

为什么艺术史家称舞蹈是“艺术之母”？

“艺术是怎样产生的？”这是古今中外许多学者都在研究的课题。虽然见解纷纭各说不一，但有一点却十分“巧合”：舞蹈是人类文化生活中产生最早的艺术形式之一。“舞蹈是一切艺术的基础”(《大不列颠百科全书》)；“舞蹈是戏剧的祖先”(G. 克莱格语)；舞蹈是人类艺术的母体，具有发生学上的意义。

那么，他们有什么理由，有什么依据呢？

人类学家在研究中发现：人类在语言的表达能力还不十分发达的时候，就很善于用表情和手势来交流思想表达感情了。所以人们最早的“语言”不是用嘴讲出来的声音语言，而是用四肢和躯体做出来的动态语言。如果按照柏拉图的定义：舞蹈是一种“以手势讲话的艺术”，那么舞蹈的产生比人类声音语言的产生还要更早一些。有了直立的会使用与制造工具的人，就有了舞蹈产生的最基础的条件。所以说手舞足蹈以传情达意可以被看做是人类最早的文化艺术象征。“舞蹈的冲动似乎与人类同时产生”(《大不列颠百科全书》)。

研究中人们发现，原始人初始的“乐”，是跳舞时的伴奏，最初的“诗”，只是一些使人愉悦的声音的组合与反复，并不包括什么明确清晰的词意，而同时出现的手势和动作才是更能说明问题的。就连那些意义含混的“词”，也是为了舞蹈的需要逐渐增加进去的。无法遏止、无以表达的感情冲动使人们手之舞之足之蹈之。舞蹈又引发了其他艺术：乐、歌、诗、戏的产生。这就是艺术发生学中的一种比较普遍的说法。

为什么说舞蹈是从人类劳动生活中产生的？

关于舞蹈的起源，有许多不同的说法。如有人说起始于游戏；有人说源出于巫术；还有的主张称是为了“发泄过剩精力”；也有的论述提出，是为了追逐异性之爱。而我们认为，舞蹈产生于人类的劳动生活实践。

舞蹈产生于人类的劳动生活实践的看法，是由这样两层意思所支持的：一是舞蹈的创造“主体”和被创造的“材料”都是人体，而人体是经由劳动实践

逐渐进化的产物；二是产生手舞足蹈动态的强烈愿望，更是从人类争生存、求发展的劳动生产实践中迸发出来的。

“劳动创造了人本身”(恩格斯语)听来既不新鲜，也不时髦了，但的确是很有道理的。作为一种动物的人的祖先，要生存，要繁衍，就要有吃、喝、住、穿等生存与生活的条件，而创造这些条件的生产性劳动也就成了他们最首要的和最基本的实践活动。而正是这种活动，使人们脱离了一般动物的状态，创造出了有别于一般动物前爪的灵巧的双手和有利的双臂。与此同时，矫健的双腿，智慧的头脑，明亮的双眼，聪敏的耳朵等等，也被创造了出来，而这种可以用来进行舞蹈艺术动态造型的完美肌体，不就是直接产生于劳动实践的吗！

而人们手舞足蹈的初始冲动，无疑也是和劳动生活实践密不可分的。人们聚集生活、群体劳作，规范的动作、协调的节奏，可以将分散的个力汇成一种合力以发挥更大的效益。长期的这种实践，锻炼了人们动作的协调性和节奏感。同时，人们相互间也总是会有些什么想法要表达，而在声音语言不甚发达的阶段，手舞足蹈也就成了某种传达经验，交流感情的“可视的词”(Y.希尔恩语)。可以设想在劳动中，在果实累累的篝火旁，天才的原始编导家和

表演家们情不自禁地将这种“词”和节奏融合一体，一段段或模拟劳动或抒发情感的原始舞蹈就这样产生了。

为什么“百兽”要相率而舞？

“击石拊石，百兽率舞”。这是我国古老的典籍《尚书》中记载的一条有关舞蹈的资料。没准儿这就是我们在前面一题的答问中所说的天才的原始舞蹈家们创作表演的那些舞蹈中的一个节目。根据这条资料中十分简洁却非常生动的描述我们可以来想像一下这个节目的表演情景：

4300年以前的一个傍晚，黄河岸边。天虽然渐渐黑了下来，篝火却越烧越旺。火旁，人们在烧烤着刚刚猎获的野兽，阵阵肉香撩拨得人们既馋涎欲滴又异常兴奋，这时不知是谁敲击起了石块，时轻时重，时缓时急的铿锵节奏引诱得人们坐立不稳，终于几个年轻人憋不住了，披起了各式各样的兽皮（有一两张可能还是刚被揭剥下来的呢），围着篝火跳了起来。透过火光可以看到，跳舞者有的扮成虎，有的装成熊，有的如牛，有的像羊，凤鸟儿飞来鼓翼起

图 1 包头汉墓出土的黄釉陶樽上有两组带有原始意味的面具拟兽舞图像。

舞，麋鹿也在摇晃着鹿角扭摆作态……千奇百怪的鸟兽在踉跄狂舞，围在四周的人们在呼号欢唱。

原始社会中，人们披起兽皮，装扮成“百兽”的模样翩然起舞的机会是很多的。比如：为庆祝狩猎的成功；为组织下次更大规模狩猎活动而做一次演练；也有的是长辈用舞蹈表演向晚辈后生们传授狩猎经验进行示范；还有猎人装扮成兽的模样去麻痹野兽以便于接近和捕获它们。但更经常的可能是某种以舞蹈方式所举行的全氏族的“图腾膜拜”仪式所以可以说“百兽率舞”的动因可能是多种多样的。

什么是图腾舞蹈”？

在十分原始的远古时代，人们还处在蒙昧状态中，对许多自然现象如风雨雷电，狼虫虎豹，既不能认识和解释，又无从掌握和控制，于是就想像着存在某种能够主宰万物的偶像，并把自己的希求、期望寄托在了它的身上。这种偶像，根据群体生活环境的不同可以是多种多样的，它可以是某种动、植物如熊、虎、鹰、鹿或巨树、瑞草，也可以是某类自然现象，如雷鸣、闪电、云霓、风雨、火焰或日月星

辰。不同的群体、部落，认为某种东西和自己有着特殊的、甚至是神秘的关系，这种东西特别偏袒自己，佑护自己，能够为自己消灾降福，于是就把它奉为神灵，甚至祖先，以它的形象作为自己族群的标志或象征。这就是所谓的“图腾膜拜”。

“图腾”这个词，是从北美奥日贝人的土语转化而来的，有“血亲”、“种族”、“家庭”等多种含意。“图腾舞蹈”就是对那些以族群所崇拜的物类为对象而

图 2 古代器物上的“凤鸟舞”

图 3 花山岩画上的“蛙舞”

编制的舞蹈的统称。如我国东北鄂温克与鄂伦春人传统的“熊舞”广西壮族先民的“蚂蚱青蛙舞”。新疆哈萨克族奉白天鹅为民族的母亲，他们的许多舞蹈都有天鹅的造型与动态，舞起来是很觉神圣的，也带有“图腾膜拜”性质。在我国古代典籍中所记载的许多乐舞如上古颡项帝的《六茎》，传说中伏羲氏的《凤来》和黄帝的《云门大卷》等可以说都是以植物、动物和自然现象为“图腾”对象编制的一些“图腾舞蹈”。

5

为什么传说中黄帝的舞蹈叫《云门大卷》？

黄帝是传说中中华各族共同的始祖神，号为轩辕氏或有熊氏。传说中黄帝的这部乐舞，古书中也有简称为“云门”或叫做“承云”的。在周代制礼作乐时被列为“六代乐”之首用于祭祀天神。编这部乐舞的目的，据说是为了颂扬黄帝创制万物，团聚万民的盛德，就像能带来润育万物之雨露的云那样，无处不在，无所不施。同时也有“图腾膜拜”的含意。

这个舞蹈的来历据说与黄帝以“云”为图腾有关。《史记》张守节正义说 黄帝的母亲“见大电绕北斗枢星 感而怀孕”生了黄帝。轩辕氏受命称帝时，天上有彩云飘过，被视为祥瑞之兆，就以云为氏族的图腾标志了，并以云纪事，以云命官。比如，春官称青云，夏官为缙云，秋官叫白云，冬官是黑云，中官作黄云等。并且编制了一部以云为内容的乐舞，用来祭云，以祈愿祥云福佑中华大地，使其风调雨顺、五谷丰登。

什么是周代的 六舞 和 六小舞”？

周初，武王伐纣成功后，为了建立和巩固新的政治秩序，让周公旦“制礼作乐”，制定了一整套形式丰富内容充实的礼乐制度。其中“六舞”和“六小舞”是这一制度的重要支柱。

“六舞”主要用于周代宫廷祭祀礼仪 表演的场合隆重 人数众多 天子用“八佾”(64 人的舞阵)的规格标准。六部乐舞的大部分由所传周代以前各代的代表性乐舞整理增删而成 所以又叫“六代之舞”。包括黄帝时期的《云门大卷》 尧时的《大咸》 舜时的《大

韶》夏禹时的《大夏》商汤时的《大濩》和周代由周公也有说武王新创编的《大武》。其中《云门》、《大咸》、《大韶》、《大夏》所代表的各代都是由禅让得的天下所以称“文舞”而《大濩》和《大武》所表现的都是以武力夺取天下的君主，叫做“武舞”。到了后代，“六舞”就都被称做“先王之乐”成了神圣的“雅乐”。它们的影响波及到后世数千年。

“六小舞”则是用于教育贵族子弟的乐舞教材，有时也用于某些祭祀场合。周代“乐师”的任务就是“掌国学之政以教国子小舞”。“六小舞”包括有《帔舞》（执长柄饰五彩丝绸的舞具而舞）《羽舞》（执鸟羽）《皇舞》（执五彩鸟羽）《旄舞》（执旄牛尾）《干舞》（又叫《兵舞》执盾），多大年岁学什么舞，什么身份学什么舞，何人负责教授，何时组织会考，对不用功者如何笞罚，对成绩优异者怎样任官封爵等等，都有细致严密的规定。

7

为什么孔子称赞《韶乐》“尽善又尽美”？

《韶乐》又叫《大韶》是周初宫廷祭祀礼仪中的一部乐舞，据说是根据虞舜时代的代表性乐舞改编

而成的。有时简称《韶》 还有《九韶》、《箫韶》、《韶虞》等许多别名。在先秦典籍中，都说此舞的内容深厚，音乐和舞容优美动人。“箫韶九成，凤凰来仪”（《尚书·益稷》）说的就是《韶》的表演情景 在一遍遍动人的韶乐演奏中，人们装扮成的只只凤凰随乐鼓翼翩翩起舞。这部乐舞尤其被孔子所推崇。

《论语》中记载着 孔子对《韶》乐的评价是“尽美矣 又尽善也”。甚至他在齐国欣赏到《韶》的表演之后，潜心学习了三个月，连肉的香味都感觉不出来了，并且感叹地说：真没想到，竟会有这样美妙的乐舞呢！

其实从记载看来，《韶乐》在形式上与其他那些祭祀乐舞有许多共同之处，可以说都是从原始时代的某种“图腾舞蹈”改编而来的。孔子之所以特别推崇他，自有孔子的道理。因为《韶》的内容是歌颂舜受禅让而继承了尧的德治，并以文德治理天下的，正与孔子推崇文治贬抑武功的政治主张相吻合。这也正是孔子对赞颂周武王伐纣功绩的《大武》，只给予了“尽美矣，未尽善也”的评价的道理是一致的 孔子所开创的艺术评论标准，主张形式美与内容善的完美统一，是辩证的、科学的方法。当然具体到某个作品时，又会受到他自己政治主张的制约。这种历史的局限，也是难以避免的。

为什么说《大武》是中国古代一部壮丽的音乐舞蹈史诗？

周代宫廷雅乐虽然名目不少，但影响最为深远的有两部：一部是被孔子评价为“尽善尽美”的《大韶》，另一部就是孔子从提倡仁政出发对其持保留态度从而被他评价为“尽美未尽善”的《大武》。

但是，舞史学家们经过对历史文献的分析考察后却认为，《大武》不仅形式完美 结构完整 而那赞颂武王伐纣功绩的内容也是积极的，它不仅亦称得上“尽美尽善”，而且可以说是我国历史上一部恢宏壮丽，具有音乐舞蹈史诗气魄的乐舞作品！

为什么这样说呢？

从内容上看，《大武》表现了推动历史前进的英雄人物周武王的不可磨灭的功绩。形式上，整部乐舞采用了多段体组舞方式，融歌、乐、舞、诗为一体。仅舞蹈就运用了独舞、对舞、群舞、快速的穿插过场等手法，队形变化多样，场面调度灵活。

根据《乐记》的记载，《大武》共有六段（场）可见结构也是十分宏大的，几乎表现了武王伐纣战斗

的完整过程：有士兵出征前如山岳峰峦般的阵势，有灭商的激烈战斗场景，有周、召二公亲自出场的领舞，也有士兵们剑击枪刺、斧砍盾挡的搏杀表演，最后还有凯旋之后诸侯尊崇武王的仪式。在《诗经》中还保存了几乎全部的《大武》歌诗呢。

如果说《大韶》是历史上文舞的经典，那么《大武》就是武舞最杰出的代表作。

9

为什么中国古代美女多为舞蹈家？

的确，这是一个很有趣的现象，自古传诵至今的古代美女，像西施、赵飞燕、王昭君、绿珠、杨贵妃等等大都又是舞蹈家。其中恐怕还是有某种规律性的缘故存在的。

《诗经·卫风·硕人》中描写了一位古代美人，开始诗人用许多看来似乎美好的事物来比喻她的美貌，如手像柔软的嫩草，皮肤像冷凝的脂油，脖子像蚕蛹，牙像瓜子等等。但读者很难把这些东西当成一个相互联系的整体，从而去“看见”一个美人的形象。但接着笔锋一转：“巧笑倩兮，美目盼兮”，这位透着机灵劲儿的笑容，转动着一双滴溜溜眼睛的美丽少

女，就从这活生生的动态神情中呈现了出来。这也和杨玉环的“回头一笑百媚生”，竟然能使“六宫粉黛无颜色”的道理是相通的。

那么，这里边存在一个什么道理呢？这就是艺术美学家所说的：我们在回忆一种动态时，比回忆一种单纯的形状或颜色要容易得多，也生动得多。这也是我国古代艺术理论家所说的：“古称绝色佳人，一容貌 二歌舞 三体态 欲其体态轻盈 则必使之学舞，学舞既熟，则回首举步，悉带柳翻花笑之容。”（李渔语）古代选美育美者似乎也早就懂得了这种化静为动，化美为媚的方法，他们常常将选中

图 4 西施响屐舞

的培养对象自幼就投入舞蹈训练中去。如被李白赞为“秀色掩古今”，“淡妆浓抹总相宜”的西施就是经过了三年严格的歌舞训练后，才去吴王夫差的宫殿中执行“美人计”使命的。据史书记载上面提到的那些美女，也都自幼经过严格的舞蹈训练。这种训练在对人的自然形态进行再度“塑造”和“雕琢”的同时，也给予了人的气质风度的养成教育。

美，在动态中，在舞蹈时，才显现得更加完美动人，想来古代那种仅仅可以作为摆设的美人也大有人在，只不过因她们都不具备强烈的艺术魅力，而得不到文学家和诗人的青睐，没有能够流芳百世吧。

为什么赵飞燕能作掌上舞”？

赵飞燕是汉代著名的宫廷舞蹈家。汉成帝时曾被封为皇后。传说她“身轻如燕能作掌上舞”。

赵飞燕，原名叫宜主，相传其父是乐人。她自幼多受乐艺陶冶，早年父丧家败，流落在长安街头，后又到了阳阿公主家当婢女，同时精心研习歌舞。她长得容貌纤丽，身材窈窕，体态轻盈，加之她勤学苦练，练成了一身超群的舞蹈技艺，又特别会控制呼

图 5 赵飞燕盘上之舞意想图

吸“善行气术”（可能是学过某种轻功技艺）容姿步态飘逸如鸿翔，轻捷似燕飞，因此改名叫飞燕。一次偶然机会，赵飞燕被汉成帝看中召进宫中。

相传赵飞燕在汉宫太液池上瀛洲高树上表演歌舞《归风》、《送远》成帝亲自击节应和，乐官冯无方吹笙伴奏。正当歌畅舞酣之时大风骤起，赵飞燕凭借风势扬袖举袂尽情欢舞着，看起来好像要乘风飞去一般。成帝怕她真的被风吹走，急呼左右一把拉住了她。后来成帝命人修筑了“七宝避风台”，雕

了一只大水晶盘，命宫人托举盘子叫赵飞燕在盘上起舞。“能作掌上舞”的说法可能与此故事有关。所谓“掌上舞”实际上可能是某种双人（或三人——有的古代绘画上画的是两乐人共托一个大盘子，让人舞于盘中）配合表演的，类似中国杂技、武术或芭蕾舞托举式的舞蹈技艺。说明早在汉代我国就已出现技艺高超的双人托举表演了。

为什么“长袖特别善舞”？

“长袖善舞”作为成语出现在《韩非子》中，无论书中原意或后来的引申意如何变化，但总是由当时（汉代）“善舞”的“长袖”而来的。

汉代的《长袖舞》已是发展水平很高的一种舞蹈了，这和当时纺织技术和养蚕的发展有关，薄如蝉翼、轻似云烟的丝绸的出现，是舞用长袖的物质基础，为舞蹈凭添了多少神秘和魅力！

常言说“舞蹈舞蹈，手舞足蹈”，长袖作为手臂的延伸，对“手舞”起着重要的作用。反过来说，手袖的延长又大大地丰富了舞蹈的表意手段。从汉赋中我们可以看到，长袖在舞蹈中极富变化的动态形