

从舞蹈的起源和发展探讨舞蹈与音乐的关系

海里且木·牙生

新疆艺术剧院木卡姆艺术团 新疆 乌鲁木齐 830001

[摘要]舞蹈从其诞生之初就与音乐有着密不可分的关系，音乐为舞蹈增添了更多的活性，使得舞蹈更加具备强烈的感染力，而舞蹈也让音乐的价值得到了更加充分的发挥。音乐在其早期是从舞蹈中萌生，依附于舞蹈，最终通过不断地发展才得以独立。在音乐经过长期的发展之后，又使得舞蹈离不开音乐，音乐也开始在舞蹈中占据了极为重要的位置。二者之间互相配合、互相补充、互相促进，通过紧密相连才促成了当前的音乐与舞蹈艺术。本文就从舞蹈的起源和发展开始，对舞蹈与音乐的关系进行相关探讨。

[关键词]舞蹈；音乐；发展；起源

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6261.2021.11.243

前言

在音乐与舞蹈的关系探讨中，有人强调“音乐是舞蹈的灵魂”，这句话在二者的关系中更加注重的是音乐对舞蹈带来的价值，因此，在二者关系的探讨中能够确认的是舞蹈作为一种拥有时间感与空间感的表演艺术，已然无法离开音乐自主发展。音乐时借助声音来提高听觉感官，而舞蹈则是借助形体提高视觉感官，二者的有机结合才促成了当前时空融合的舞蹈表演艺术，因此可以说，如果舞蹈失去了音乐则将失去自身价值。

1. 舞蹈的起源与发展

1.1 舞蹈的起源

舞蹈作为人类发展历史中极其璀璨的一种艺术形式，在人类发展的初期阶段就成为了人们传达情感与思想的交流手段。在我国的《诗经》中提及：“情动于衷，而形于言；...咏歌之不足，不如手之舞之，足之蹈之。”舞蹈的起源，可以追溯到人类发展的洪荒时期，也远远超出了人类的记忆范围。在人类历史的记载中，舞蹈是在人类的劳动之中萌芽，是人类智慧的结晶。以往的人类在劳作中发现了劳动做出的动作与节奏能够传递信息语言，便在不断的打磨之下成为了最早期的舞蹈形式。由于一切的劳动都需要用手脚的共同协作来完成，因此能够通过击掌、打节拍与脚踏等多种方式的结合来形成各种相对固定的节奏动作，并按照一定的频率不断重复一套动作，就发明出了最早节奏与韵律。随后，在人类对这些节奏与韵律的发展中，又添加了物品敲击与人类本身呐喊的声音，成为了舞蹈的最初形态。

1.2 图腾舞蹈的诞生

舞蹈在其诞生与发展的过程中，始终都有着一定的时间性与空间性特征，且通过对节奏与韵律的协调来产生变化，不难看出舞蹈的形成与音乐的形成因素存在着较强的一致性，而二者的融合也是情理之中^[1]。在人类的原始部落时期，群体性也是舞蹈的一大特征，舞蹈也成为了当时原始社会发展的重要手段。无论是狩猎还是部落之间的战斗，都是先形成一个群体，并在领袖的指挥下开展统一的行动，而图腾一词来源于印第安语中的“totem”，意为“它的标志”，

其作为一个部落的重要象征，对于部落之间的群体性形成有着十分重要的价值。在原始部落进行活动或是庆祝时，人们会聚集在一起，围绕着图腾舞蹈，这也是图腾舞蹈的诞生起源。在世界的各个角落都有着属于当地部落的图腾，例如印第安部落的野牛图腾、黄帝部落的熊图腾以及炎帝部落的牛图腾等等，因此，世界各地都有着属于自己的图腾舞蹈。

1.3 巫舞的诞生与发展

在人类发展进入到奴隶社会后，图腾舞蹈也随之出现了变化。舞蹈开始与巫术产生了联系，成为了巫舞，但是与图腾舞蹈也存在着本质上的区别，其舞蹈的目的也不相同。图腾作为原始人类的信仰标志，是人与人之间的交流手段，而利用巫舞的巫师则是信奉人与神之间能够通过舞蹈来交流，并在巫舞的发展时期将舞蹈转变为个人化，同时舞蹈也变得更加神秘。在我国绵延不绝的历史长河中，也有盛行巫舞的时期，例如春秋战国时期的楚国，当时巫舞就在其中风靡，而舞蹈的形式与内容也开始逐步向现代舞靠近，其舞蹈的种类也不断丰富扩充。到了奴隶社会的末期，巫舞也开始逐步走下神坛，进入到生活当中。

1.4 舞蹈的现代发展

在中国舞蹈的发展进入到封建社会后，为了满足宫廷内帝皇与大臣的娱乐以及一些庆典活动需要，人类开始发明宫廷舞蹈，而因为舞蹈的用途存在着不同也能将其分为祭祀乐舞与宴席助兴舞，宫廷内也会设立专门的机构来培养一些为这类舞蹈服务的舞者或是乐者。与此同时，欧洲一些国家的舞蹈也开始盛行，一直到了西罗马灭亡之后，欧洲被教权统治，由于舞蹈的娱乐性遭到了抵制，也是在文艺复兴之后，舞蹈才再次回到欧洲百姓的视线中。在17世纪中期，西方的宫廷舞开始被逐步改造，经过各种舞蹈形式的总结与精炼，交谊舞也随之诞生，并在其发展过程中不断衍生出芭蕾舞等多样化的舞种，舞蹈的表演场地也转移到了剧场之内。

在20世纪初期，随着浪漫主义思潮的出现，现代舞也飞速发展，衍生出各种创新、自由的新型舞种，并在其发展中形成了固定的理论与体系。

2. 舞蹈与音乐的关系

2.1 音乐来源于舞蹈

正如上述所提到的，在人类还没有出现社会语言的阶段，传递信息更多的都是依赖肢体动作，这因如此，智慧的先人才能从中提炼出舞蹈这一艺术形式，且舞蹈诞生是早于语言与音乐的。从人类开始诞生到学会直立行走，再到建立部落社会等，在这个过程中交流都是最重要的途径，而所谓的“手舞足蹈”其实就是舞蹈其最初的存在体现。在原始社会中人们利用打拍子进行舞蹈，到了现代后，打拍子也有其体现，例如西班牙的踢踏舞，俄罗斯舞蹈中的蹬地、鼓掌等动作，都无不体现着舞蹈中声音的重要性^[2]。当然，打拍子与现代的音乐伴奏不同，其单纯的是通过节奏进行，而缺少一定的旋律。在音乐的发展中，从单调的为舞蹈伴奏到丰富多彩的音乐歌曲，其通过不断的发展才逐渐摆脱了作为舞蹈的附属品而独立发展。因此，打拍子就从舞蹈中诞生而来，随之也形成了早期的音乐，可以说，音乐是来源于舞蹈的。

2.2 舞蹈离不开音乐

当音乐发展到了现代，也不难看出，舞蹈已然是离不开音乐独立发展了，舞蹈中诞生了音乐，而音乐又在其发展独立后回过头来帮助舞蹈进一步的发展。首先，在舞蹈中带入音乐，能够使舞蹈变得更抒情更抽象^[3]。舞蹈是一种人类形体变化的艺术，而在舞蹈发展初期，人类对舞蹈的概念较少，主要是通过模仿动物来呈现，具有一定的现实性。而音乐在其发展中，从打拍子到后续的伴奏、韵律，一直都具备着抽象性与抒情性。在如今的舞蹈发展中，在人们的眼中，舞蹈已经与音乐一样成为了一种具有表现性的艺术形式，虽然说这一观点是舞蹈自身在发展中从单纯的交流、模仿到后续的艺术转化而来，但是也不能脱离音乐对其的帮助来单独谈，舞蹈是随着音乐的诞生而逐渐摆脱了单纯的模仿，呈现出了其抒情性。具体而言，在在文艺复兴以后，舞蹈与音乐一同回到了普罗大众的视线，成为了具有娱乐性的艺术形式。18世纪初代，音乐开始正逐步脱离作为舞蹈的附属品，从“音乐之父”巴赫开始，纯音乐的发展不断赶超舞蹈，成为了当时更为流行的艺术表演形式。到了18世纪中叶，为了更好的呈现管弦乐，出现了剧情性较低的芭蕾舞剧，通过舞蹈动作来装饰乐曲。再到19世纪后期，交响乐也成为了当时的主流，征服了舞蹈艺术家，随之则跟随着乐曲诞生了交响芭蕾，与音乐的诞生类似，这一次则是二者主体互换，从柴可夫斯基、贝多芬等音乐家的交响乐中编舞而诞生了交响芭蕾。

在现代的西方舞蹈中，也能够看出音乐对舞蹈起到的提携作用。例如在美国黑人中兴起的爵士乐，通过与黑人教堂音乐、西部乡村音乐的融合，逐步演化为了摇滚乐，并在摇滚乐的发展中出现了风靡全球的“Disco（迪斯科）”，并在迪斯科的盛行中对摇滚乐进行了适当的改造，成为了旋律更为简单、节奏与风格更贴近Disco舞蹈的音乐^[4]。

3. 舞蹈与音乐的协作融合

从舞蹈的诞生与发展中能够看出音乐与舞蹈在现代的发展中已经是密不可分，二者都是源于人类的本能，是从人们表现自我情感、反应社会现实中诞生的，二者的协作与融合也是在历史发展中必不可少的^[5]。正如美国的现代美学家苏珊·朗格所言：“我们称之为‘音乐’的音调结构与人类情感的形式有密切的逻辑相似性——生长与衰退，流动与停驻、冲突与消逝，快速、停滞、激动、宁静或微妙的敏感与梦幻般的间歇……音乐是感情生活的音调比拟。”音乐就是人类生活的艺术还原。同样，舞蹈也是对现实生活抽象还原的艺术形式，二者在根本上就是同源之水，同根之花，都是从人类中走来，再回到人类生活中去。

音乐与舞蹈在当今发展中存在的共性关系就是都具备一定的时间感与空间感，也同样需要节奏来完成表演，这也是二者互相协作融合的必要条件。在舞蹈的表演当中，需要舞者通过对音乐的把握，在其律动之下调整自身的形体与动作速率、力量等，以此来通过舞蹈的外化表现表现出音乐中存在的内在情感^[6]。音乐不光是能够与舞蹈融合，其在戏剧、电影与诗歌等方面都能够发挥出自身的价值，但与舞蹈的融合也能够更加凸显音乐的内涵，这是因为二者都兼具较强的节奏感。只有将二者进行有机融合才能通过音乐烘托舞蹈氛围，利用舞蹈传递音乐情感，充分发挥出“1+1>2”的共同价值，呈现出令人拍案叫绝的惊世作品。

结语

综上所述，对于舞蹈而言，音乐能够与舞蹈分离而进行独自表演，但当前的舞蹈去无法离开音乐。但对于音乐而言，舞蹈能够帮助其进行更加全面的诠释，在艺术发展中，应不断推动二者的有机融合，达成舞蹈与音乐的和谐统一，通过视觉与听觉两种感官的统一、形体与声音的统一等不同形式的统一，能够提高二者的艺术性与表现性，音乐能够为舞蹈增添更多的氛围、强调风格、推动情节等，舞蹈也能很好地解释音乐。总而言之，只有二者进一步地融合，才能够助推更多更好的艺术作品出现。

参考文献

- [1] 吕路. 舞之躯 音之魂——试析舞蹈与音乐的关系[J]. 神州民俗(学术版), 2012(06): 43-46.
- [2] 王琼瑶. 从舞蹈的起源和发展看舞蹈与音乐的关系[J]. 艺海, 2020(10): 58-59.
- [3] 李菲. 音乐节奏在舞蹈艺术中的重要性[J]. 尚舞, 2021(23): 82-83.
- [4] 李沁岩. 论舞蹈音乐结构与舞蹈表演的关系[J]. 鞋类工艺与设计, 2021, 1(21): 60-62.
- [5] 王强. 音乐节奏与民族舞蹈的关系和发展[J]. 尚舞, 2021(19): 104-105.