

中外精品舞蹈鉴赏

崔珊 赵倩雯 主编

 中国纺织出版社

中外精品舞蹈鉴赏

崔 珊 赵倩雯 主编

中国纺织出版社

2013年10月

内 容 提 要

舞蹈艺术发展到当今时代,呈现出了众多新的特点。无论表演形式还是理论研究方面,都日益呈现出系统化、专业化的特征。在漫长的历史时期内,中外舞蹈史上出现了许多著名的舞蹈家,他们更是创作出了众多的经典舞蹈作品,至今仍在传递给观众美的享受。

舞蹈鉴赏的核心是人们在观看舞蹈表演时对人体动态所产生的一种审美活动。具体来讲,它是鉴赏者通过作品中所展现的富有审美价值的形象、动作、构图、技巧、韵味、表情、音乐所组成的有意味的形式去认识客观世界的一种思维活动。本书主要围绕舞蹈鉴赏加以展开,希望通过本书的论述,使舞蹈艺术研究的理论体系更加丰富,同时为舞蹈专业的学生和爱好者提供一些指导和借鉴。

图书在版编目(CIP)数据

中外精品舞蹈鉴赏 / 崔珊, 赵倩雯主编. —北京: 中国纺织出版社, 2019.2

ISBN 978-7-5180-5806-8

I. ①中… II. ①崔…②赵… III. ①舞蹈艺术—鉴赏—世界 IV. ①J705.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 272585 号

责任编辑:江 飞 责任校对:王花妮
责任印制:储志伟

中国纺织出版社出版发行
地址:北京市朝阳区百子湾东里 A407 号楼 邮政编码:100124
销售电话:010—67004422 传真:010—87155801
<http://www.c-textilep.com>
E-mail:faxing@c-textilep.com
中国纺织出版社天猫旗舰店
官方微博 <http://weibo.com/2119887771>
北京虎彩文化传播有限公司印刷 各地新华书店经销
2019 年 2 月第 1 版第 1 次印刷
开本:787×1092 1/16 印张:13.75
字数:317 千字 定价:43.00 元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社图书营销中心调换

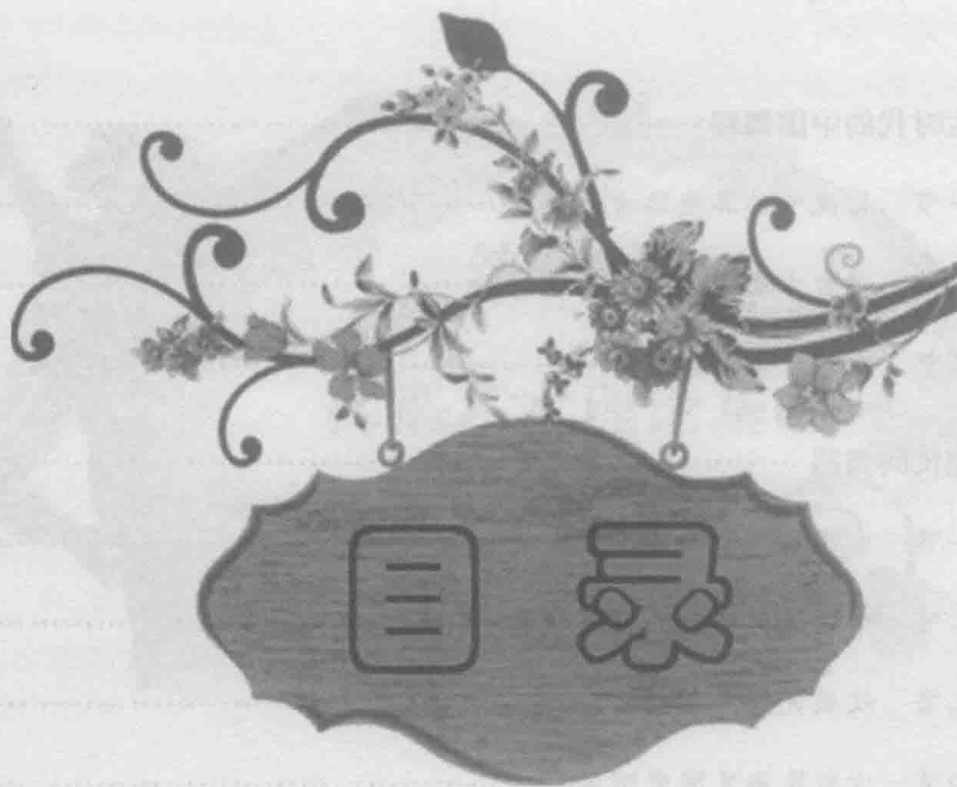
人类的舞蹈活动诞生于何时,是一个很难考证的问题。大概从人类产生的那一刻起,舞蹈就与人们的生活息息相关了。《诗经·毛诗序》中提到:“情动于中而形于言,言之不足故嗟叹之,嗟叹之不足故咏歌之,咏歌之不足,不知手之舞之,足之蹈之也。”这是对舞蹈的一种形象描述。然而,舞蹈活动又是不分民族的,不论中国还是外国,舞蹈艺术都有着相当长的发展历史,并且由于民族、地域、文化的不同,各自形成了独具特色的艺术风貌。从某种意义上讲,舞蹈艺术是人类文明的一个标志。

在舞蹈作为一门艺术技术已经全面推广和普及的基础之上,在人类文化多样性受到广泛珍视和保护的国际大环境中,龙飞凤舞五千年的中华民族舞蹈历史、舞蹈文化也越来越凸显其独有的精神文化价值。为了让准备报考舞蹈史学研究生的大学毕业生和在读舞蹈专业的研究生更了解舞蹈专业知识、了解祖国舞蹈文化根脉的舞蹈,根据多年教学的实践,从普通高校艺术教育的需要出发,也从舞蹈专业院校教学的实际出发,我们尝试着编写了这本集舞蹈欣赏知识、舞蹈基础理论和作品鉴赏为一体的综合性教材。

由于文字对舞蹈这一门“难以言传”的人体动作艺术“转译”的局限性,漏误之处在所难免,敬请专家同行、广大读者不吝赐教,以便今后修正。谨再致以诚挚的谢忱!

作者

2018年10月

第一章 舞蹈艺术理论基础	001
第一节 舞蹈的起源与定义	001
第二节 舞蹈的特征与功能	009
第三节 舞蹈的分类及表演形式	014
第四节 舞蹈艺术的本质与社会功能	035
第五节 舞蹈艺术的审美特征	041
第二章 鉴赏导论	049
第一节 舞蹈鉴赏的本质	049
第二节 舞蹈鉴赏活动的条件构成和心理过程	050
第三节 舞蹈鉴赏的社会作用	052
第四节 舞蹈鉴赏能力的培养	053

第三章 远古时代的中国舞蹈	055
第一节 传说中的其他远古舞蹈	055
第二节 考古方面的远古舞蹈教材	058
第三节 中国古典舞鉴赏	061
第四章 中国民间舞蹈	073
第一节 中国民间舞蹈的发展概况	073
第二节 中国民间舞蹈的风格特征	074
第三节 汉族民间舞蹈鉴赏	075
第四节 少数民族民间舞蹈鉴赏	091
第五章 中外舞蹈的鉴赏	129
第一节 芭蕾舞鉴赏	129
第二节 现代舞鉴赏	162
第六章 舞蹈的编创技巧训练	185
第一节 中国民间舞的编创技巧训练	185
第二节 外国舞蹈的编创技巧训练	197
参考文献	216

第一章

舞蹈艺术理论基础

第一节 舞蹈的起源与定义

一、舞蹈的起源

(一) 中国舞蹈的起源

1. 古代史籍中保留的有关舞蹈创始者的记载

(1) 阴康氏之乐

“阴康氏”又称为“陶唐氏”，是炎、黄以前的一位氏族领袖。在他执政之时，江水泛滥，沟淤塞，天气潮闷，人们的气血不畅，多有患肿腿病者，影响了健康的生产生活。于是，阴康氏便创造了舞蹈，用于活动筋骨，促使血脉流通，心情舒畅，这个舞蹈名叫“大舞”。

这则传说的洪水背景与大禹治水的背景相似，而且《尸子》也有记载：“禹劳于治水，生偏枯之病，步不相过，人曰‘禹步’。”《法言·重黎》有：“昔者姒氏治水土而巫步多禹。”洪水——禹步——巫步，说明舞蹈从现实的实用需要到巫术仪规的演变。

(2) 帝俊八子之歌舞

史书中记载的“帝俊”有时又叫“帝舜”。《山海经·海内经》：“帝俊有子八人，是始为歌舞”。《广博异记》也有记载：“舜有子八人，始歌舞”。

帝俊有了八个儿子后，用舞蹈欢庆氏族部落的人丁兴旺，这意味着舞蹈在其始之初是与祖先祭祀和生殖崇拜密切相关的；同时，说明舞蹈的初始状态往往是群众性的集体形式，舞蹈是所有部族人员全体参与的群体活动。

(3) 黄帝始作歌舞

孟诜《锦带前书》则云：乐舞之兴，始于黄帝。故周用六代之乐，越取黄帝，以谓始舞可尊也。

黄帝作为统一中原各氏族部落的集团首领，率先振兴乐舞，以至于到西周制礼作乐时将黄帝的《云门大卷》放在首位，证明了黄帝的乐舞虽不算中国乐舞的最早发轫之作，却是最早的成熟之作。

2. 中国近现代当代民族民间文化志中有关舞蹈起源的民间传说

历时二十多年成书、中国有史以来首部大型民间舞蹈文化集成志书《中国民族民间舞蹈集成》共有 30 卷。其中既汇集了大量的民间舞蹈文化历史的调查材料，也包含了众多的各地各民族关于舞蹈起源的神话传说和民间故事。以科学的方法、历史的逻辑和生活的逻辑尽可能地剥离几千年的历史尘垢，还原其历史事实的本来面目，大胆想象、小心求证，对加深关于舞蹈起源的认识是极为重要的。现择以下三种为代表进行解说：

(1) 云南景颇族关于“木脑纵”的神话传说

景颇族人民有自己著名的节日祭祀歌舞，名叫“木脑纵”（图 1-1-1），关于这个歌舞，有一个历代相传的起源传说：起初地上没有歌舞，只有天上才有。据说有一年，太阳公公邀请地上的百鸟到天上去做客，参加天上举行的“木脑纵”，百鸟就学会了唱歌跳舞。它们回到地上以后，很是高兴，就推举学得最好的孔雀做“脑双”（意思是“领头”），大家聚在一起跳起舞来。这时正好被景颇族的祖先腊贡扎夫妻看见了，他们便偷偷地默记下来，并传给了后人。从此，人间才有了“木脑纵”。至今“脑双”仍需戴孔雀羽毛，以此纪念和感谢孔雀。“木脑纵”既是歌舞的节日，也作为祭祀民族祖先的仪式流传下来。

图 1-1-1 景颇族祭祀歌舞“木脑纵”

(2) 纳西族《东巴舞》的由来

云南纳西族有着自己悠久而独特的文字,被称为“东巴经”或“东巴文”(图 1-1-2)。“东巴文”是典型的象形文字,“东巴”则是掌握和精通这些文字并在民间的各种仪式场合中运用东巴文的专职神职人士。这些东巴文记载中有一种古老的用东巴文写成的“舞谱”,被专家称为“东巴舞谱”。其中有一篇《祭什罗法仪跳的规程》,记录的第一个舞蹈叫作“舞的起源”。经文的意思是:远古时代,在人类生长的丰饶辽阔的大地上,三百六十个东巴还不会跳舞。这时,米利达吉海长出了一棵神树,这棵树叫作“赫依巴达树”。树梢上栖息着大鹏、狮子、飞龙三个胜利之神。跳舞的本领首先是由它们三个从住在米利达吉海中的金色神蛙那里学来的。金色神蛙的跳舞本领又是从住在十八层天上的盘珠萨美女神那里学来的。三百六十个东巴跳的舞蹈最初就是来源于此。

图 1-1-2 东巴经中关于舞蹈起源的经文

(3) 广西苗族《芦笙舞》的起源传说

桂北苗族民间流传着这样一个优美的故事:芦笙原是在天堂上吹的,终年辛劳的人们对天堂欢乐的景象无比向往和羡慕。每当天仙过年时,悠扬悦耳的芦笙音乐就从天上传到人间,人们就争先恐后地爬上高高的元宝山顶仰望倾听。一位德高望重的固迪公公很理解大家的心愿,便请来嗓音明亮、身披翅膀的密迪(即蝉虫)到天堂上去取笙学舞,密迪不怕天高路远,不负众望,终于从天堂把芦笙乐舞带回了人间(图 1-1-3)。

图 1-1-3 苗族芦笙舞

民间传说往往以神话故事的形式流传,附会、演绎、变体在所难免,只要抓住其中的合理内核,就会逐渐地接近历史的真相,这需要民族学、人类学、逻辑学等方面的知识和技能。比如,在这几则传说中都包含了如下几个因素:①乐舞源自天界,非人世自有之物。②动物起到了中介作用,如景颇族的孔雀,纳西族的神蛙、大鹏、狮子、飞龙,苗族的蝉虫等。③祖先和尊者在神话中具有显要的地位,受到尊崇和纪念。

3. 主要的舞蹈起源观点

舞蹈是人类的艺术,从人类诞生之日起,舞蹈就如同人类的影子,与人类共生共长共变迁;舞蹈又是用人的自身表现自身的艺术,人类自身的方方面面都会体现在其中。

(1) 对现实世界的体验模仿

人类要生存,必须有赖以维持生命的生活资料。人们最早的工作如打猎、捕鱼、种地、养殖……大多是身体力行的体力劳动,这与舞蹈在行为方式上有相通之处。当上一次丰收的记忆存入人心,变为一种希望和期盼时,早期的人类就使用肢体模仿劳动过程来表达这种心愿。

(2) 对超自然现象的认知

人类要面对生老病死,这是人自身永恒的问题。人从何而来?人死之后要往何处去?人对物质现实之外无法感觉的无形世界,同样无可避免地要有所理解和认识,所以有对生命的感受、赞美,有对死亡的恐惧、解释;所以会有祖先崇拜、亡灵祭祀,因而有舞蹈起源于万物有灵的原始宗教的学说。

(3) 受生命力驱动产生的肢体语言

人类虽是万物之灵长,但也有情不自禁、欢喜雀跃之时。正如中国古人所言:“情动于中而形于言。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。”(《毛诗序》)人一高兴便手舞足蹈,是生命体自身律动所致,这与孔雀见到漂亮颜色开屏,猩猩惬意时捶胸相似。而这是舞蹈一直独立存在,不被其他艺术形式所取代的重要原因之一。姑且称此论点为“律动说”。

以上的观点是分析丰富的地上地下史料得出的,都有可以支撑这些观点的证据。这也许说明了舞蹈的起源始终并非单一缘由的,而是在融合、交叉状态下逐步分化为以功能区分的几大大类,舞蹈起源的整体风貌不可能超越人类原始生活“混沌未开”的大致整体风貌。

(二) 外国舞蹈的起源

1. 模仿说

来龙去脉: 始于德谟克利特、柏拉图、亚里士多德等古希腊哲学家。

经典学说: “艺术本是一种模仿的形式”, 舞蹈的目的应该是“通过节奏性的动作去模仿性格、感情和行为”(图 1-1-4)。

图 1-1-4 非洲的约鲁巴人用舞蹈模仿表演的《羊头人身神的问世传说》

2. 游戏说

来龙去脉: 始于 19 世纪的德国学者 K. 毕歇尔。

经典学说: 人类“模仿的本能和爱好一切实验的本能”导致排除功利目的的各种游戏, 给人带来身心放松的快感, 并使人的过剩精力得到健康而合理的发泄。游戏先于劳动, 而艺术则先于有用物品的生产”(图 1-1-5)。

3. 劳动说

来龙去脉: 始于 19 世纪的德国心理学家威廉·冯特, 以及 19 世纪末 20 世纪初俄国马克思主义的理论家和政治家 G. 普列汉诺夫。

图 1-1-5 公元前 510 年古希腊瓶画上男女乐舞嬉戏的场面

经典学说：“游戏是劳动的产儿。没有一种形式的游戏不是以某种严肃的工作做原型的。不用说，这个工作在时间上是先于游戏的。”冯特如是说。“解决劳动对于游戏——或者也可以说，游戏对于劳动的关系问题，在阐明艺术的起源上是极为重要的。”普列汉诺夫如是说。

当代观点：中国当代美学家鲍昌为前人的“劳动说”和“游戏说”重新定位之后，更对游戏和舞蹈的不同本质加以界定：“游戏的中心目的是在于重新体验使用过剩精力时的快感，而舞蹈的中心目的是在于表现人的某种生活、思想和情感。”鲍昌并为“劳动说”提出了两点论据：一是“劳动动作本身的标准化、定性化趋势，产生了劳动舞创作的需求”；二是“原始人为了传播劳动技能和生产知识，创作了不少带着教育和训练意义的劳动舞”。

4. 图腾说

来龙去脉：始于 20 世纪初的美籍德国艺术史学家 C. 萨克斯。

经典学说：图腾崇拜是原始人类最早期的信仰仪式之一。“图腾”本是印第安语 TOTEM 的音译，意为“亲属”和“标记”。人们当时笃信，不同的氏族起源于不同的动物、植物或其他物种，而只有用舞蹈这种最基本、最直接的生命形式去顶礼膜拜它们，才可以达到彼此间的沟通与合一，从而既保证它们的兴旺发达，又转而求得它们的保护，保证风调雨顺、五谷丰登、人畜两旺、天下太平，由此使这类舞蹈大量产生。

5. 巫术说

来龙去脉：始于 19 世纪的英国民族学家 E. 泰勒和 W. 格兰德，以及同时代的美国人种学家和科学人类学的创始人 L. H. 摩尔根。

经典学说：在原始社会中，最早的巫术舞蹈是由全体氏族成员来跳的，而由技巧过人的巫师独自表演，则是后来的事情。在原始社会的日常生活中，专业巫师的巫术可谓包罗万象，有驱邪、打鬼、治病、消灾、祈福、占卜、招魂、复仇、做媒等，但其中无一不借助于舞蹈。巫

舞现象在任何一个曾通行原始萨满教的民族,都几乎毫无例外地存在过。

6. 宗教说

来龙去脉:首创者同为19世纪的英国民族学家E. 泰勒和W. 格兰德,以及同时代的美国人种学家和科学人类学的创始人L. H. 摩尔根。

经典学说:“一切跳舞,其起源都是宗教的。”“舞蹈在美洲土著中间是一种崇拜仪式,并且成为一切宗教祭祀所举行的仪式的一部分。”

7. 性爱说

来龙去脉:始于19世纪进化论创始人C. 达尔文,以及大量西方学者实地考察的结论。

经典学说:“音乐和舞蹈都起源于性的冲动,起源于恋爱。”达尔文如是说。“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!”西方学者如是说。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,也是通过雏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(图1-1-6)。

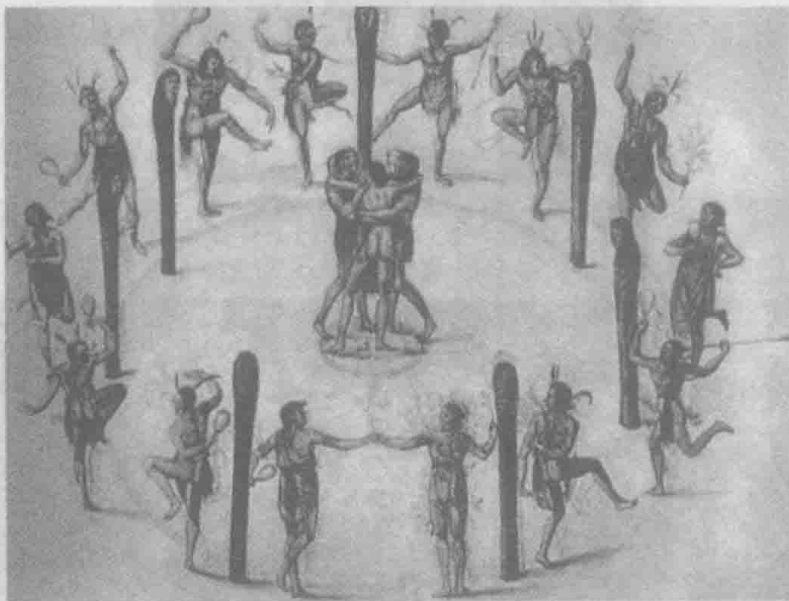

图 1-1-6 美国印第安人的圆舞

注:美国印第安人用作生殖崇拜的圆舞,其圆心处矗立的是男根,紧紧围绕着它跳舞的3位舞者则是该部落最美的处女(绘制于1585年)。

8. 合一说

本书观点:通观整个人类舞蹈发生与发展的历程可以发现,舞蹈的起源绝不仅是任何一种单一的原因,而是多种“内在根据”和“外在条件”合一并互动的结果。其中的“内在根据”至少还应包括“身心合一”的物质基础、“手舞足蹈”的自娱意识和“传情达意”的交流需要这三项人类的重要属性。

二、舞蹈的定义

“舞蹈”，顾名思义，是由“手舞”与“足蹈”构成的。由此，也构成了传统舞蹈中东方舞蹈以“手舞”为主，力度上偏重阴柔，空间上向内搜寻；西方舞蹈以“足蹈”为重，力度上偏重阳刚，空间上向外拓展等美学分野。最典型的例子莫过于印度古典舞中高度发达、错综复杂，令人眼花缭乱、心醉神迷的手势语言(图 1-1-7)，欧洲学院派古典舞(又称芭蕾)中严谨规范、科学系统，使人瞠目结舌、叹为观止的腿脚动作(图 1-1-8)。

图 1-1-7 印度古典舞中的手势语言

图 1-1-8 欧洲学院派古典舞(芭蕾)中的腿脚动作

从定义上说，舞蹈同音乐、美术这两种原初性的艺术相比，因其创作材料和存在媒质的

不同,可称为“人体动作的艺术”;但同杂技、武术、体操、跳水、水上芭蕾、冰上舞蹈等竞技性的人体艺术相比,舞蹈更趋向于抒情性的特征;同哑剧等模拟性的人体艺术相比,舞蹈则更趋向于概括性的特征。

第二节 舞蹈的特征与功能

一、舞蹈的特征

舞蹈是肉体的。这种最原始、最天然、最基本,也是最健康的刺激,正是舞蹈能够鬼使神差,超越任何种族、肤色、性别、年龄、阶级、语言、历史时期、地域范围、文化类型、宗教信仰、意识形态、审美趣味的秘密武器;正是舞蹈能够脱颖而出,成为“一切艺术之母”(美国哲学家苏珊·朗格语)和“一切语言之母”(英国哲学家罗宾·科林伍德语)的潜在原因;正是舞蹈能够攻无不克,每每以不同的风格和样式去博得古今中外男女老少的欢心,赢得下至黎民百姓,上至皇亲国戚宠爱的本质所在;正是舞蹈能够百折不挠,屡屡从刀光剑影的血腥中崛起,从宗教偏见的禁令中再生,始终作为人类生命最直接、最亲密的载体,继往开来,跃入剩余精力和感情压抑合理宣泄后生理平衡和心理宁静的最重要基因。

舞蹈更是精神的。这种最物质、最形象、最鲜活,也是最空灵的属性,使舞蹈在远古时代的所有民族中,都曾是与神对话的基本方式、宗教仪式上的必备内容、驱鬼除邪的有力手段、净化心灵的有效途径。

不过,舞蹈的最高境界当然应是肉体与精神这两者的完美合一。唯有如此,它才可能一直与生命同在,与人类共存,经久不息,常跳常新。这扑朔迷离之中所蕴藏的原因实际上相当简单——肉体与精神的合一,这也正是大千世界中我们每个生命体得以存活、发展、工作、享乐的物质基础和精神前提。

触摸人类舞蹈发展的脉搏,我们能感到不同历史时期的不同节律和不同韵致;纵观舞蹈美学演变的画卷,我们能看到不同风格流派的不同特色和不同追求。让我们沿着历史的脉络,来逐一认识舞蹈的历史,欣赏舞蹈的魅力。

二、舞蹈的功能

据说,舞蹈是魔术。因为舞蹈能鬼使神差般地将数不胜数的少男少女弄得神魂颠倒,并使他们从此立志为其献身:在西方芭蕾史上,有许多大名鼎鼎的女性舞蹈家,都是因为在孩提时代,有幸亲眼目睹了俄国芭蕾女明星安娜·巴甫洛娃那如梦如幻的舞姿倩影,而从此献身于舞蹈的;在欧美现代舞蹈史上,更有许多名声显赫的男性舞蹈家,是因为在青年时代看到了“美国现代舞之父”泰德·肖恩和德国著名男舞蹈家哈罗德·克罗伊茨贝格那充满阳刚之美的舞蹈,而毅然弃文从舞的。

据说,舞蹈是巫术。因为在远古时代,舞蹈能通过迷失自我,去连接天地,成为人神沟通的最佳工具;它能通过强烈的信念,扬善抑恶,成为驱鬼除邪的武器;为了应付那无法用理性

把握的自然,以及那无法以肉身逃避的灾祸,原始人类发明了舞蹈,并希望通过重复那具有强烈节奏和难忍长度的单调动作,进入某种真正的迷狂,继而在这种状态中,以人类的智慧和灵性窥穿野兽的狡诈和凶残,从而达到对妖魔鬼怪的最终制约,比较容易地捕获各种野兽,以使用兽皮御寒,用兽肉充饥,求得人类的生存与发展(图 1-2-1)。

图 1-2-1 印度尼西亚巴厘岛上的鬼混附体舞

据说,舞蹈是武术。因为舞蹈能在平日陶冶坚强的意志,训练格斗的技能;在战前激发剑拔弩张、勇猛好战的情绪;在战时鼓起一往无前、克敌制胜的士气。古往今来,战争舞、勇士舞可谓比比皆是,因为在古希腊,贵族子弟必须接受严格的舞蹈教育,既陶冶性情、修炼风度,更磨炼体格、培养斗志,因而留下“唯善舞者善战也”的至理名言。

据说,舞蹈是性术。在古代,舞蹈能形象生动地传授做爱技术,成为各个部落繁衍后代的重要渠道,成为整个人类香火永继的催化剂。这种最为神圣的、延续人类生命的功能,至今依然存在于非洲的一些部落里,难怪世界名著《性心理学》的作者哈佛洛克·葛理斯于 1923 年推出的又一力作,顺理成章地取名为《生命之舞》,并在其中大谈特谈舞蹈呢!

据说,舞蹈是爱术。在许多原始的部族,特别是在北美印第安人的支系奥马哈人中,“舞蹈”一词既指“舞”,也指“爱”。男性必须以他的健美体格、充沛精力和超人技巧去赢得女性,将自己的彪悍形象铭刻在女性的记忆和想象中,这样才能克服女性的羞却与沉默,并最终唤起她对爱情的向往。在这种求偶的过程中,舞蹈成为物质变精神的重要媒介:人在求偶时的性激素刺激下翩然起舞,并在跳舞的过程中创造出最为动人(尤其是异性)心魄的美来。在包括人类与动物在内的整个自然界中,学习和掌握做爱技巧的最好场所,莫过于跳舞的场所了,而那些没有健美、力量和技巧,无法在这种场所中独领风骚的可怜男儿和雄性,便只能默默地接受“适者生存,不适者淘汰”这条生物进化规律。从这个意义上说,唯有善舞者,才可能成为人类的祖先。因为在现代的酒会舞中,它也能在两性肉体相接触的那一瞬间,像电流似地紧紧抓住男女双方,成为沟通彼此心灵的最佳媒介,使粗鲁者文雅,羞涩者大方,卑贱

者高贵,淫荡者曝光。例如,在19世纪末的纽约,曾有一家舞厅的墙壁上,挂着一张显赫的“成绩单”,上面罗列出上千对因在这里跳舞而结为伉俪的名字。而教会则对跳舞横加干涉,也抓住一些数据大肆渲染,说在某某收容所的女囚中,有3/4都将自己堕落的原因归咎于跳舞;说在洛杉矶的“堕落妇女”中,有81%都是由跳舞造成的;说纽约的“堕落姑娘”中,有70%都是由跳爵士舞造成的……难怪古希腊哲学家琉善称“舞蹈像爱情一样古老”呢!几乎在所有的民族中,舞蹈都被毫无例外地认为是由感情产生的运动。

据说,舞蹈是医术。因为早在原始社会,舞蹈就是一种卓有成效的健身术。至今在许多医学尚不发达的部落和村庄,舞蹈者常以“巫医”的身份出现,为人们除病解痛。例如,在罗马尼亚的卡路萨里,舞蹈者们甚至能通过颁发药品,去保证未婚女子婚后的“多产”。因为在现代社会,舞蹈也确有成效地治愈许多生理疾患,排除许多心理障碍。在欧美现代舞蹈史上,曾留下了这样令人惊异而又不得不信服的实例:舞蹈不仅治愈了泰德·肖恩因白喉后遗症造成的瘸腿,而且最终使他成为青史留名的“美国现代舞之父”。舞蹈疗法现已成为流行于欧美的正式课程,成为卓有成效的应用学科,其“接触即兴法”的科学原理和度身编排的动作组合,可以使性格孤僻者开始合群,使感情压抑者得以宣泄;人们在日常生活中一些不敢想、更无法为的事情,也能在释放身心能量的舞蹈中,自然而然地加以完成。

据说,舞蹈是艺术。舞蹈能使人超越现实的功利目的和物质欲望,消除贪得无厌的弊端,净化心灵,升华意境,找到纯粹的审美快感。舞蹈从充满七情六欲和宗教情绪的状态进入艺术的层次之后,便成为一种名正言顺的职业,这种职业化的进程无疑是一种质的飞跃,而我们今天目睹的剧场舞蹈,便是这种飞跃之后的耀眼硕果。

据说,舞蹈是文化。因为在“文化”的概念中,其内涵并不是从微观入手的运用文字的能力和一般的理性常识,而是从宏观着眼的、人类在社会历史发展过程中所创造的物质财富与精神财富的总和,尤其指文学、艺术、教育、科学等精神财富(图1-2-2)。因此,称舞蹈家“没有文化”或者“四肢发达,头脑简单”,只能表明自己缺乏起码的“文化”常识,是一种狭隘的偏见。从历史上来看,每一个时代都曾必然地出现过一种、甚至多种代表特定时代文化与审美时尚的舞蹈样式,尤其是在进入20世纪之后,那些社会发展进程比较迅速的欧美国家。例如,在交谊舞的历史上,1500年至1650年就曾是为加亚尔德舞的时代,1650年至1750年曾是小步舞的时代,1750年至1900年曾是华尔兹舞的时代,而进入20世纪这个科学飞速发展、工业突飞猛进、文化日新月异、知识和人口同步大爆炸的时代之后,舞蹈花样翻新的速度和频率则达到了令人目不暇接,甚至难以置信的地步:从拉格泰姆到林蒂和狐步,从探戈到伦巴和桑巴,从梅伦格到曼波和恰恰,从爵士到摇摆、摇滚和扭摆,从迪斯科到哈叻、霹雳,从嬉蹦到辣身……