

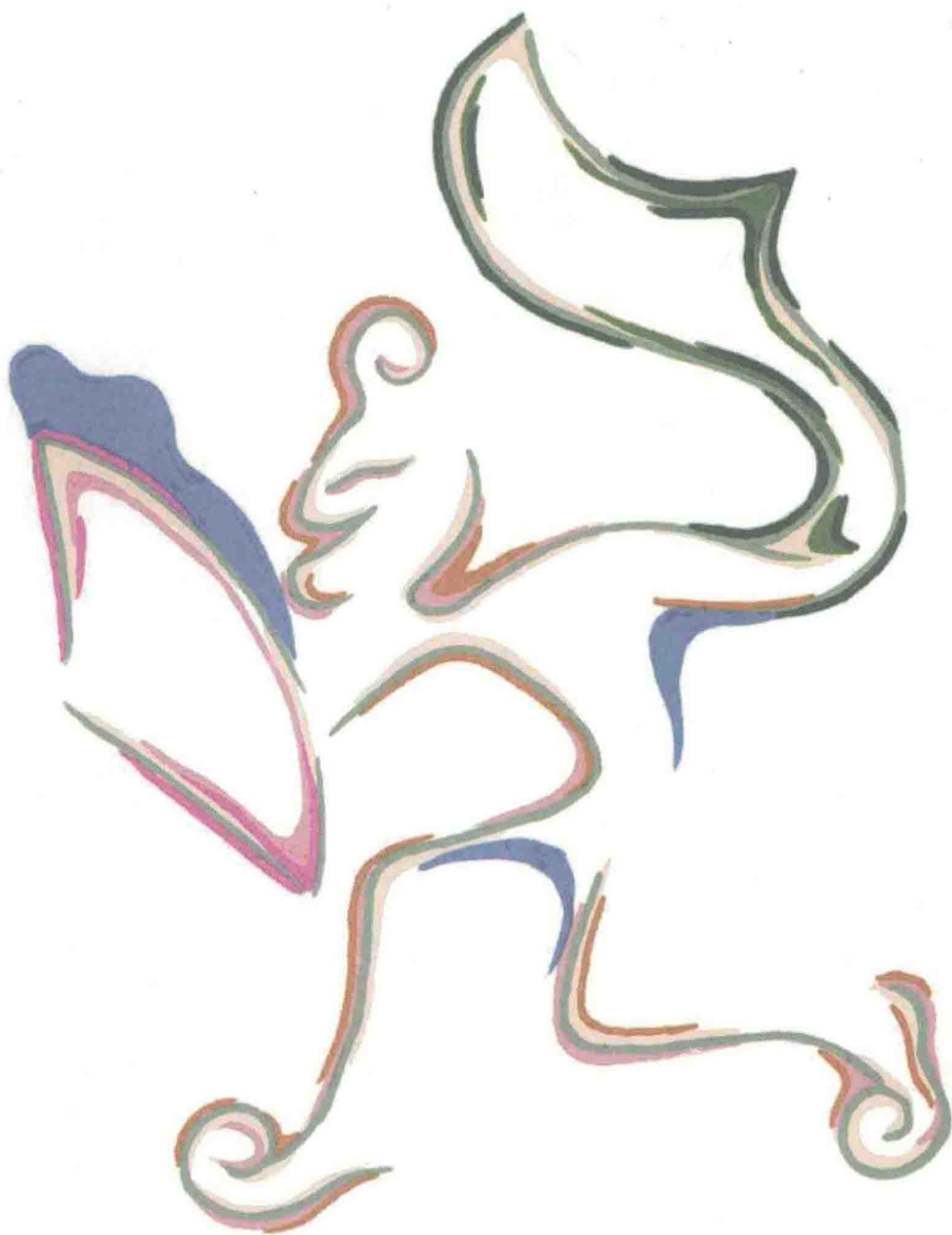
赣南采茶舞蹈 教材与教学实践

郭 磊 编著

● 附 DVD 1 张

GANNAN TEA-PICKING FOLK DANCE
TEACHING-MATERIAL AND PRACTICE

国家社会科学基金艺术学项目
北京市教育委员会科技创新平台项目

人民音乐出版社
PEOPLES MUSIC PUBLISHING HOUSE

赣南采茶舞蹈 教材与教学实践

郭 磊 编著

GANNAN TEA-PICKING FOLK DANCE
TEACHING-MATERIAL AND PRACTICE

国家社会科学基金艺术学项目
北京市教育委员会科技创新平台项目

人民音乐出版社·北京
PEOPLE'S MUSIC PUBLISHING HOUSE · BEIJING

Gannan Caicha Wudao Jiaocai yu Jiaoxue Shijian

图书在版编目 (CIP) 数据

赣南采茶舞蹈教材与教学实践 / 郭磊编著. — 北京: 人民音乐出版社, 2013. 6

ISBN 978-7-103-04313-4

I. ①赣… II. ①郭… III. ①汉族-民间舞蹈-教学-研究 IV. ①J722.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 039238 号

责任编辑: 钟斌斌

责任校对: 张顺军

人民音乐出版社出版发行

(北京市东城区朝阳门内大街甲 55 号 邮政编码: 100010)

Http://www.rymusic.com.cn

E-mail: rmyy@rymusic.com.cn

新华书店北京发行所经销

北京美通印刷有限公司印刷

889×1194 毫米 16 开 13.5 印张

2013 年 6 月北京第 1 版 2013 年 6 月北京第 1 次印刷

印数: 1-2,500 册 (附 DVD 1 张) 定价: 88.00 元

版权所有 翻版必究

凡购买本社图书, 请与读者服务部联系。电话: (010) 58110591

网上售书电话: (010) 58110650 或 (010) 58110654

如有缺页、倒装等质量问题, 请与本社出版部联系调换。电话: (010) 58110533

2009年，领导、专家、师生观看赣南采茶舞蹈汇报课。

作者主持汇报课

专家、师生合影留念

即兴表演

深入研究 反复论证

指导课堂教学实践

观看录制效果

师生录制音乐

2008 年底，录音完成后的兴奋与激动。

2004年采风，与赣南艺校领导、专家合影。

采风剪影

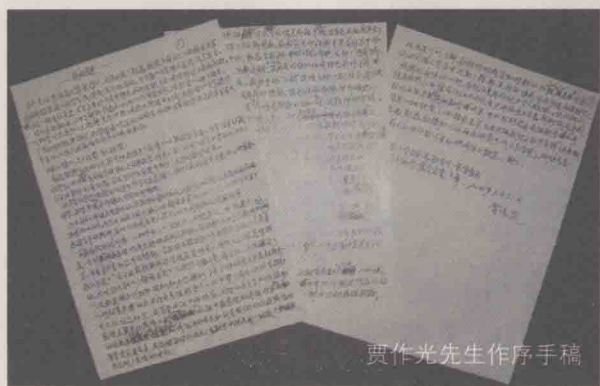
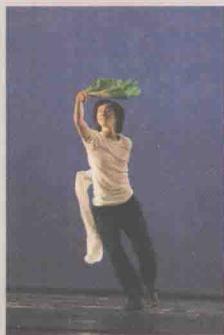

向当地专家艺人们学习

序 一

我的感受

开门见山,宏伟高大,成就惊人。我认真翻阅了郭磊教授编著的《赣南采茶舞蹈教材与教学实践》。我惊奇地发现,全书数十万字,图文并茂,详尽在目,这的确是一部秀丽多姿、丰富多彩、风格浓郁、专业性强并具有特色的民间舞教材。

郭磊教授带领他的几位研究生们,苦心钻研、深入探求,以科学的态度和人文精神,系统地继承、整理、提炼赣南采茶舞蹈素材并加以创新,用简明的文字深刻细致地展开描述,如攀登珠峰那样艰辛地完成了这本既宝贵又丰富的汉族民间舞独有特色的舞蹈教材。我为之惊叹,为之称赞,并向之祝贺!

郭磊任职北京舞蹈学院副院长之前,曾赴西藏教学实践,培育了众多的藏族学生,并创作了一些极富风格的藏族舞蹈。记得2006年,我在香港的艺术观礼活动暨香港艺术节开幕演出中选用了郭磊、才让扎西编导的藏族舞蹈《离太阳最近的人》,反响很好。他回到北京舞蹈学院后,便继续从事教学,培养人才、积累经验,总结在实践中取得的良好教学成果,付出了艰辛的劳动与汗水,他丰富的教学经验使学生们受益匪浅,因此大家都很敬爱他。他勤奋好学,教学严谨,舞风端正并有创新精神。

这本教材是作者从江西赣南采茶民间舞蹈中提炼与加工而成的,体现出了学者的人文精神和教学水平。他以俯首甘为孺子牛的精神,虚心地向陈宾茂等民间老艺人学习,书写出了汉族民间舞蹈——江西赣南采茶独有的风采。

本教材给我的印象:科学化、系统化、规范化、特色化。

这是一本形神兼备、情舞交融的民间舞教材,不仅书写了教舞的形态,还着重写了动态中的情韵。教材中描述了创作意图,如《茶童上路》中写道:“在正丑载歌载舞的传统表演形式上,强化了念、唱、表情特征,同时组合融入了赣南采茶三大技巧(矮子步、扇子花和单袖筒),以及两类模拟(动物模拟和情态模拟),并与快板音乐节奏相结合,以此拓展舞姿动态的技术表现难度。”从中可以看出他们在教材中不仅注意形态,更注重舞蹈中的情态,同时用音乐去

加强、辅助、感染表演者的感情力度。教材又指出舞蹈中要表现的舞蹈形象和技术的难度,要把握准确不能过火,要将舞蹈中的音乐和所表演人物的思想感情的重要性突显出来,并提醒教学者注意,在教学中要避免单一刻板、只教技术而忽略表情的倾向。

我认为民间舞蹈的情态生动性是舞蹈中的魂,没有它舞蹈就失去了原有的幽默风趣,也就没有了艺术感染力。教材突出强调了“采茶”在动态中的情韵,这是非常重要的。郭磊在教材中的理念体现出了“情寄于舞、舞表于情、形神兼备、情舞交融”。教材中由“三韵”编创出的15个组合,每个组合都生动地体现出了民间舞的情韵。情韵内涵即“形神兼备”中的“神”,“神”即魂也。

舞魂是教材的核心,显示出文化情愫,也体现了人文精神。采茶舞中的“扇子花”、“单袖筒”、“矮子步”……都带有舞蹈角色,旦、丑等正反人物的人文精神和情态特点。我认为本教材具备德、舞、智、美的特点。书中提醒教师除了注意舞姿动态教学,更要注重民间舞的文化遗产。舞蹈教学是一项美育工程,不仅能培养青少年学子们的健康身心与审美情趣,更能激发他们对非物质文化遗产的热爱,从而达到育人的崇高目的。

本教材的科学“提纯”使舞蹈动作保留着浓郁的采茶舞风,给人以情趣,并能激发审美热情。“雄鸡展翅”、“鸡公啄米”、“狗牯摆尾”以及“螃蟹步”、“乌龟爬壁”等,均使人感受到赣南红土地上采茶舞的独特艺术魅力。这些生动形象的舞蹈组合,都是从生活中对民间舞蹈加以提炼,去粗取精而形成的新舞蹈形象,它更典型、更集中、更美化地在教材中生动呈现出来。

本教材不仅有详细的动作说明,还配有多彩的图片,从而使读者乐于学习,也体现出作者潜心写作、刻苦钻研的责任心。显而易见,这是一部成功的舞蹈教材。从这里我们可以了解到一本教材的形成凝聚了如此多的心血才取得这样的成就,不得不说作者的舞蹈人生品味达到了“精、新、美、用”的境界。

我满怀喜悦的心情,看到后来者令人敬佩的功力。他们把汉族民间舞江西赣南的红土文化通过舞蹈展示出来。我相信,这本教材的出版无疑会推动学科发展,也必然能提高舞蹈教学水平。我衷心地祝贺《赣南采茶舞蹈教材与教学实践》的出版,祝贺郭磊教授。辛苦了!我作为老一辈舞人向你们致以亲切的问候与诚挚的敬意!

中国文学艺术界联合会荣誉委员

中国舞蹈家协会名誉主席

曹增光

2011年3月31日

序 二

我很高兴能为一种新民间舞教材作序。

在有人看来,中国民间舞进入课堂最有代表性者就是“汉、藏、蒙、维、朝”,而汉族中也就是所谓的“三大汉族”了,就以为前人的选择已经穷尽了。事实上,前人做法既有选择性也有时代局限性。对于具有几千年文化历史,拥有 56 个民族的上万种民族民间舞蹈的中华民族来说,仅仅五个民族的舞蹈进入课堂显然是不够的,尽管后来已经又出现了苗、傣、彝等民族舞蹈。

当然,任何一所舞蹈院校都不可能将 56 个民族的上万种舞蹈都纳入课堂,势必要选择有代表性和有训练价值的,但在可能的情况下丰富原教材中不足的东西,选择部分具有继承意义、具有保护与保存非物质文化遗产意义的内容,这是一种历史责任。在处理这类舞蹈的继承与发展的关系上,不首先考虑其继承性是要犯历史性错误的。

新中国成立后的 50~60 年代,老一代舞蹈家在挖掘民族民间舞蹈文化并使之成为教材的过程中,做了令人非常敬佩的工作,在新中国舞蹈教育事业中是一项了不起的成果。20 世纪 80 年代以来大规模的“民族民间舞蹈集成”的收集与编撰工作的结束,又使我们大开眼界,我们面前展现出了一个传统舞蹈的汪洋大海。如何运用这些伟大成果是我们永远也做不完的工作,在我看来提炼值得引进课堂的内容也是一件永无止境的事。

郭磊教授是北京舞蹈学院 20 世纪 80 年代的毕业生,现已走上院级领导岗位,但他仍坚持在民间舞教学与科研的第一线。他凭借对家乡民间小戏的深厚情感,凭借家乡“二老艺人”——陈宾茂先生的帮助,亲自带领研究生完成了“赣南采茶民间舞蹈教材与教学实践”的研究项目,并整理出一套经过实践检验的教材和教法,实在是难能可贵。

我认为,郭磊与项目参与者们除继承了北京舞蹈学院民间舞教材整理与研究的传统方法,如“系统化”、“元素化”等,也创造了一些新的经验。在此我特别关注的是其中三个方面。

其一,这套教材发扬了诙谐与幽默的民间舞特色。

正如编著者在第一章第二节中所说:“由于受到新中国成立以来主流审美的影响,致使现行男班课堂里高大挺立、稳实厚重的艺术形象训练过多,而机敏灵秀、风趣幽默的艺术形象明显欠缺。”他点中了一个要害问题。其实,在原有传统民间舞教材中,如花鼓灯、东北秧歌本具

有这种诙谐与幽默的特色,只是它们受到时代的约束减少甚至丢掉了这些东西,好像中国人从来不懂或不会幽默。当然这一现象并不以个人意志所转移,我曾就此分析过。经历了长期被奴役、被外族侵略的中国人,在一个“一盘散沙”的状态下建立起自己的国家后,人人都有一种主人翁感。“中国人民从此站立起来了”的精神气质,使得中国人与中国舞者对挺拔直立、昂首阔步、整齐划一的舞蹈形象情有独钟,这些形象一下便成为审美主流。汉族男性那种“矮半截”的诙谐形象必然遭到“改造”。人站起来了,诙谐幽默丢失了。很长时间,在舞蹈中严肃有余趣味不足,甚至连笑都变成一种模式。

当代的中国人经历了改革开放,情感更加丰富了,人的个性得到张扬与保护,人们自然又在重新寻求真实的幽默感,这时再看赣南采茶民间舞的矮子步技巧,又有了新的感觉。原来已经形成的中国舞蹈大风格也在这种观念的悄然变化中而变化。这套教材在这一点上可以说是做得自觉而有成效。

其二,保持了说、唱、舞的结合。

在民间,不少舞蹈自古以来都与其他艺术综合在一起,形成歌舞并重的特色,形成了好些独具特色的地方小戏。可以说在人类艺术发展史上,音乐与舞蹈形成各自的独立形态除了其进步意义外,原来的综合样式不应人为地被取消,而应该成为第三个品种。在那些综合小戏艺术中,塑造形象是靠各种艺术要素得以丰满而生动有趣,在审美上也让人获得多方面的满足。然而在我们的专业分工下,一时间民间歌舞和地方小戏被肢解了,音乐部分被音乐家拿走,舞蹈部分被舞蹈家拿走。如东北二人转、云南花灯都有这样经历。从舞蹈来说,东北二人转因素材太少未能形成独立教材,只是使手帕功归进了东北秧歌;云南花灯虽在舞院课堂上自立门户,风格也很突出,但终因素材量的不足,停顿不前,更未能产生有影响的作品,个别动作被吸收到某个作品中(如《东方红》大歌舞),起了一个作用,再无大作为。仅有的一个叫《傻大姐》的作品在花灯未进课堂前曾流行一时,还是因为它保留着说唱舞结合的样式。

20世纪80年代末,艺术院校院(校)长在昆明开会,使我有机会在当时的云南艺术学校看课。在看舞蹈科的民间舞时,他们使用着舞院的云南花灯教材,显得单薄而无生气;在看花灯科的花灯小戏时,因还保持着说唱舞的原貌,则显得丰满,生动有趣。当时我就想,这种地方小戏的真正生命还是在于这种综合形式,不分青红皂白地分解弄不好会葬送一个剧种的。事实上,从舞蹈本体来说,作为一种真正的人体艺术,舞之不足,当然可以调动说与唱与之配合,这是人体自身存在的,何不视为本体表现?我相信,赣南采茶民间舞保持了这一说、唱、舞综合特性,定会使它原本的特性得到发扬,从继承传统的意义上说,也让后代获得真正的传统艺术教育。

其三,重视“田野调查”方法的借鉴与运用。

整个研究团队继承和发扬了老一代民间舞蹈教育家们深入民间、直接向老艺人学习的好

作风,在新时代仍然能够爬山涉水,向底层群众访学,他们运用人类学“田野调查”的方法于舞蹈学,这种脚踏实地的做法,在现代舞蹈教育实践中尤为难能可贵。郭磊与他的学生们懂得,舞蹈不是说出来的和理论出来的,而必须实际去跳。他们留在影像教材中的“工作花絮”,实际就是这一方法的真实记录。难怪引进课堂的东西都那样真实而生动。

自然,这套教材的成果与经验不止我说的这几点。但仅此已证明该教材是值得肯定的。因此,在此项目完成并将出版之际,我向民间舞教材的新探索和新成果表示祝贺,也愿以此为序。

教育部艺术教育委员会常务委员
北京大学与北京舞蹈学院教授、博士生导师
北京舞蹈学院学术委员会主任
北京舞蹈家协会名誉主席
原北京舞蹈学院院长

2011年4月9日于北京中海凯旋

序 三

郭磊教授编著的这部《赣南采茶舞蹈教材与教学实践》，是近年来最新的一部有关中国民族民间舞教学极具学术价值的著作。

在浮躁学风泛滥、功利价值观肆虐的今天，能认真地做学问，踏踏实实地、一步一个脚印地做成一件事就很是难能可贵了，而郭磊教授一方面要主抓教学工作的行政事务，另一方面居然能在会海文山中杀出一条血路，为基础教学建设编写一部看似初级、初步的，实为深化开拓的、壮举般的教材，其精神真是令人可敬可佩！

我和郭磊教授的舞蹈学习经历有很多的共同之处，身为都市里出生成长的人，却对农耕文化如此热衷和投入，甚至出乎我们自己的预料。我们都是在舞蹈院校里受的教育，也大都先受过西洋舞蹈文化的熏染和陶冶，但一旦我们决定将自己的命运与中国民族民间舞联系起来之后，就义无反顾地爱上了这块土地，并由衷地为祖国母亲、为中华民族的五千年延续的文化而自豪。能为建造文化历史的长城贡献自己的一生，无疑是每个中国舞蹈人的终极追求。

郭磊教授对家乡的赣南采茶舞蹈情有独钟，我是一位见证人。赣南采茶的优秀继承人陈宾茂老师是目前仅存的江西民间舞蹈的传人。郭磊自小师从陈宾茂老师，直到考入北京舞蹈学院深造，当时正值我担任中国民间舞蹈系初创时期的系主任，由郭磊介绍认识了陈宾茂老师，由此较为全面而系统地接受了赣南的采茶舞蹈，为初创时期的民间舞教学增添了新内容。记得在北京舞蹈学校的时期，已故的许淑媛老师、王立章老师等都曾亲赴江西采风，学习过赣南采茶的“补鞋”片段。此中的来往交流为后来的革命史诗《东方红》大歌舞充实其赣南采茶舞蹈元素做出了重大贡献。《东方红》第二场《秋收起义》中的舞蹈步伐就取之于采茶舞蹈的动律。时过几十年，国庆60周年上演的大型音乐舞蹈史诗《复兴之路》，同样也有《秋收起义》的演段，也有赣南采茶的舞蹈步伐。民间舞蹈人经过几十年的努力，建立了一套赣南采茶舞蹈语言，使之在表达重大历史题材、表述地方情愫时，能准确而生动地传递信息。郭磊在对赣南采茶舞蹈几十年的学习和研究里，又以艺术的激情和灵性升华了这些独特的舞蹈语汇。2010年，郭磊教授和田露教授合作为一位出类拔萃的桃李杯选手创作了《那一别》，选手和编导同时获得了金牌。这看似偶然得之的奖牌，凝聚了他始终不渝的执着。偶然中蕴含着必然，这部《赣南采茶舞蹈教材与教学实践》就是必然之所在。

郭磊教授说,是因为“多元教材的发展需要,舞蹈文化的传承需要,教材教法的创新需要”而编著了这部学术性很高的教材。就教材而言,这些需要是必需的亦是必然的。但放大了看,放宽了想,编写教材除了具有传承的意义外,在加工、整理、提炼的过程中也在逐渐积淀着艺术创作的基础,即我们一直在努力探索建构的中国舞蹈语言。郭磊教授的教学实践,他创作的《走山》、《那一别》和继续在创作构思中的作品,都是民俗、民间的原生状态民间歌舞在舞蹈教育家们、舞蹈编舞家们的辛勤耕耘下收获到的丰硕艺术成果的体现。

我们一直在追寻着民俗、民间中的纯朴和纯粹,依靠人民给予我们的纯洁心怀,追求民族艺术的典范,中华民族的舞蹈经典就是在这样的追求下产生的。

郭磊教授为此走出了一条独特而坚定的路。

北京舞蹈学院教授、硕士生导师
北京舞蹈学院学术委员会副主任
原北京舞蹈学院中国民间舞系首任系主任

潘志涛

2011年4月6日