

• 第一章舞蹈的形成与发展

2016

主讲：魏盛楠

第一章 舞蹈的形成与发展

- ❖ 舞蹈之初是怎样诞生的？
- ❖ 在世界各地的舞蹈都是怎么产生的？
- ❖ 那么它的产生给人们的生活带来了什么样的变化？

一、生命与神灵的对话

- ✘ 人之初，我们去面对一切自然界的灾难，会感到无比的恐慌和敬畏。然而这一切就促成了“万物有灵”的观念的形成。
- ✘ 有了人类就有了舞蹈，因为舞蹈从人类诞生时的第一个动作——呼吸，第一次表情——啼哭开始，就与之相伴，并将永远与之同在；因为舞蹈是人类在传情达意时无师自通，最基本、最简单的手段。

舞蹈是怎么来的？

- ✘ 舞蹈是人类最早创造的艺术形式之一，它伴随着人类的生存活动和生产活动发生、发展以至演进。尤其是在原始公社时期舞蹈不仅是原始人精神生活的组成部分，而且更是原始人物质生活的直接体现。

▲什么是舞蹈？

- ✦ 舞蹈是八大艺术之一，是于三度空间中的以身体为语言作“心智交流”现象之人体的运动表达艺术形式，它一般借助音乐也借助其它的道具，舞蹈本身具有多元意义及作用。包括运动社交，求偶，祭祀，礼仪等。

舞蹈的定义：

- ✦ 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。

舞蹈的起源：

✘ 1模仿说

✘ 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。

✘ 2游戏说（娱乐）

✘ 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。

✘ 3劳动说（劳动生产过程中产生的舞蹈）

✘ 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。

4图腾说（宗教崇拜）

- ✘ 图腾崇拜是原始人类最早期的信仰仪式之一，图腾本是印第安语言，意为亲属和标记。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。
- ✘ 5巫术说（祭祀天、地，神、人）
- ✘ 在原始社会中，最早的巫术舞蹈是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、治病、消灾、招魂、复仇、做媒等等。
- ✘ 6宗教说
- ✘ 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

✘ 音乐和舞蹈都起源于性的冲动，起源于恋爱。

✘ 8合一说

✘ 通观整个人类舞蹈发生于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”合一互动的结果，其中的“内在根据”至少还包括“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。

考古方面的远古舞蹈材料

✘ 1、陶器：

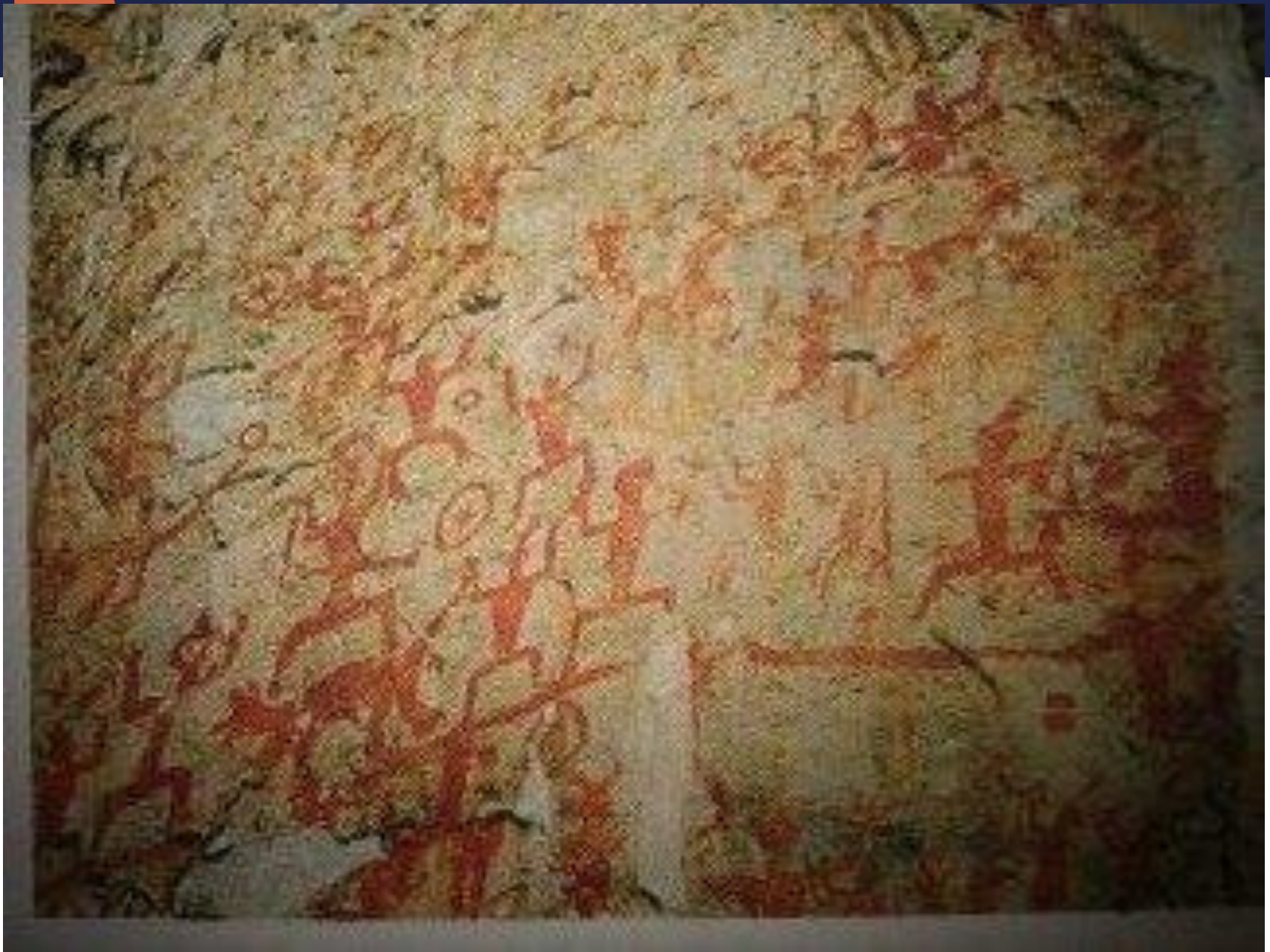
- ✘ 中国是世界上最早发现陶器的国家之一。从种类上说，中国的陶器有彩陶、素陶、印陶等形式。迄今发现的几个主要的舞蹈彩陶盆、彩陶罐几乎都出自黄河上游甘肃地区的马家窑文化。现存的羌族民间舞蹈中的“联袂踏歌”的场面很多。

2、岩画

- ✘ 岩画是指刻或画在岩石表面上的图画。世界上最早的岩画可上溯至三万年以前。现发现最早的中国岩画为江苏连云港将军崖岩画和内蒙古阴山部分岩画，大约为新石器时代的产物，距今一万年左右。岩画的内容反映了原始游牧民族多方面的实物形象，包括人物、动物、日月星辰、武器、神灵、符号、手足印记、人兽等等。
- ✘ 有关舞蹈的岩画主要介绍广西花山岩画、内蒙古阴山岩画和甘肃黑山岩画。

1、广西花山岩画：

- ✘ 坐落在广西靠近越南一带的明江的转弯之处，此岩画为战国至汉代的作品，是当时生活在那一带的古骆越人所作。由于崖壁画对一片河水，河流对面有一片平整的开阔地，认为花山岩画是祭祀水神的群舞场面。
- ✘ 岩画是古代先民雕凿或涂绘在山崖或岩穴壁上的图画。
- ✘ 记录了从远古的狩猎时期到现代原始部落的生存活动，形象的反映了古代人民的生产劳动、战争场面、宗教祭祀及文化生活，其中包括丰富的舞蹈活动。
- ✘ 各地区的岩画几乎都刻绘有舞姿图像，从其形式上分，有独舞、双人舞、三人舞和群舞，舞姿造型古朴雅拙、简练粗放。

2、内蒙古阴山岩画：

- ✦ 内蒙古阴山山脉的西段，是狼山所在地，也是我国古代北方民族如匈奴、突厥、党项、蒙古等民族先后生活过的地方。
- ✦ 狼山岩画是延绵数百里，形成了一个长长的画廊。狼山岩画早在5世纪郦道元《水经注》中就有记载。狼山岩画可能始于青铜时代，也就是商代前后。狼山岩画中最鲜明的舞蹈画面是一组“联袂踏歌”的拟兽舞。

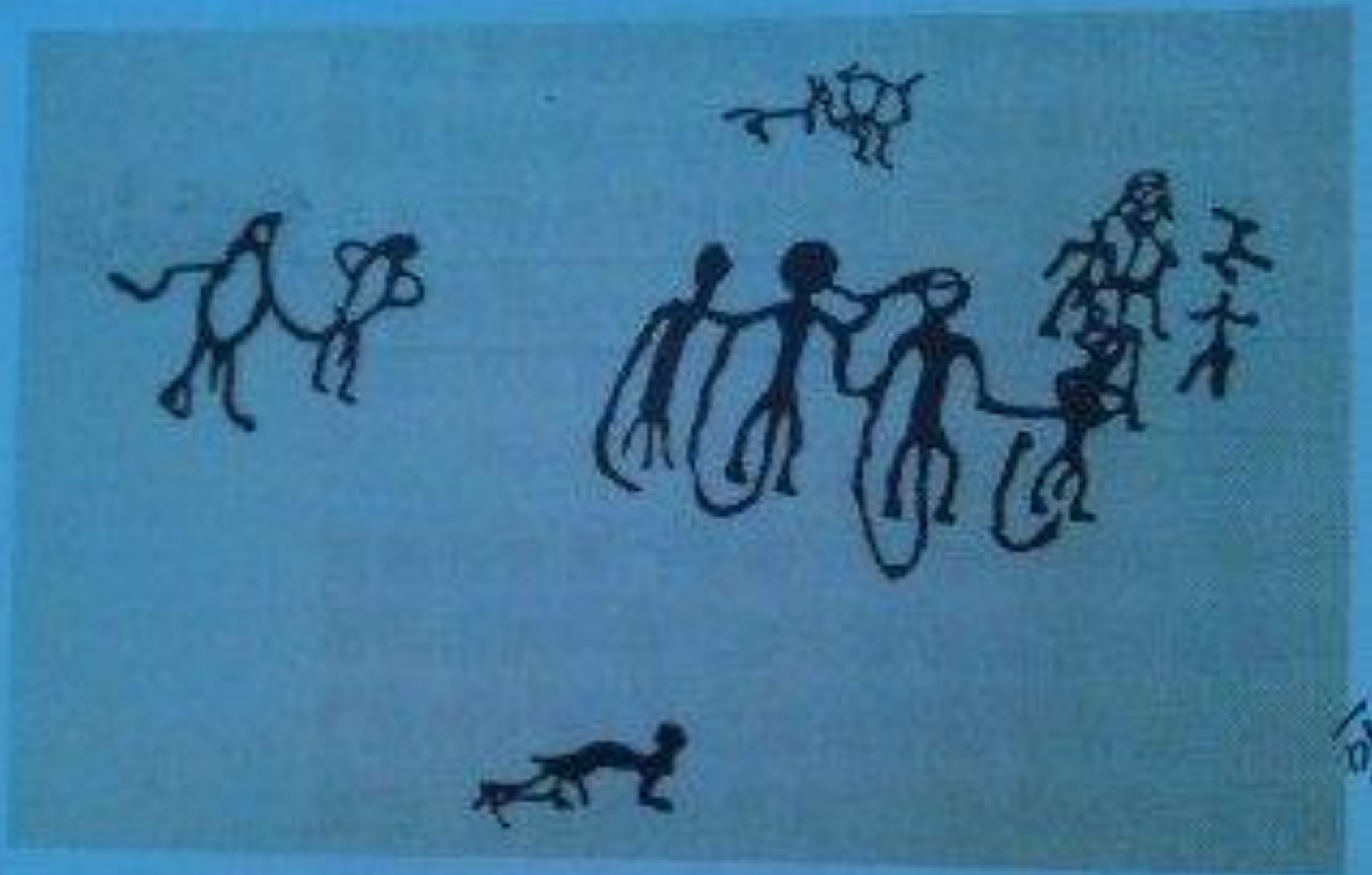

图 1-5 内蒙古阴山岩画“联袂踏歌”

3. 甘肃黑山岩画

黑山位于甘肃河西走廊西端嘉峪关市的西北约 20 公里处。自 1972 年始至 90

柔然、突厥、吐蕃、彝族等民族的先民。之，这些岩画是游牧民族的艺术作品。

1-6 甘肃嘉峪关黑山四道墩心沟岩画

作品鉴赏

✦ 大型歌舞乐 《骆越神韵》

✦ 导演：梁文江

✦ 表演团体：广西壮族自治区歌舞团

✦ 首演时间：1997年

✦ 从花山岩画得到启示、并将其复活而成的《骆越神韵》，是广西壮族自治区歌舞团1997年首演的歌舞乐作品。《骆越神韵》被称为“广西舞蹈的一幅画卷”和“整个壮族历史的画卷”。

✘ 壮族的群舞：《花山战鼓》

✘ 表演团体：广西壮族自治区歌舞团

✘ 首演时间：1980年

✘ 从舞姿表现内容看，有与渔猎相关的祭祀性舞蹈，有狩猎舞，有战前誓师和欢庆胜利的巫术舞蹈，也有生殖崇拜的原始舞蹈。

✘ 《花山战鼓》就是以花山崖壁画上的舞蹈形象和铜鼓上的舞蹈纹饰为蓝本，结合壮族的历史文献资料。

✘ 整个作品民族风格鲜明，充满了神秘古朴而又豪气浓重的艺术氛围。

二、功能的延展及转换

- ✘ 从最初的为生存而舞、为生命而舞的崇高的原始状态中走了出来，形成了在原有生命发展功能上的功能延展和功能转换，其主要表现为舞蹈的娱乐功能、政教功能和审美功能的不同程度的发展。
- ✘ 也就是舞蹈的这三种功能是可以并存的。

舞蹈在世界各国的发展情况是不同的，但是却有一点是相同的。

- ✘ 它们总是随着人类的共同需求和时代的社会风尚而不断发展变化，并总是以满足人们的娱乐愿望、审美理想或思想教化为目的。
- ✘ 比如在中国的西周时期就作为“礼制”、“乐治”的工具，作为纪功德、祀神祇，成教化、助人伦，修仪表、易风俗的手段。
- ✘ 比如波兰的“玛祖卡”、“波尔卡”，奥地利、德国的“华尔兹”等舞会舞蹈，英国的“乡村舞”，中国的“秧歌”、“花灯”，爱尔兰的“木鞋舞”，西班牙的“霍塔”，土耳其的“肚皮舞”，美国的“踢踏舞”，等等。都是人们在娱乐目的下发展成熟的舞蹈式样。

✦舞蹈无论作为生存方式、娱乐手段还是审美对象，甚至作为政教工具，都是从形成到发展过程中的必然结果，只不过由于世界上不同民族、不同国家、不同区域的历史文化的差异，体现出与自身人文背景紧密联系的不同特点而已。

- ✘ 就中国舞蹈而言，历史十分悠久。
- ✘ 1950年9月，我国创作演出了第一部自己的芭蕾舞剧《和平鸽》。
- ✘ 1958年第一次演出了世界名作《天鹅湖》全剧，1964、1965年相继创作演出了反映中国革命斗争的《红色娘子军》和《白毛女》。
- ✘ 改革开放以后，出现了《祝福》、《雷雨》、《梁祝》、《黄河》等一批受到中国观众欢迎的作品。
- ✘ 本世纪以《大红灯笼高高挂》为代表的新作。

❖ 舞蹈作品欣赏