

中国艺术研究院 学术文库

人体律动的诗篇

舞蹈审美论集

徐尔充 著

北京时代华文书局

人体律动的诗篇

舞蹈审美论集

徐尔充 著

北京时代华文书局

图书在版编目 (CIP) 数据

人体律动的诗篇：舞蹈审美论集 / 徐尔充著. -- 北京：北京时代华文书局，2016.3

(中国艺术研究院学术文库 / 王文章主编)

ISBN 978-7-5699-0840-4

I. ①人… II. ①徐… III. ①舞蹈美学—文集 IV. ①J701-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 046549 号

中国艺术研究院学术文库

人体律动的诗篇：舞蹈审美论集

著 者 | 徐尔充

出版人 | 田海明 杨红卫

项目统筹 | 余 玲

责任编辑 | 徐敏峰

装帧设计 | 程 慧

责任印制 | 刘 银

营销推广 | 赵秀彦

出版发行 | 时代出版传媒股份有限公司 <http://www.press-mart.com>

北京时代华文书局 <http://www.bjsdsj.com.cn>

北京市东城区安定门外大街 138 号皇城国际大厦 A 座 8 楼

邮编：100011 电话：010-64267955 64267677

印 刷 | 山东临沂新华印刷物流集团 0539-2925888

(如发现印装质量问题，请与印刷厂联系调换)

开 本 | 710mm×1000mm 1/16

印 张 | 22.75

字 数 | 347 千字

版 次 | 2016 年 9 月第 1 版 2016 年 9 月第 1 次印刷

书 号 | ISBN 978-7-5699-0840-4

定 价 | 70.00 元

版权所有，侵权必究

《中国艺术研究院学术文库》
编辑委员会

主 编 王文章

副主编 王能宪 田黎明 吕品田 贾磊磊

委 员 丁亚平 方 宁 方李莉 牛根富
王列生 刘 托 刘梦溪 朱乐耕
孙玉明 吴文科 吴为山 李 一
李树峰 李胜洪 李心峰 宋宝珍
欧建平 杨飞云 杨 治 杨 斌
罗 微 骆芑芑 祝东力 项 阳
资华筠 莫 言 秦华生 高显莉
贾志刚 管 峻 (按姓氏笔画排序)

《中国艺术研究院学术文库》 出版委员会

主 任 田海明

副主任 韩 进 杨红卫

委 员 王训海 余 玲 杨迎会 李 强
宋 春 陈丽杰 周海燕 赵秀彦
唐元明 唐 伽 贾兴权 徐敏峰
黄 轩 曾 丽 (按姓氏笔画排序)

总 序

王文章

以宏阔的视野和多元的思考方式，通过学术探求，超越当代社会功利，承续传统人文精神，努力寻求新时代的文化价值和精神理想，是文化学者义不容辞的责任。多年以来，中国艺术研究院的学者们，正是以“推陈出新”学术使命的担当为己任，关注文化艺术发展实践，求真求实，尽可能地从揭示不同艺术门类的本体规律出发做深入的研究。正因此，中国艺术研究院学者们的学术成果，才具有了独特的价值。

中国艺术研究院在曲折的发展历程中，经历聚散沉浮，但秉持学术自省、求真求实和理论创新的纯粹学术精神，是其一以贯之的主体性追求。一代又一代的学者扎根中国艺术研究院这片学术沃土，以学术为立身之本，奉献出了《中国戏曲通史》、《中国戏曲通论》、《中国古代音乐史稿》、《中国美术史》、《中国舞蹈发展史》、《中国话剧通史》、《中国电影发展史》、《中国建筑艺术史》、《美学概论》等新中国奠基性的艺术史论著作。及至近年来的《中国民间美术全集》、《中国当代电影发展史》、《中国近代戏曲史》、《中国少数民族戏曲剧种发展史》、《中国音乐文物大系》、《中华艺术通史》、《中国先进文化论》、《非物质文化遗产概论》、《西部人文资源研究丛书》等一大批学术专著，都在学界产生了重要影响。近十多年来，中国艺术研究院的学者出版学术专著至少在千种以上，并发表了大量的学术

论文。处于大变革时代的中国艺术研究院的学者们以自己的创造智慧，在时代的发展中，为我国当代的文化建设和学术发展作出了当之无愧的贡献。

为检阅、展示中国艺术研究院学者们研究成果的概貌，我院特编选出版“中国艺术研究院学术文库”丛书。入选作者均为我院在职的副研究员、研究员。虽然他（她）们只是我院包括离退休学者和青年学者在内众多的研究人员中的一部分，也只是每人一本专著或自选集入编，但从整体上看，丛书基本可以从学术精神上体现中国艺术研究院作为一个学术群体的自觉人文追求和学术探索的锐气，也体现了不同学者的独立研究个性和理论品格。他们的研究内容包括戏曲、音乐、美术、舞蹈、话剧、影视、摄影、建筑艺术、红学、艺术设计、非物质文化遗产和文学等，几乎涵盖了文化艺术的所有门类，学者们或以新的观念与方法，对各门类艺术史论作了新的揭示与概括，或着眼现实，从不同的角度表达了对当前文化艺术发展趋向的敏锐观察与深刻洞见。丛书通过对我院近年来学术成果的检阅性、集中性展示，可以强烈感受到我院新时期以来的学术创新和学术探索，并看到我国艺术学理论前沿的许多重要成果，同时也可以代表性地勾勒出新世纪以来我国文化艺术发展及其理论研究的时代轨迹。

中国艺术研究院作为我国唯一的一所集艺术研究、艺术创作、艺术教育为一体的国家级综合性艺术学术机构，始终以学术精进为己任，以推动我国文化艺术和学术繁荣为职责。进入新世纪以来，中国艺术研究院改变了单一的艺术研究体制，逐步形成了艺术研究、艺术创作、艺术教育三足鼎立的发展格局，全院同志共同努力，力求把中国艺术研究院办成国内一流、世界知名的艺术研究中心、艺术教育中心和国际艺术交流中心。在这样的发展格局中，我院的学术研究始终保持着生机勃勃的活力，基础性的艺术史论研究和对策性、实用性研究并行不悖。我们看到，在一大批个人的优秀研究成果不断涌现的同时，我院正陆续出版的“中国艺术学大系”、“中国艺术学博导文库·中国艺术研究院卷”，正在编撰中的“中华文化观念通论”、“昆曲艺术大典”、“中国京剧大典”等一系列集体研究成果，不仅

展现出我院作为国家级艺术研究机构的学术自觉，也充分体现出我院领军国内艺术学地位的应有学术贡献。这套“中国艺术研究院学术文库”和拟编选的本套文库离退休著名学者著述部分，正是我院多年艺术学科建设和学术积累的一个集中性展示。

多年来，中国艺术研究院的几代学者积淀起一种自身的学术传统，那就是勇于理论创新，秉持学术自省和理论联系实际的一以贯之的纯粹学术精神。对此，我们既可以从我院老一辈著名学者如张庚、王朝闻、郭汉城、杨荫浏、冯其庸等先生的学术生涯中深切感受，也可以从我院更多的中青年学者中看到这一点。令人十分欣喜的一个现象是我院的学者们从不固步自封，不断着眼于当代文化艺术发展的新问题，不断及时把握相关艺术领域发现的新史料、新文献，不断吸收借鉴学术演进的新观念、新方法，从而不断推出既带有学术群体共性，又体现学者在不同学术领域和不同研究方向上深度理论开掘的独特性。

在构建艺术研究、艺术创作和艺术教育三足鼎立的发展格局基础上，中国艺术研究院的艺术家们，在中国画、油画、书法、篆刻、雕塑、陶艺、版画及当代艺术的创作和文学创作各个方面，都以体现深厚传统和时代创新的创造性，在广阔的题材领域取得了丰硕的成果，这些成果在反映社会生活的深度和广度及艺术探索的独创性等方面，都站在时代前沿的位置而起到对当代文学艺术创作的引领作用。无疑，我院在文学艺术创作领域的活跃，以及近十多年来在非物质文化遗产保护实践方面的开创性，都为我院的学术研究提供了更鲜活的对象和更开阔的视域。而在我院的艺术教育方面，作为被国务院学位委员会批准的全国首家艺术学一级学科单位，十多年来艺术教育长足发展，各专业在校学生已达近千人。教学不仅注重传授知识，注重培养学生认识问题和解决问题的能力，同时更注重治学境界的养成及人文和思想道德的涵养。研究生院教学相长的良好气氛，也进一步促进了我院学术研究思想的活跃。艺术创作、艺术与教育与学术研究并行，三者在交融中互为促进，不断向新的高度登攀。

在新的发展时期，中国艺术研究院将不断完善发展的思路和目标，继续

培养和汇聚中国一流的学者、艺术家队伍，不断深化改革，实施无漏洞管理和效益管理，努力做到全面协调可持续发展，坚持以人为本，坚持知识创新、学术创新和理论创新，尊重学者、艺术家的学术创新、艺术创新精神，充分调动、发挥他们的聪明才智，在艺术研究领域拿出更多科学的、具有独创性的、充满鲜活生命力和深刻概括力的研究成果；在艺术创作领域推出更多具有思想震撼力和艺术感染力、具有时代标志性和代表性的精品力作；同时，培养更多德才兼备的优秀青年人才，真正把中国艺术研究院办成全国一流、世界知名的艺术研究中心、艺术教育中心和国际艺术交流中心，为中华民族伟大复兴的中国梦的实现和促进我国艺术与学术的发展作出新的贡献。

2014年8月26日

目 录

- 舞蹈美学与舞蹈艺术实践 / 1
- 舞蹈美的本质、构成和功能 / 5
- 试谈舞蹈艺术形式美 / 13
- 舞蹈形式美的构成 / 23
- 舞蹈表演的美学问题琐记 / 30
- 舞蹈欣赏与舞蹈审美的共同性与差异性 / 40
- 时代·舞蹈·美 / 61
- 舞中有技 技艺结合
——谈舞蹈艺术的技艺性 / 64
- 舞蹈审美谈（一组） / 70
- 提高舞蹈的思想艺术质量 / 83
- 关于民族化的几点意见 / 85
- 舞蹈评论的性质、任务和标准 / 94
- 关于舞蹈理论工作的回顾与思考 / 100
- 试论部队舞蹈的历史作用 / 109
- 夏夜舞思
——中国需要自己的现代舞 / 115

呼唤精品

——舞蹈创作面临的一个迫切问题 / 122

开放更新观念 拓宽发展空间

——转型期中国舞业求存图兴之策议 / 131

试论民族舞蹈的发展基因 / 136

悲壮的黎族人民斗争史诗

——《五朵红云》观后感 / 143

气势磅礴的湘江风云录

——评舞剧《湘江北去》 / 150

喜看蒙古族舞剧《乌兰保》 / 161

一石三鸟 / 165

《接模范》与推陈出新 / 167

翻身做主人 歌舞创新声

——贵州省代表团演出观后感 / 171

舞蹈要有舞蹈 / 174

寻求新的突破

——评蒋华轩的两部新作 / 177

振奋人心的《金山战鼓》 / 181

深·精·技·美

——谈独、双、三人舞的创作和表演 / 185

“宁沪风格”议 / 194

齐鲁花映浦江红

——看华东舞蹈会演山东代表队演出 / 198

少数民族歌舞展新姿

——全国乌兰牧骑式演出队文艺会演观后 / 200

青山巍巍花更香

——评舞剧《高山下的花环》 / 202

春风春雨 如诗如画

——评《中国革命之歌》的《春回大地》 / 207

威武壮观的《秦俑魂》 / 210

昙华山上花如血

——《咪依鲁》观后 / 212

在威武的军旗下

——总政歌舞团舞蹈艺术的发展历程 / 215

主旋律中的强音

——看庆祝建国四十周年全军文艺调演部分舞蹈想到的 / 221

中国舞剧的第三次浪潮 / 226

欣逢盛世舞翩跹

——新中国五十年舞风纵览 / 234

黔东南苗族舞蹈 / 242

翩翩起舞 娓娓谈心

——记独舞、双人舞表演会及座谈会 / 251

在生活的激流中

——访伊春东北林业文工团 / 257

多样的风格多样的美

——春城观舞随笔 / 263

舞吧！合着时代的节律

——全国现代题材舞蹈创作座谈会侧记 / 268

烟花三月下海安 / 274

新疆第一舞人

——康巴尔汗和她的学生们 / 276

天山雪莲九霄去 留得清香漫舞苑

——怀念舞蹈大师康巴尔汗·艾买提 / 286

贾作光舞蹈艺术在新时期的美学风格 / 292

一本在云岭深处走出来的书

——《走进彝山》读后 / 298

奋斗者的足迹

——记青年舞蹈家周桂新 / 304

走向繁荣发展的新时代

——改革开放初期舞蹈艺术的发展(1979—1984) / 312

新中国舞蹈艺术五十年启示录 / 338

舞蹈美学与舞蹈艺术实践

近几年来，舞蹈界兴起了一股学习和研究美学的热潮：舞蹈家协会主席吴晓邦同志多次号召舞蹈工作者学习美学，并亲自撰写了有关文章；著名美学家来舞蹈界讲学，传道解惑；寒冬腊月，在中华美学会和有关方面组织的美学进修班里坐满了求学的舞蹈工作者；盛夏酷暑，北京的舞蹈美学研究小组聚集一堂切磋捉摸本门艺术中的美学问题……热烈虔诚的求知欲望，锲而不舍的探索精神，是何等的动人、何等的美啊！此情此景，难道不足以说明：这支在曲折的历史进程中成长起来的队伍，已经改变了头脑简单、年幼稚嫩的状态，而进入到一个比较成熟的时期了吗？难道不也在向人们预示：由这样一些勤于学习勇于探索的人们所耕耘的园地，在不久的将来，定将绽放出又美又多的艺术花朵吗？！

那么，这股美学热流是怎样涌突而出的呢？我同意这种分析：长达十年的动乱，使人民物质生活，整个国民经济，濒于崩溃边缘，人们的精神生活，也陷入绝对贫困化的状态。那时“四人帮”以丑为美、以假乱真、以恶充善。美，几乎成了资产阶级的同义语。粉碎“四人帮”以后，人民在清除那些政治垃圾和思想垃圾，艺术家在摒弃那些瞒和骗的文艺的时候，美学的勃兴就成了历史的必然。但是我认为更重要的原因是，党的三中全会以来，舞蹈事业在“百花齐放、百家争鸣”的过程中，各种风格的作品，各种流派和思潮出现了竞相争鸣的活跃局面。外国一些舞蹈团体来华演出，扩大了人们的视野，活跃了人们的思路，同时也向人们提出了不少问题：究竟怎样认识舞蹈艺术的特性；到底什么样的舞蹈才是美的；舞蹈应当怎样适应和引导观众不断发展变化着的审美

需要……于是，人们纷纷跑来向美学请教，希望从这门艺术哲学中寻得一些认识、创造、品评舞蹈美的学问，以便把握舞蹈规律和特性，把舞蹈艺术的质量提高一步。总之，舞蹈需要美学归根结蒂是舞蹈艺术实践的需要，是舞蹈事业本身发展的需要。

过去，在我们有些同志的观念里，差不多是把美学看作是一门玄学的，似乎觉得这门学问唯得天独厚者方能领会，非吾等头脑简单之辈能悟得其中三昧的，因而对它总是望而生畏，敬而远之。这一方面是舞蹈界存在着的重技术轻理论，单一化愚昧教育的结果，使得有些同志知识面狭窄，全面的文化艺术修养差，因而对美学的重要性认识不足。另一方面也确因有些论述舞蹈美学的文章和讲演，离开舞蹈工作的实际情况太远，晦涩混乱的观点，似通非通的文字和曲折的表达方式加在一起，不但没有满足舞蹈工作者的求知欲，反而挫伤了他们学习美学的积极性。

其实，舞蹈美学并不神秘，大可不必将它神秘化。舞蹈美学就在我们身边，就在我们的艺术实践当中。例如，舞蹈形象的美学特征；舞蹈创作中，生活美到艺术美的发展过程，内容美和形式美的辩证关系；愉悦性和功利性怎样结合等等，这些都是值得我们研究的美学问题。又如一部舞剧演出后，有人感到新颖奇妙、美不胜收，奉之为民族舞剧的精品，有人则认为主题模糊、手段杂乱，形象也缺乏美感。再如有的舞蹈真实形象地反映了生活，群众反映强烈，有的舞蹈满地滚翻，服装花哨，观众则对之淡然。到底怎样认识它们的美学价值？究竟如何适应群众的审美需要？这些和我们事业发展有密切的关系，正是我们应当研究的课题。

但是，舞蹈美学并不简单，也不能将它简单化。美学是一门理论性、概括性很强的科学。对于美学的研究在遥远的古代就开始了，早在两千多年以前，在我国孔、墨、老、庄等人的著作中就已经提出了许多带根本性的美学问题，如美的本质，美与丑、美与善、文与质、礼与乐的关系等等；尤其在《乐记》中包含着十分丰富的舞蹈美学思想。在国外，古希腊柏拉图、亚里士多德等对美的问题也提出过许多精辟的见解。不过，把关于美的研究正式当作一门独立

的科学，一般从鲍姆嘉通(1714—1762)发表《美学》(1750)算起。正因为把这门科学独立出来进行研究的时间还比较短，所以有许多根本的问题尚未取得一致的意见，例如对美的本质、美学研究的对象和范围等都存在不同的看法，不过，无论哪种看法，在美学应当研究艺术的本质、研究艺术美这一点上又是一致的。然而，尽管持各种观点的美学家都主张把艺术美(当然包含舞蹈艺术美)作为自己的研究对象，但在事实上对舞蹈美的研究却又涉猎甚少，关于舞蹈美学的研究对象和范围，以及它在整个舞蹈学中的地位、它和一般舞蹈理论的关系，仿佛至今尚无明确的认识，这也就是历史留给我们的难题之一。

我个人认为舞蹈美学是包括美学和舞蹈学的边沿性科学，也可以把它列入整个舞蹈学的一部分。它是一门着重研究舞蹈艺术特性，研究如何创造、欣赏和评价舞蹈艺术美的学问，也可以说舞蹈美学是研究舞蹈美和舞蹈审美的科学。研究它的目的在于科学地认识舞蹈的本质特征，掌握正确的舞蹈审美观，提高人们对舞蹈艺术美的创造能力、表现能力和鉴赏能力，丰富人们的舞蹈文化修养。由于它所涉及的往往是一些带规律性根本性的问题，所以它不像一些具体问题那样容易理解便于掌握，它对舞蹈家的艺术实践的作用和影响，也不像立竿见影那样直接，而是要经过长期的渗透和熏陶，方能显现并物化于舞蹈家的艺术实践之中。从这个角度来看舞蹈美学的学习和研究又是有一定难度的。

对舞蹈美学既不能神秘化，又不能简单化。关键还在于学习和实践。要学习和掌握马克思主义的哲学和美学观点，了解美学的发展史和主要美学家的重要论争，要注意观察研究现实生活和艺术实践中提出的美学问题，使自己的审美能力随着时代的发展而发展。在探索的道路上只有不畏辛劳，努力学习而又理论联系实际的人，才能打开舞蹈美学的奥秘之门。

实践和理论的关系是如此紧密：实践不仅以其无比的丰富性和生动性，向理论提供了取之不竭的研究对象，促进其不断提高和发展；同时也给理论以制约，规定了它的方向和任务。如果理论研究能遵循实践的要求，不断正确地回答实践提出的问题，则理论之树长绿。反之，如果理论脱离了实践，成了少数人无的放矢的空谈，就如无本之木，无源之水，终将枯竭衰败。舞蹈实践和舞

蹈美学的关系也是这样，是舞蹈实践的需要促进了舞蹈美学的兴起，舞蹈美学如果想要继续发展，就必须不断适应舞蹈实践的需要，把现实中提出的新情况当作自己注意的中心。不仅如此，舞蹈美学原理的真理性也要靠实践检验，并随着实践的发展而发展。舞蹈美学研究要倾听舞蹈实践的呼声！只有这样舞蹈美学才能活跃和兴旺。

（原载《舞蹈研究》1982年第4期）