

中国舞蹈这棵树

天伊 编著

上海书店出版社

卷首语

艺术是一棵树，一棵根深干壮、枝繁叶茂、花团锦簇的大树。有多少种艺术，就有多少棵这样的树。它们共同组成了一座浩瀚茂盛、神奇迷人的艺术森林。

艺术是人类创造的和独有的。有人类在，就有艺术。艺术是人类永恒的梦，陶冶和熔铸着人类的灵魂和良心。没有艺术，我们就无法生活，我们也绝不愿意过没有艺术的生活。但是，古希腊哲人希波克拉特说：“艺术长存，而我们的生命短暂。”于是，现代人房龙发问道：“一个文明人在哪儿才有可能以最低程度的不满足和最大程度的精神满足来度过自己的一生呢？”这的确是一个发人深省的问题。正是为了回答这个问题，才有了这套“艺术树丛书。”

艺术史家贡布里希在《艺术发展史》卷首即引用了亚里士多德的一句名言：“求知是人类的本性。”那么，就让我们一起，从这套丛书任何一本的第一页开始，就宛若走进了一座生气盎然、色彩斑斓的森林，在迎面遇见的第一棵树前停下，深深吸一口清冽沁人的空气，然后开始赏心悦目的浏览……

目 录

根

远古时代.....6

先秦时代..... 10

干

秦汉时期.....16

魏晋南北朝时期.....19

隋唐时期.....22

宋元时期.....29

明清时期.....34

近现代..... 37

枝

民族民间舞.....46

古典舞.....50

芭蕾.....54

现代舞.....59

叶

西施.....68

赵飞燕.....70

杨贵妃.....72

王屋山.....74

裕容龄.....76

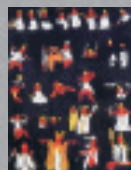
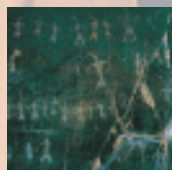
黎锦晖.....78

吴晓邦.....80

梅兰芳.....83
欧阳予倩.....85
戴爱莲.....87
康巴尔汗.....90
贾作光.....92

花

红绸舞.....96
荷花舞.....98
飞天.....100
宝莲灯.....102
春江花月夜.....104
小刀会.....106
鱼美人.....108
红色娘子军.....110
丝路花雨.....112
玉卿嫂.....114
雀之灵.....116
小溪·江河·大海.....118
母亲.....120
踏歌.....122
黄河.....124
野斑马.....126
竹梦.....128

根

舞蹈，人类最古老的艺术形式。中国舞蹈，源远流长，它从源头的点点滴滴，时疾时徐，时溢时缓，终于汇成汪洋大海。伴随着人类文明的发展，成为一种审美的创造性活动。

舞是生命情调最直接、最实质、最强烈、最尖锐、最简单而又最充足的表现。但只有在原始舞里才看得出舞的真面目，因为它是真正全体生命机能的总动员，它是一切艺术中最具综合性的艺术。

——[现代]闻一多

远古时代

远古时代，原始舞蹈成为先民最重要的活动形式，先民们用独特的形式感、表现力以及丰富的精神性，创造出舞蹈艺术最初的辉煌。

舞蹈，作为人类的一种行为方式，几乎和人类本身一样古老。由原始人类从蒙昧状态逐渐变得聪明的头脑创造出来的神话传说中，我们可以见到对原始舞蹈生动的描述。我们无须为了把历史拉长而将神话转化为历史，但是我们依然应当感谢神话，是它用丰富的想象、斑斓的色彩，为我们展现出远古时代祖先们绰约的身影。

女娲补天图

在古老的神话中，伏羲和女娲是人类的始祖。伏羲氏发明了结网，教会人们捕鱼，凤凰飞来翔舞庆贺，伏羲把乐舞取名《扶来》。女娲又被奉为“职婚姻，通行媒”的爱神，后世于仲春二月祭祀女娲于“禊宫”，在祭祀歌舞中，男女青年可以自由结合。神农氏发明了农具耒耜，教民农耕。他的子臣刑天创作了乐舞《扶犁》，表现了耕作收获后的丰年之乐。刑天在与天帝争权中被杀，但是他并不屈服，没有头颅，便以乳为目，以脐为口，愤怒地手持干戚起舞。陶渊明曾有诗歌颂他：“刑天舞干戚，猛志固常在。”

关于舞蹈的起源，我国古代神话告诉我们：夏禹的儿子启曾三次乘飞

伏羲女娲图

龙上天，到天帝处作客，把天乐《九辩》和《九歌》偷偷记下，带回人间，改成《九韶》，在高一万六千尺的大穆之野，叫乐师演奏，并吩咐歌童舞女手中拿着牛尾，在大运山北方的大乐之野表演。

神话为我们传递出这样的信息：舞蹈是人类最为古老的艺术形式。从今天上溯到1万年以前的旧石器时代，那些还在山洞里栖身的地球上最早的居民，就已在燧石的敲击中，闪烁出文明最初的火花，开始孕育舞蹈的萌芽。他们用自身的形体动作来传情达意、抒发情感，将舞蹈渗透到人类的劳动、狩猎、战争、祭祀和性爱活动之中，几乎没有一项重大的活动能离得开舞蹈。

1973年秋，在青海大通县上孙家寨出土了一件距今5000年至5800年新石器时代属马家窑文化的绘有舞蹈纹饰的彩陶盆。这是迄今为止出土文物中可确定年代的最古老的一幅原始舞蹈图。在陶盆内壁围绕着黑彩绘出土的三只手牵着手的舞者，每组五人。史前艺术家用极简练的线条，勾画出了那些赤裸的形体，他们的发辫随着舞蹈动作而摇摆，身躯也

随之微侧。我们的祖先就是用这样的形式，投身大自然的怀抱，随着激动人心的强烈节奏，毫不矫饰地敞开心扉，释放情感。

自20世纪50年代开始，我国陆续发现史前时代先民们居

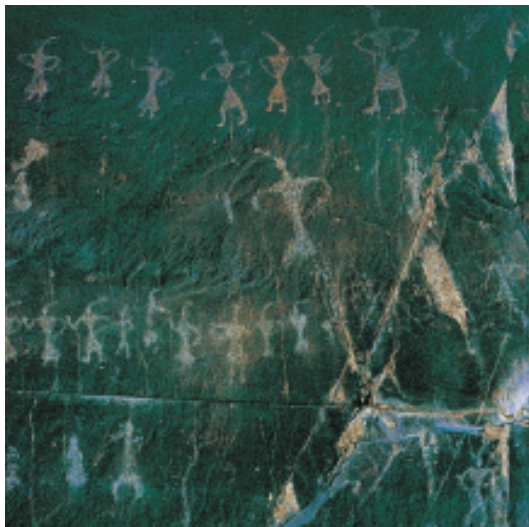
青海大通县出土的新石器时期舞蹈彩绘盆

战国至汉花山岩画祭神舞蹈图

住在洞穴中的岩画，如云南沧源岩画、内蒙古阴山岩画、广西花山岩画、甘肃黑山岩画等。在这些岩画中多有形态各异、内容不一的舞蹈场面，折射出先民们狩猎、游牧、祭祀、欢庆丰收之类的生活形态。他们队形整齐、动作一致，表明了氏族中已有了用于某种目的的传统舞蹈。为了流传这些舞蹈，想必就把美的形式融入到最初的舞蹈中，原始的本能行为逐渐成为一种审美的创造性活动。

岩画和陶盆作为确定人类舞蹈意识最早的物化形式，似乎在昭示当今的人们：在扑朔迷离的远古时代，舞蹈已经发展到了先民们不得不对之用美术形式来表现的程度，尽管这种物化形式在今天看来显得过于粗率幼稚。聊可安慰的是，我们今天还可以通过一些流传至今的民族民间舞蹈去寻觅原始舞蹈的遗痕。这些被称为“活化石”的民族民间舞蹈，还流行在我国的一些边远地区。例如云南纳西族的东巴舞、广西壮族和云南彝族的图腾舞、湖北土家族的丧葬舞等等。这些舞蹈无不带有原始舞蹈的形态和神韵，具有浓郁的原始气息。它们或者是带有宗教色彩、模仿动物和传授生产技能倾向的再现性舞蹈。或者是由情绪操纵人体律动，具有更纯粹的感情色彩的表现性舞蹈，闻一多将它称之为“纯舞”。这两类舞蹈的界限有时是模糊的，但都在不同程度上给人以审美愉悦。

新石器时代甘肃黑山岩画中的群舞团

先秦时代

先秦时代，从祭祀性巫舞到“制礼作乐”歌舞制度，确立诗、舞、乐“三位一体”的格局，首开中国古代雅乐舞之先河，成为中国古代舞蹈的第一个高峰。

大约在公元前 21 世纪，夏禹的儿子启夺取王位，开始了王位世袭制，产生了国家，中国从此进入了奴隶制社会。而舞蹈为了服务于奴隶主统治阶级，逐渐从自娱性活动向表演艺术方向转变。而且，在巫术活动中的宗教祭礼舞蹈更因为奴隶主统治的需要而得到发展。这时，既有以

黄豆豆表演《周朝六舞图想》（祖忠人摄）

观赏乐舞取乐的奴隶主，也有以表演乐舞供人欣赏的乐舞奴隶。

夏启即位后，醉心于乐舞享受，将曾是公有的、用于祭祀天地祖先的乐舞《韶》，据为个人享乐。传说夏启“乘雨龙，云盖三层，左手操翳，右手操环，佩玉璜”，兴致勃勃地观赏《韶》的演出。到夏朝末代王夏桀时，乐舞享受更是变本加厉。据说夏桀宫中的女乐多达 3 万人，每当宫乐奏起，响彻都城大街小巷，追求“以巨为美，以众为观”的豪华奢侈乐舞场面。而这些供人欣赏的女乐，可说是中国历史上最早的专业舞蹈家。

夏王朝前后延续了 400 多年被商汤所灭。商朝建立后，随即创作了纪念商汤伐夏桀这一事件的乐舞《大濩》，以庆祝胜利。《大濩》歌颂了商汤承衰而起，救护

战国青铜器上的乐舞纹饰

万民，商朝后代都将《大濩》列入祭祀祖先的乐舞中。

商朝时期是神权统治的时代，舞蹈以祭祀性巫舞为主要代表。据考证，商朝有祭祀舞蹈《隶舞》、

《羽舞》，求雨的舞蹈《雩舞》、《先》^①，奏乐而跳的舞蹈《奏舞》、《庸舞》、《龠祭》，击鼓而跳的舞蹈《𠂔祭》，执干而跳的舞蹈《伐祭》，还有《龙舞》、《假面具》等。这些舞蹈，都记录在商殷王朝契文卜辞的甲骨文中，成为中国最早用文字形式记录下来的舞蹈。

商朝末年，商王纣穷奢极侈，众叛亲离。公元前1027年，武王克商，建立了号称“郁郁乎文哉”的周王朝，是中国古代舞蹈发展的第一个高峰。在西周，远古的舞蹈得到了有选择的继承和系统的整理。同时，西周的统治者进一步强化了舞蹈的祭祀作用和教化性质，这就是史书盛传的周公“制礼作乐”。这套乐舞制度实际上是周王朝的治国手段，通过乐舞礼仪来体现奴隶制社会的等级名分制度，规定君臣、父子、兄弟、夫妻之间的上下、尊卑和亲疏关系，并以法律的形式将这套乐舞礼仪制度确定下来，不能违反僭越。当时在宫廷还设立了相应的乐舞机构，专门掌管乐舞礼仪事宜，并且向贵族子弟传授乐舞知识，教会他们跳各种礼仪祭礼舞蹈。

周王朝确立的礼仪祭礼乐舞，代表作品是《大

战国玉佩舞人

湖北随州战国曾侯乙墓
《钟人鼓剑图》

舞》和《小舞》。《大舞》包括《云门》、《咸池》、《大磬》、《大夏》、《大濩》、《大武》。

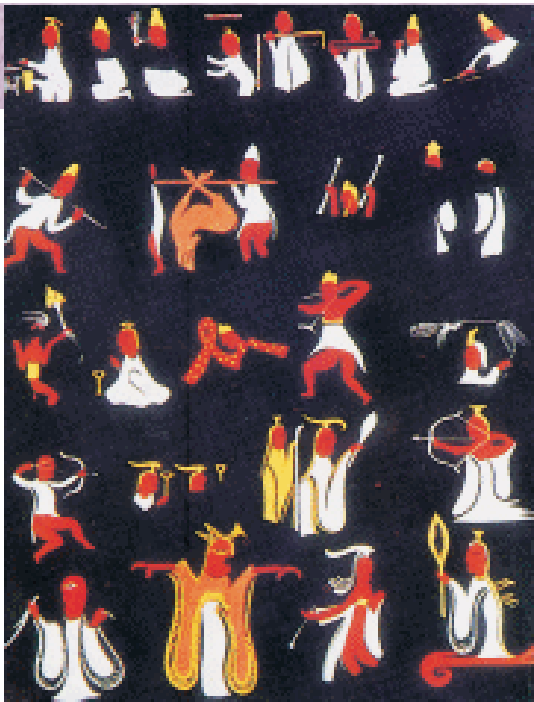
《大舞》共同的内容特征，是歌颂君王的贤德和功绩。其中，《云门》、《咸池》、《大磬》和《大夏》，因重在歌颂黄帝、尧、舜、禹等人以文德治天下，因此被称为“文舞”。而《大濩》和《大武》因重在赞美商汤、周武王以武功征服天下，因此被称为“武舞”。所有《大舞》的演出在歌词、曲调、音律、服饰、动作、队列等方面，都有严密规则。比如：天子君王用乐舞八佾（8人为一佾）共64人，诸侯、大夫、士，每一等级用乐舞人数都递减二佾。乐舞的动作姿势多为礼仪动作，如“正揖”、“右揖”、“左揖”、“俯仰”、“躬身”、“仰观”、“叩头”、“拜舞”等。舞蹈追求“容貌庄严、进退整齐、身不虚动、手不徒举、应节合度、周其叙时”的风格表现。

《小舞》包括《帔舞》、《羽舞》、《皇舞》、《旄舞》、《干舞》、《人舞》。

《小舞》和原始舞蹈形式关系密切，手执牛尾、羽毛，头戴羽饰而舞，与原始社会的图腾舞蹈和狩猎舞蹈一脉相承。《小舞》也被用于祭祀礼仪，但它们更是一种已明显摆脱模拟和再现性质的舞蹈形式，作为演习礼仪的教材，用于贵族子弟的教

山东章丘女郎山齐墓战国时代乐舞陶俑群图

河南信阳楚墓出土战国时期锦琴
乐舞彩绘图残片

育。周朝宫廷还有一些礼仪和宴享乐舞。如举行大射礼时的《弓矢舞》，少数民族乐舞“四裔乐”，民间乐舞“散乐”等。

周王朝“制礼作乐”所创作的《大舞》、《小舞》等一

系列舞蹈，首开中国古代雅乐舞之先河。雅乐舞确立了诗、舞、乐“三位一体”的格局。诗可以有理性的内涵，有确切的旨意；舞和乐则更侧重于感性，有广泛的情感外延，三者的早期结合，是情理的有机融合。但到了周朝，这种关系则不论身体动作、音乐曲调和词意表达，都被限制在理性原则之中，承担起一定的社会伦理道德的功能。在这里，个人情感表现和感官享乐，是不被纳入其审美标准之中的。周王朝是一个“礼”与“乐”密切联系的时代，经典乐舞的判定必须严格遵守维护社会等级制度的“礼”，它匡正了前朝纵情声色的歌舞所造成的弊端。但是，随着雅乐舞赖以生存的土壤逐渐丧失，礼乐制度开始动摇，雅乐舞便成为刻板枯燥的仪式。过分强调理性的审美规范已不能适应社会的发展，雅乐舞总有一天要被新的舞蹈样式所取代。

周王朝末期，史称春秋战国时期，呈现出“诸子对垒、百家争鸣”的局面。“天下无道”的社会动乱，引发了“礼崩乐坏”的文化震荡，舞蹈变革已势在必行。周王朝那一套程式化的“先王之乐”的舞蹈，已不受欢迎；而被称为“世俗之乐”的清新生动的民间歌舞，则逐渐兴盛起来了。

春秋战国时期，民间祭祀性巫舞也很盛行。各诸侯国尽管风俗不同，但巫舞之风普遍流行，其中尤以楚国巫舞最有代表性。诗人屈原所作的《九歌》，就是根据楚国民间祭祀乐歌的素材创作而成。《九歌》祭祀了11位神，有独舞、群舞、歌舞及伴唱等场面描述，从中可以看到盛行巫风的楚国，祭祀歌舞已有很高的艺术水平。它们以娱神之名，同时也起到了娱人的作用。

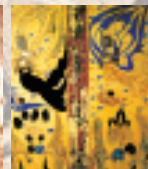
明代文徵明《湘君湘夫人图》，取材于屈原《九歌》。

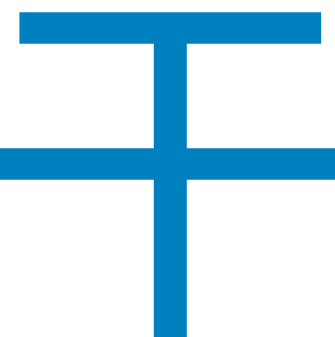

随着“礼崩乐坏”，雅乐失宠之后，迅速代之而起的民间表现性舞蹈，为统治阶级所喜爱，他们追求感官享受，“耳目极欲声色之好”，女乐队伍不断扩大，自娱而舞的风气普遍流行。面对这样的现实，处于“百家争鸣”生动局面中的各种思想流派提出了多元的乐舞观点，其中尤以儒家和墨家两家为甚。儒家学说代表人物孔子，面对“礼崩乐坏”的现实痛心疾首。他主张恢复礼乐制度，认为乐舞可以陶冶性情，移风易俗，颇具教化作用。墨子则提出“非乐”思想，反对乐舞享乐，认为乐舞并不具有积极有利的作用，而只能增加百姓的负担，导致国家走向崩溃灭亡。这两种迥然不同的乐舞观点似乎都有其合理的一面，却也同样都有其偏颇的另一面。但无论孰是孰非，在“百家争鸣”中涌现的乐舞思想，对于以后舞蹈艺术的发展，都产生了深远的影响。

现代武汉歌舞剧院演出舞蹈《九歌·东皇太一》

从秦汉到近现代，中国舞蹈犹如滔滔之江河
奔向大海，在漫长的时空历程中，时而清波激
滟，时而急流回旋，纵横恣肆在神州大地上，越
数千年蔚为壮观，跨数万里风光无限。

由舞蹈动作延伸、展示出来的虚灵的空间，是
构成中国绘画、书法、戏剧、建筑里的空间感和空间
表现的共同特征，而造成中国艺术在世界上的特殊
风格。

——[现代] 宗白华

秦汉时期

秦汉时期，舞蹈被提升到无以复加的地步，普及面之广和制作之精美前所未有，汉代舞蹈成为中国古代舞蹈史上一个令后世无限神往的高峰。

内蒙古和林格尔汉代壁画《乐舞百戏图》

公元前221年秦始皇建立了中国历史上第一个专制的中央集权国家——秦王朝。秦始皇在咸阳大兴土木，仿造了六国宫殿，还将原六国的后宫美女舞人迁入宫中。“妃嫔媵嫱，王子皇孙，辞楼下殿，辇来于秦。朝歌夜弦，为秦宫人。”“关中离宫三百所，关外四百所，皆有钟盘帷帐，妇女倡

优，数巨万人，钟鼓之乐，流漫无穷。”秦王朝虽然短暂，却是“歌台暖响，春光融融；舞殿冷袖，风雨凄凄”。雅乐舞并没有在“礼崩乐坏”之后彻底销声匿迹，反而在新王朝找到了发展的土壤，而一大批被前朝贵族蓄养的女乐队伍，也得以保存并由此形成了女乐歌舞表演的风气。显赫一时的秦王朝在农民起义的风暴中迅速灭亡，代之而起的是汉王朝。秦王朝虽然只存在了短短的十几年，却为汉代的舞蹈繁荣打下了扎实的基础，作了很好的铺垫。

汉代是一个欣欣向荣、朝气蓬勃的时代。从西汉到东汉的四百余年时间里，舞蹈被提升到无以复加的高度，舞蹈的种类之多、普及面之广和制作之精美都是前所未有的。汉代的舞蹈无可争议地成为中国古代舞蹈的又一个高峰。