神灵沟通，与他人沟通。无论是蒙昧时代群体生活中出现的一丝文明之光，还是各时代的民族文化之光，都会成为“人体文化”，保存在舞蹈的动作、形态之中，并在民间的传承中传播开来，成为别具艺术魅力和社会功能的“舞蹈语言”。舞蹈以特殊的形式训练身体，创造理想化的人体艺术。因此，在舞者的身体中，蕴含着不同时代、不同民族、不同国家、不同地域、不同阶级的政治观、文化观、道德观与世界观。人的身体是充满象征意义的符号系统，作为一种无声的语言，在人类的交流中承担重要的角色。人们通过身体动作，可以传递出生命个体的种种情态；通过身体动作，可以判断人们的年龄、身份、思想、状态；通过身体动作，可以解读社会的政治、文化、道德以及时代的风尚。舞蹈能把人体语言运用得更彻底、更深入，也更注重内容与形式的统一。这就是舞蹈情贯古今，既古老又年轻的奥秘所在。

第一节 舞蹈艺术

舞蹈是人类最古老的艺术形式之一。远古时代，舞蹈是原始人交流思想和感情的方式。

它的起源是随着人类生产劳动而产生的，劳动增强了人脑的功能，使人产生自我意识，培育出人的敏捷身体和灵巧的双手，使人能够用身体表现自己、表现对周围事物的感受，从而加速了人类文明的进程，出现了原始舞蹈的萌芽。如用手拍打，用脚踩踏。在某种动作连续重复过程中，就产生有规律的节奏，再伴以呼喊或打击石块和木棍以及模仿野兽形象跳舞。因此，最原始的舞蹈就出现了，乐与舞最初都源于劳动（生活）。

原始社会时期，人类生活不稳定，缺乏组织性，这需要有一种社会感应力使他们团结在一起，舞蹈就是产生这种感应力的重要手段之一。不论是狩猎还是战争，整个部落一起行动，因此原始舞蹈总是集体性的。部落为了有个共同标志，这就出现了图腾。图腾不仅作为部落区别的标志，同时亦是一种最原始的宗教信仰。每逢祷告或庆贺，都对图腾跳舞，这就形成了图腾舞蹈。图腾舞蹈在世界各地原始民族中都是一样存在。

人类进入奴隶社会，图腾崇拜开始和巫术迷信相结合，产生了巫舞。图腾崇拜和巫术虽然都是原始宗教信仰，但两者性质不同，活动形式也不相同。图腾是原始人类崇拜的偶像，而巫师则是作为人与神之间的桥梁，图腾舞蹈是社会性的集体舞蹈，而巫舞则是巫师独自表演。从舞蹈发展的角度上看，巫舞比原始的图腾舞蹈向前迈进了一步，它从比较粗糙的集体舞蹈转向专业的、

个人的舞蹈表演,而且还表现出神话中的人物和故事。中国春秋战国时期的楚国,巫舞十分盛行,规模宏大,形式和内容都相当丰富。

封建社会,宫廷舞蹈迅速发展,有祭祖性质的乐舞和宴饮助兴的乐舞。汉魏和隋唐时代,是我国宫廷舞蹈发展的两个高峰。宫廷内设有专门管理收集乐舞的乐府、太常寺、梨园等机构,训练和培养宫廷乐舞演员和乐员。唐玄宗和南唐李后主等皇帝还亲自参加编制乐舞。东方国家如印度、日本、朝鲜等,同样也有专供皇室享用的乐舞和舞伎。在欧洲,古希腊、罗马的宫廷舞蹈原来也是很兴盛的。所以,舞蹈是完全建构在人体语言上的独特艺术。

一、舞蹈艺术的本质和特征

“灿烂的‘艺’赋予‘道’以形象和生命,‘道’给予‘艺’以深度和灵魂……只有活跃的具体生命舞姿,音乐的韵律,艺术的形象,才能使静照中的‘道’具象化,肉身化。”著名美学教授宗白华先生精辟阐述了舞、艺、道三者之间的关系。舞蹈艺术归根结底就是为了找寻生命的真谛,揭示人性的本真。

(一) 舞蹈艺术的本质

1. 我国古代学者们对舞蹈的阐释

《乐记·乐象篇》:“德者,性之端也;乐者,德之华也。金石丝竹,乐之器也。诗,言其志也,歌,咏其声也,舞,动其容也;三者本于心,然后乐气从之。”

朱载堉《乐律全书·吕律精义》:“《诗》序曰:咏歌之不足,不知手之舞之,足之蹈之。盖乐心内发,感物而动,不知手足自运,欢之至也。此舞之所由起也。”

可以看出,我国古代的学者们普遍认为舞蹈是表现人的情感的一种艺术,而人的情感则是由客观外界事物所引起的,舞蹈所表现的情感则是那种用语言和歌唱所不足以表达的情感。因此,这对于我们认识和了解舞蹈的本质属性有很重要

的参考价值。

2. 国内外学者对舞蹈的阐释

我国当代舞蹈家中最早提出舞蹈定义的是吴晓邦,他在1952年出版的《新舞蹈艺术概论》中说:“舞蹈是人体造型上‘动的艺术’,它是借着人体‘动的形象’,通过自然或社会生活的‘动的规律’,去分析各种自然或社会的‘动的现象’,而表现出各种‘形态化’了的运动,这种运动不论是表现了个人或者多数人的思想和感情,都称为舞蹈。”

李泽厚在《略论艺术种类》一文中说:舞蹈是以人体姿态、表情、造型而特别是动作过程为手段,表现人们主观情感为特性的。舞蹈以身体动作过程来展示心灵、表达感情。

国外学者对于舞蹈本质的定义,也各不相同。柏拉图说:“以手势讲话的艺术。”亚里士多德说:“借姿态的节奏来模仿人的各种性格、感受和行动。”近代学者又有不一样的论述,日本舞蹈家石井漠说:“决定舞蹈本质的是动律。”美国艺术理论家苏珊·朗格说:“舞蹈是动态形象。”等等。

3. 舞蹈艺术的本质综述

综合以上观点,可以认为舞蹈是一种人体动作的艺术。即舞蹈依附于处于流动变化之中的人体运动美,是人体运动创造的意象美或人性美。因此,舞蹈的基点,是立足于美的人体运动。这种人体动作,必须是经过提炼、组织和美化了的人体动作。身体作为舞蹈艺术的媒介,只有经过严格训练才具有很强的表现能力。当舞蹈者通过柔软的腰肢、轻捷的跳跃、急速的旋转、稳定的控制来创造超常的人体动态时,就会使人在一种超越现实的感觉中感受到一种理想的人体动态美。而构成舞蹈美的物质媒介——人体,本身就是一种形式美。舞蹈艺术对人体美的再现或表现,总是加以“动态”的强调,它意味着生机、鲜活、变化、丰富,包含着极其深刻的内容,区别于雕塑和绘画对人体的描述。

舞蹈是一种表达内心情感的艺术。舞蹈动作

孕育在节奏之中,节奏的变化体现着人内心情感的波动。舞蹈的节奏是生命个性的特质、民族气质的神韵、艺术风格的显现、时代潮流的象征。舞蹈动作作为艺术的主要表现手段,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、人与人之间以及人身体内部的矛盾冲突,创造出可被人感知的生动的舞蹈形象,以表达舞者的审美情感、审美理想,反映生活的审美属性。

舞蹈是一种超越现实生活的艺术。人体动态美会产生超越现实的感觉,就在于舞蹈中的人体动态经过了艺术家的匠心经营,它对日常生活的人体美进行了形式化、秩序化、规律化,成为有意味的形式,表现了人类复杂的情感。在舞蹈中,人体的动态已成为人类情感和意识的基本符号形式,舞蹈的人体动作美通过程式化和虚拟化得以体现。程式化是舞蹈艺术发展到成熟阶段的产物,是遵循形式美的法则而在舞蹈实践中完成的。虚拟化是以艺术假定为前提,它使舞蹈动作克服了再现的成分而成为表现性和感知性的动作。

舞蹈是一种时空的、动态的造型艺术。舞蹈与有生命的人体打交道,它在外力和自身意志的作用下产生运动并占有空间与时间,给方向、幅度、速度、能量等以确定的活动范围和动作空间。舞者通过对空间与时间的安排和处理,将自己与环境紧密联系在一起,从而全力挖掘自身的、合理的、有序的人体动作,产生强烈的感情震荡,建立起自己的独立王国。

(二) 舞蹈艺术的特征

1. 动作性特征

舞蹈是经过提炼、美化的人体动作来塑造形象,描绘人体的思想感情、表现情节事件和矛盾冲突的一种人体动作的艺术。一个舞蹈作品能否取得成功,它塑造的艺术形象是否鲜明、生动,具有强烈的感染力,首先取决于以表现性动作为

主体的动作的选择和运用是否准确和恰当。因为它是构成舞蹈形象的最重要元素。基础动作在舞蹈作品中的重复、发展、变化和不同的感情和节奏的处理,可以表现出人物极为丰富的内在精神世界。舞蹈动作和由舞蹈动作所组成的舞蹈语言是构成舞蹈艺术最基本的要素。

2. 抒情性特征

舞蹈家吴晓邦在其《舞蹈和姐妹艺术的关系》一文中说:“在我们日常生活习惯内,当我们用语言和文字难以传达或不能透彻表现某一个人物的思想和感情时,我们往往用人体的动作和姿态,反而可以简单而明了地表达出来。”可见,舞蹈确是人在异常激动时的产物,是内心激情“外化”。这也就规定了舞蹈艺术的本质属性是一种抒情性的艺术。舞蹈动作是最能充分和直接、鲜明、生动地显示和表现人的丰富、细腻、复杂的情绪和感情。在某些方面可以说,动作的艺术比语言的艺术更具有独特魅力。

3. 节奏性特征

节奏是舞蹈艺术构成的基本要素。节奏是人们对时间的一种知觉,它是客观现象的延续性、顺序性和规律性的反映。节奏在舞蹈中一般表现为动作力度的强弱、速度的快慢和能量的大小。相同动作由于节奏的变化,就可以表现出不同的情绪和情感,体现出不同的丰富的内容。

4. 造型性特征

舞蹈“是动的绘画、活的雕塑”,“是动态的造型艺术”,具有造型性。因为这是舞蹈动作具有美感形式的最基本的条件和主要因素。舞蹈艺术的造型性,包括两个方面:一是人体动作姿态的造型;二是队形、画面的造型。舞蹈动作大都是生活动作经过提炼、加工和美化,除了舞蹈动作要具有节奏性,使它符合运动规律外,其次就是要求舞蹈动作必须具有塑造性。这是使舞蹈动作具有美感形式的最基本的条件和主要因素。

而舞蹈队形、画面造型,即舞蹈的构图,是舞蹈作品构成的重要因素。不管是独舞还是群舞,也不管是抒情舞、叙事舞或是舞剧,

舞蹈者总是要在舞台上按一定的方向和路线进行运动。根据所表现的各种不同情绪内容的需要,就产生了各种类型的舞台运动轨迹和画面造型。

5. 构图性特征

舞蹈艺术所要求的人体动作不是自然形态或单纯生理状态的,而是具有特定的时间和空间,经过美化的极富于感情色彩的动作。所以人们把舞蹈的构成归纳为三大要素:即动作(空间)、节奏(时间)、表情(感情),其中缺一不可。空间:舞台、场地;时间:音乐,一定的时间。舞蹈艺术的特征是在一定的空间和时间用身体的动作表达感情的艺术。由于这种艺术手段上的特征,也决定了舞蹈是以“抒情”见长的。因此,舞蹈编导要熟悉、了解舞蹈的这种特殊手段,扬长避短,选择适宜于人体动作表现的题材和内容。

6. 综合性特征

舞蹈是综合性的艺术,融会了文学、音乐、美术和戏剧等姊妹艺术的因素。在舞蹈创作过程中,无论作品的结构、情节的铺陈、细节的描绘、人物的刻画、环境的设置,以及虚实、比拟、夸张、对比等等艺术手法的应用,都需要从文学作品中吸收营养。

舞蹈音乐不仅给舞蹈以长度和速度,也使舞蹈语汇准确、简练、集中,同时,舞蹈动作的语言性和情绪的发展、深入等,也是借助音乐的旋律、节奏来体现。在舞蹈与音乐的有机结合中,才塑造出了完整的舞蹈形象。因此,在舞蹈作品中,音乐和舞蹈共同担负着刻画人物形象、表达思想内容的任务。

绘画和雕塑是追求在静止的造型中获得动态性的效果。而舞蹈则要求在运动中要有雕塑性的造型。“舞蹈家是用人体作画”。舞蹈的每一个瞬间,尽可能地像绘画和雕塑那样,具有强烈的感染力,使舞蹈作品成为一幅幅动的画、活的雕塑。

舞蹈与戏剧都是舞台表演艺术,不同的是:

戏(歌)剧主要依靠演员的语言或歌唱,而舞蹈则是用演员的形体动作去完成创造角色的任务。舞蹈与武术、杂技、体操也有密切的关系。

第二节 舞蹈艺术的功能与分类

一、舞蹈艺术的功能

舞蹈来源于社会生活,随着社会生活的发展而发展。它是社会生活、社会思想、社会风尚的一种反映和表现,但它一经形成又反过来给予社会生活以影响。不过,舞蹈作为一种特殊的意识形态,作为艺术的一种,它对社会的作用与影响,是通过生动鲜明的舞蹈形象,以审美为中介实现的。就是说舞蹈的认识内容、道德倾向以及其他功能都必须与舞蹈美感因素相结合,并以舞蹈审美的形式表现出来。我国舞蹈界在对舞蹈社会功能问题的认识上,往往用一般艺术功能,即教育功能、认识功能、审美愉悦功能,来解释舞蹈的功能。这种提法虽然没有错,但却不能完全准确地表达出舞蹈艺术功能的某些特殊方面。因此,有必要从舞蹈艺术本身的实际出发,对舞蹈社会功能的问题,重新予以审视,以便作出比较全面准确的解释。

(一) 舞蹈艺术的审美功能

舞蹈艺术以富有魅力的动态艺术形象,使人悦目赏心,陶冶性情,美化心灵,促进人们的身心健康和社会风尚的完善,进而推动社会主义现代化事业的不断发展。优秀的舞蹈作品在培养观众的审美能力、提高艺术修养方面,有着重要的作用。马克思说:“艺术对象创造出懂得艺术和能够欣赏美的大众。”俄罗斯文艺理论家车尔尼雪夫斯基也曾谈到:“诗人、艺术家的优秀作品能够引导人们,读他们的作品,会使我们自己变得更好、更善良、更高尚。”

(二) 舞蹈艺术的情感功能

舞蹈就是为了表现人类的情感而被创造出来