

北京市教委人文社会科学研究计划项目

团扇舞韵

TUANSHAN
WU YUN

郑维忠

著

民族出版社

北京市教委人文社会科学研究计划项目

团扇舞韵

TUANSHAN
WU YUN

郑维忠 著

民族出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

团扇舞韵/郑维忠著. - 北京: 民族出版社, 2004.9

ISBN 7 - 105 - 05846 - 3

I. 团... II. 郑... III. 民间舞蹈 - 中国 IV. J722.29

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 095107 号

民族出版社出版发行

<http://www.e56.com.cn>

北京市和平里北街 14 号 邮编 100013

金若龙文化工作室微机照排 迪鑫印刷厂印刷

各地新华书店经销

2004 年 9 月第 1 版 2004 年 9 月北京第 1 次印刷

开本: 850mm × 1168mm 1/16 印张: 8.375 字数: 192 千字

印数: 0001 - 3000 册 定价: 35.00 元

该书如有印装质量问题, 请与本社发行部联系退换
(汉文编辑二室电话: 010 - 64228001; 发行部电话: 010 - 64211734)

总 序

作为中国惟一的一所舞蹈高等学府,北京舞蹈学院走过了整整 50 个春秋。在半个世纪的历程中,北京舞蹈学院经历了三个重要的教学发展阶段。1954 年成立北京舞蹈学校,标志着中华人民共和国舞蹈专业规范教育的诞生;1978 年改为北京舞蹈学院,创建舞蹈专、本科教育;1999 年北京舞蹈学院增设舞蹈学硕士研究生教育。与初创时相比,今天的北京舞蹈学院发生了翻天覆地的变化,成为综合了中专、本科和硕士研究生三个教学层次,跨越了表演、教育、编导、史论研究、艺术传播、戏剧舞台美术等不同领域,覆盖了几乎所有中外重要舞种的中国舞蹈文化教育最高学府。无论在哪个时期,学院都在新中国的舞蹈教育中处于最前沿,发挥着举足轻重的作用,成为整个舞蹈事业发展的坚实基础。可以说,北京舞蹈学院的历史在一定程度上是中国舞蹈教育发展的缩影,是中国现当代艺术发展的重要部分。在党和政府的关怀下,它的脉搏始终和新中国的脉搏一起跳动。

当今世界,由于高科技的迅猛发展及经济全球化的趋势,给高等教育的改革发展既带来巨大机遇,也带来巨大挑战。各国政府都在积极采取措施深化改革以适应时代要求。党的十六大报告从全面建设小康社会目标出发,深刻阐明我国新时期教育发展的目标和任务、方针和要求、地位和作用,是新时期我国教育改革与发展的行动纲领。报告指出:“全民族的思想道德素质、科学文化素质和健康素质明显提高,形成比较完善的现代国民教育体系、科技和文化创新体系……人民享有良好教育的机会,基本普及高中阶段教育,消除文盲。形成全民学习、终身学习的学习型社会,促进人的全面发展。”就教育面临的新形势和十六大提出的教育发展目标和任务要求而言,高等教育要缓和长期以来供给不足和社会需求旺盛之间的矛盾,以满足人民群众日益增长的接受高层次教育的需求,必须要有一个较长期的适当超前发展。这既是摆在高等教育面前的一个伟大历史任务,又是一次面临更大发展的良好契机。我们要认真学习贯彻党的十六大精神,以高度的历史责任感深化北京舞蹈学院教育教学改革,推进舞蹈教育事业更大发展。

在“三个代表”重要思想指导下,按照北京市委有关精神,北京舞蹈学院结合自身实际制定了“十五”发展规划及 2010 年发展计划,拟定了“十五”期间的办学指导思想,明确提出以邓小平理论及“三个代表”重要思想为指导,抓住机遇,深化改革,促进发展。坚定不移地贯彻实施“科教兴国”战略,努力使舞蹈教育适应 21 世纪社会经济发展和文化建设的需要。以 2008 年奥运在北京举办为契机,全面提高办学质量和效益,充分发挥学院高标准地培养适应新世纪需要的社会主义文化事业的建设者和接班人的作用,

为建设首都文化中心和中国特色社会主义文化提供人力资源,到2015年,最终将北京舞蹈学院建成高级舞蹈文化人才培养基地,舞蹈文化的科学研究基地,舞蹈优秀作品创作基地。成为同行业世界一流的舞蹈高等学府。

为了这一个长远的目标,北京舞蹈学院在2001年—2002年连续推进两次深入系统的教学改革,各种会议研讨百余次,重新思考、整理了新形势下北京舞蹈学院的办学定位,推出了面向新世纪舞蹈高等教育体系的基本框架,系统加强了学科建设,强化了学术研究及教学质量的提高。我们在教学改革中通过反复研讨,将北京舞蹈学院的办学定位为教学研究型舞蹈学府。因此北京舞蹈学院必须下力量加强学术研究,使学术研究处于国内外舞蹈教育的领先地位。关于学科定位,我院属舞蹈学单科性学校,在学科建设与发展上必须突出舞蹈文化的特色,这是我院存在和发展的价值与基础。但在突出办学特色的基础上,应根据文化事业发展的要求及社会人才的需求,积极拓展与舞蹈文化相关的学科与专业,将舞蹈传统学科专业与舞台科技、艺术管理、高新技术以及舞蹈人体科学相融合,实现学院自身的综合协调发展。新时代的大学,不仅是一所教育机构,而且是一种文化载体,是文化的象征,他既向人民群众传授文化、传播文化,更重要的是创造新的文化。我院是国家舞蹈教育的最高学府,我们在培养人才过程中不但要传授舞蹈文化,而且要研究、创造发展新的舞蹈文化。未来的北京舞蹈学院应当建设成为中国舞蹈文化事业的三大基地:舞蹈文化高级人才培养基地;舞蹈文化学术研究基地;舞蹈优秀作品创作基地。新时代大学还必须面向世界,因此北京舞蹈学院还应加强同世界舞蹈教育界的交流与合作,对外肩负起代表国家迎接世界舞蹈教育挑战的责任。

北京舞蹈学院发展的宏图需要坚实的工作作为基础,尤其是学校的人才培养、学术研究、课程建设、教学水平提高等都是学科为基础进行的,因此学科的水平是学校教学质量和办学水平的基本标志。我院要建设成为世界一流水平的舞蹈高等学府,必须下功夫建设一些一流水平的学科。这需要首先做好学科与专业的调整,使学院培养的人才更适应社会全面发展的需求。其次,加强学科自身建设,提高教学质量和办学水平。第三,加强重点学科建设,推动教学、科研产生出国内外同专业一流水平的成果。在学科建设中,加强教材的创新与编写是非常重要的内容。教材是教学内容的文字、图形语言的具体体现,也是加强课程建设的重要标志。有课程设置而无教材,课程是空洞的,因而教材是学校培养人才、传播创造知识的具体内容和载体,是教学之必须。第四,通过学科建设加强对中青年学科带头人队伍的建设,培养造就新一代国内外同专业一流名师。教师是一个学校的办学之本,也是加强学科建设最重要内容。每个优秀学科带头人的成长之路各有其特点,但在教学实践中加强学术研究,不断创新,产生出优秀学术成果是共同的。教材建设是教师对学科专业知识的继承和创新,是对教学经验理论的总结,是学术研究的重要成果。学院明确提出要加大投入,组织各学科的带头人和骨干教师编写创作新的专业教材,同时要加快引进国外同专业的优秀教材。

为了切实加强教材建设,北京舞蹈学院制定了“十五”教材规划方案,作为深化教学改革和发展的一个重要工程项目。教材建设作为一项长期的教学科研任务,在面对21世纪高等教育飞速发展的大好局面以及我院迎来建院五十周年之际,特别是随着学科和专业的调整与建设的需要,我院教材建设在“十五”期间面临着更为严峻的挑战。首

先,由于学科和专业以及课程体系的调整,一些新建学科专业教材缺乏的问题比较突出。到2001年,我院新建专业教学系3个,占全院专业教学系总数的33%,其中新建的专业方向9个,教材建设急需跟上。其次,学院重点学科的专业教学系存在着主干课程教材配套不完善,内容更新跟不上时代要求,个别课程教材缺乏,教师授课仍停留在凭经验讲授的状况。再有,一些公共理论课未能结合我院学生的培养特点。因此,下力量抓好“十五”期间的教材建设,是关系到我院整体教学质量提高和保持我院在舞蹈教育上的龙头地位,实现争创世界同行业一流大学目标的重要工作。为此,学院确立了“十五”教材建设目标与建设重点:

1. 根据学科和专业以及课程体系调整的需要,重点完善各教学系专业主干课的教材体系建设,消除主干课程无教材的现象;
2. 重点资助和扶植一批具有国内领先水平及重大影响力的高水平教材;
3. 新编创一批新兴学科(专业)、交叉学科(专业)主干课程的教材,填补某些领域的空白;
4. 改编一批公共理论课的教材,在注重加强舞蹈专业教学的教材特色的同时,使其更适应时代与发展的要求。

教材的完备与质量是教学规范化和科学化的基石,教材建设包括对原有教材的归整完善和新编教材的立项建设。在“十五”期间,我院的教材建设将以三大专业为系统进行归整和立项建设,同时保障三大专业相互支撑的体系。

1. 表演专业:我院目前的表演专业包含芭蕾舞、中国古典舞(含汉唐舞)、中国民间舞(含东方舞)、音乐剧、国际标准舞等6个主要学科。其教材将以课堂教学、剧目教学、教学法和表演为系统归整、补充和立项建设。在2004年以前建成各自的教材体系,并正式出版。

2. 编导专业:编导专业目前包含中国舞和现代舞两大学科,由于编导教学和现代舞均属较新的教学领域,故而其教材的建设更显重要。目前,编导教材和现代舞教材已在筹划建设,学院2003年审定其体系,2005年有部分教材出版。

3. 舞蹈学专业:《中国艺术大系·舞蹈卷》中虽然包容舞蹈学教材系统,但我院对该专业的专业基础理论研究、舞蹈历史研究、舞蹈理论建构及舞蹈交叉学科的研究已经做了大量的工作,并已经出版了相应数量的教材。2004年有部分新的教材出版,到2005年,上述原有教材应构成一个系统工程。

在北京舞蹈学院即将迎来建院五十周年之际,我们教材建设的成果将是一份有着重要实际意义的厚礼。这不仅是对历史的总结,更是面对未来的一个新的起点。

北京舞蹈学院党委书记、院长
北京舞蹈学院“十五”规划教材领导小组组长

General Preface

Beijing Dance Academy (BDA), a unique dance college in China, has experienced three important phases of development in the past 50 years. The establishment of Beijing Dance School in 1954 marked the beginning of professional dance education in the People's Republic of China. The second phase started from 1978 when the school was renamed Beijing Dance Academy, which offered BA for dance majors. In 1999, BDA was further developed by adding to its education MA courses for dance majors. In certain measure the history of BDA reflects the development of both Chinese dance education and modern and contemporary arts. At present, the Academy is ranked the highest in higher education of dance in China, studying and researching on almost all important dance styles of the world as well as various disciplines such as Dance Performance, Dance Education, Choreography, Dance History and Theory, Arts Communication, Stage Design, etc. With the support and concern of the Communist Party of China (CPC) and that of the government, BDA has always been the solid foundation in the development of dance in China.

Thanks to the rapid development of high-tech and global economy, the reform of higher education is given great challenges as well as opportunities. All governments of the world are taking measures to deepen educational reform so as to adapt to the new circumstances.

The report at the 16th National Congress of the Communist Party of China has clarified the objectives and tasks, courses and requirements, status and functions of our educational development during the new period. Higher education should endeavour to balance between the long-term short supply and the expanding social demands, and bring forward proper development in a longer period. We are motivated by such a great historic task to deepen educational reform of our Academy and to boost dance education to even greater development.

With the help of municipal government, BDA has worked out the Tenth Five-Year Plan (2001—2005) and Plan for the years up to 2010, drafting the guidelines for running the Academy, and seizing all opportunities to deepen the educational reform. 2008 Olympics in Beijing would be a great chance for us to promote the qualities and profits of our education, and cultivate the specialized talents to meet the requirements of the cultural career of Beijing as well as the whole country. By the year 2015, BDA will have been one of the best dance colleges in the world, known as the base on which to cultivate outstanding talents, research on dance cultures and create excellent dance works.

In order to attain these far-sighted objectives, BDA boosted teaching reform in 2001 and 2002, and reconstructed the educational orientation in the new situation. Subjects' establishment has been strengthened systemically, and dance research and teaching quality have been enhanced. Our goal is to establish a Dance College of Teaching and Researching. Therefore, we must emphasize our academic research on dance.

The Academy is a school solely for dance majors, so the development of dance characteristics is the value and foundation of our survival and development. Besides, we should exploit other dance-related subjects, incorporating in our traditional dance subjects the stage science and technology, art management, high-tech and science of dance body. An up-to-date college must be international, so BDA should take on the responsibility of promoting exchanges and cooperation with other countries in the field of dance education.

The great prospects of the Academy entail solid foundation of the subjects, on which the cultivation of dance students, academic research, curricula establishment and teaching improvement are all based. Therefore, the level of subjects is an essential sign of teaching quality and management level.

In order to make BDA become a first-class dance institute of higher education in the world, we must try our best to establish some first-class subjects. Firstly, we need to adjust subjects and specialities to meet the requirements of the society. Secondly, the subject establishment should be perfected itself with the improvement of teaching quality and educational management.

Thirdly, we need to strengthen the establishment of key subjects, encouraging the best products of teaching and research both at home and abroad. In the course of subjects establishment, much more emphasis should be placed on writing and editing teaching materials, conveying teaching contents by means of words and pictures.

Fourthly, we need to establish the leading teaching team of the young and middle-aged, cultivating first-class dance masters in domestic and international dance realms. The teaching staff is the root of a school, and also the most important content of subject development. Every leading teacher has his or her own characteristics, but the results of their academic research can be shared by all.

Teaching materials are created through continuous studying and innovating professional knowledge, and summarizing teaching theory and experiences. The Academy is making greater investment in producing new or updated teaching materials, and meanwhile, introducing timely excellent teaching materials from abroad.

BDA has worked out the Tenth Five-Year Program for Teaching Material (the "Tenth · Five" Program) as one of the important projects of deepening teaching reform and development. Under the circumstances of rapid development of higher education in the 21st century, the coming celebration of the 50th anniversary of BDA, especially the necessity of adjustment and establishment in subjects and specialities, our establishment of teaching materials will be much more challenging than before.

On one hand, we had set up three new departments by 2001, 33 percent of overall professional departments, among which there were 9 new specialities. So new teaching materials are demanded to adapt to the development. On the other hand, some of the core curricula of the key subjects and the key departments are suffering either lack of teaching materials or having teaching materials out of date. Moreover, the public curricula need to be adjusted to the characteristics of our students.

With regard to the improvement of our teaching quality and establishment of the leading role in dance education in China, as well as the top dance college in the world, we set up a goal for completing the "Tenth·Five" Program:

1. We shall strengthen the establishment of core curricula, and eliminate: the phenomenon of teaching without teaching materials.

2. We shall support financially some advanced teaching materials of dance in China, which are of high level and of great influences.

3. We shall establish teaching materials for the core curricula of some new subjects (specialities) and cross-curricula (specialities).

4. We shall revise and update some teaching materials of public curricula, making them meet the requirements of the times and development.

The improvement and quality of teaching materials is the cornerstone of standardization and schematization of teaching, including the revising and updating of the traditional curricula, as well as the establishment of the new teaching materials. During the "Tenth · Five" period, the project of teaching materials of BDA will be carried out systematically and cooperatively in terms of three specialities.

I . Performing: the performing subjects of BDA include 6 main specialities of Ballet, Chinese Classical Dance (Han & Tang Dynasty Dance inclusively), Chinese Folk Dance (Oriental Dance inclusively), Musicals, International Ballroom Dance etc. The teaching materials will be written, revised and updated systematically as a project. By 2004, they will have formed their own system, and been published officially.

II . Choreography. the Choreography subjects of BDA include 2 main specialities of Chinese Dance and Modern Dance. The establishment of Choreography teaching materials is much more important, because teaching Choreography and Modern Dance are just starting in China. At present, the Choreography teaching materials are being prepared with their general outline examined in 2003, and some of them will be published in 2005.

III . Dance Science: Though *The Chinese Arts Department · Dance* Volume did not contain the teaching materials of Dance Science, BDA has already done a great deal of fundamental researches on dance theory, dance history as well as cross-subjects of dance. Some of them have already been published. Some of the new teaching materials will be published in 2004, and by 2005, the above mentioned shall have been integrated into the Dance Learning System.

Beijing Dance Academy will soon reach its 50th anniversary, the harvest of our teaching ma-

terials will be a significant present to our Alma Mater. It is not only a summarization of our history, but also a new starting point for our future.

The President of Beijing Dance Academy

The Secretary of CPC Committee of BDA

The Chief of Leading Team of "Tenth Five" Teaching

Material Establishment of BDA Wang Guo Bin

自序

从刘人岛主编、中国戏剧出版社出版的《中国传世人物名画全集》里一些执扇仕女图中我们不难发现,早在遥远的年代,我国的人物画就已卓有建树。看着这些风姿万千的仕女,我常常惊叹:那些古代的画家,并不一定都学习过舞蹈,更不可能了解现代舞蹈者所念的那些“冲、靠、拧、提”的古典舞身韵词儿,可是这些仕女图不仅散发着浓郁的中华民族文化气息,闪烁着东方女性独特的典雅美,就是从古典舞身韵的具体动作而言,也是那样的耐人寻味。也许有人认为,画家可以根据戏曲人物而作。正如李泽厚先生所说:“把这种市民文艺展现为单纯视觉艺术的,是明中叶以来沛然兴起的木刻版画。它们正是作为上述戏曲小说的插图而广泛流传,市场销路极好。它也是到明末达到顶峰。”

不过,有谁能够说得清是戏曲、舞蹈艺术家从人物画或者木刻版画里获得了灵感呢,还是画家从舞蹈、戏曲艺术里面得到了启发?艺术是相通的,是互相交融的。舞蹈与戏曲,舞蹈与文学、诗歌,舞蹈与线的艺术——雕塑、人物画、木刻版画,甚至山水画、书法等等无一不有着水乳交融的关系。“以形写神”、“气韵生动”也好,“言不尽意”、“技进于道”也好,或者是优美的“荷加斯形线”也好,这些都是画论、诗论、书法论给与团扇舞蹈的启示。总之,在对交叉学科的研究中开阔了自己的视野,提高了理论水平并指导着团扇舞蹈的课堂实践。

在庆祝北京舞蹈学院建校 50 周年之际,《团扇舞韵》终于问世了。它与 2002 年 11 月北京舞蹈学院音像部拍摄的《团扇》教学片的配套发行,较完整地体现了笔者的学术思想与实践。在整个研究过程中,始终得到了家人和朋友的关心和帮助。个人的能力是有限的,一经申请科研项目,就得到了北京舞蹈学院王国宾院长、学院科研处领导、中国古典舞系的大力支持,还得到了李正一等教授的关注和鼓励,得到了加拿大舞蹈心理治疗师、高级督导伏羲玉兰的帮助和关心;并荣幸地被北京市教委批准为人文社会科学研究计划项目。在此,对所有帮助和支持过我的人表示衷心的感谢,更要感谢中国戏曲学院的王诗英副教授(她所传授的那套戏曲团扇组合,令笔者受益匪浅,并从此步入了研究和探索之旅)!也衷心希望同行们能够与我切磋技艺,予以批评雅正。

2004 年 6 月于北京舞蹈学院

目 录

总 序.....	(1)
自 序.....	(1)
第一章 团扇概况	(1)
第一节 “五扇归一”之名称考证	
——团扇工艺品的收藏和展示	(1)
第二节 团扇舞蹈文化的艺术魅力及训练价值	
——团扇舞蹈的功能性	(6)
第三节 团扇、团扇舞蹈的历史背景和文化依据	
——团扇技艺曾被收摄于戏曲艺术中	(9)
第二章 团扇舞蹈的内涵——人文精神	(12)
第一节 影响久远的“魏晋风度”与团扇舞蹈	
——“人的觉醒”与“气韵生动”、	
“文的自觉”与“线”的艺术	(12)
第二节 中华民族的审美定势及团扇舞蹈的审美风标	
——积淀着几千年文明史的审美定势之相对持续性	(16)
第三章 凝聚着中华民族艺术精神和审美风范的中国古典剧论	
——一个独特的理论体系在当今世界的艺术魅力	(19)
第一节 舞蹈是戏剧艺术的源头之一、“程朱理学”曾令舞蹈衰落	
——从戏校 40 年前的一份教纲看舞蹈与戏剧的交融关系	(19)
第二节 审美理想是美学概念	
——中国古典剧论与中国古典舞蹈	(24)
第三节 “雅”趣是中国古典艺术的审美风范	
——中国古典剧论的审美原则	(28)
第四章 团扇舞蹈的审美理想追求	(30)
第一节 祥和、委婉的团扇舞蹈文化	
——中国古典剧论审美理想表现之一“和”	(30)

第二节 古雅、文雅之团扇舞蹈文化	
——中国古典剧论审美理想表现之二“雅”	(33)
第三节 团扇舞蹈是美丽的,形式比内容更令人感到有趣	
——才、慧、致与审美理想表现之三“言情与教化”	(35)
第五章 团扇舞蹈研究和实践中的思考	
——民族艺术精神的传承是首要的	(38)
第一节 “本体论”和“本色论”	
——团扇舞蹈与中国文学、中国戏剧	(38)
第二节 程式化是中国戏剧艺术独特的表演形式	
——为三百多个剧种服务的京剧形体训练模式	(40)
第六章 团扇舞蹈在继承中发展和创新	
——团扇舞蹈技艺构思	(45)
第一节 团扇舞蹈在实践中的继承、发展和创新	
——关于“技进于道”以及“雀形”、“蝶形”	
舞步与S形线、太极图	(45)
第二节 “团扇”舞动铺垫	
——手势及手臂的特殊位置、脚的位置与脚步练习	
——横拧与S、∪形线的形成	(49)
第三节 团扇技艺	
——团扇的四类、九种拿法	(60)
第七章 捏扇的动静态舞姿及各种捏扇组合	(63)
第一节 捏扇的动静态舞姿	(63)
第二节 捏扇组合:《出水莲》、《月魂、合欢扇》	
《乐鸣舞跃》、《月夜听琴》	(66)
第八章 握扇	(79)
第一节 握扇的动静态舞姿	(79)
第二节 握扇组合	(82)
第九章 夹扇	(94)
第一节 夹扇的动静态舞姿	(94)
第二节 各种夹扇的组合	(96)

第十章 团扇综合技艺	(103)
第一节 关于扇穗	(103)
第二节 综合性组合	(103)
第十一章 剧目	(113)
第一节 《宫扇神韵》	(113)
第二节 《梦蝶》	(113)
附 眉	(114)
12 套组合、剧目的诗词引文	
附 图 (彩色插页)	
剧目附图(1、2)	(1)
附图(3 至 6)	(2)
附图《梦蝶》三人舞、独舞剧照	(3)
第一章附图(1-1 至 1-5)	(4)
附图(1-6 至 1-9)	(5)
第六章附图(6-20 至 6-29)	(6)
附图(6-30 至 6-41)	(7)
第七章附图(7-1 至 7-6)	(8)
附图(7-7 至 7-13)	(9)
附图(7-14 至 7-20)	(10)
附图(7-21 至 7-23)	(11)
第八章附图(8-5)	(11)
附图(8-1 至 8-4)	(12)
附图(8-6 至 8-8)	(13)
第九章附图(9-1 至 9-5)	(13)
附图(9-6 至 9-8)	(14)
第十章附图(10-1 至 10-10)	(15)
附录附图(1 至 4)	(16)

第一章 团扇概况

丰富的道具运用是中国传统舞蹈的一大特征，在《礼记》中即有“不舞不授器”的记载。而各种道具的运用也一定有着独特的内涵。刀、枪、剑、戟一定与战争、武练健身有关；锣、镲、鼓、伞、手绢、折扇和羽毛扇的运用，以及水袖、翎子在空中飘舞与晃动，都表达着中国人独特的心理和人文环境。本章将重点介绍团扇的名称考证、团扇舞蹈的艺术魅力和历史背景、文化依据。

第一节 “五扇归一”之名称考证

——团扇工艺品的收藏和展示

中国传统的舞蹈文化，积淀了中华民族上下几千年的文明史。身为“龙”的后裔，我们有取之不尽、用之不竭的艺术源泉。作为工艺品的团扇，本身就凝聚着诗、书、画的神韵，散发着传统手工艺制作的精细与独特匠心。当美丽的团扇与中国结、与中国古典舞蹈完美结合的时候，就更是星月璀璨了。当然，为了呈现团扇舞蹈文化的馨香，必然要走上一条有趣的、曲曲弯弯的探索之路。

中国戏曲学院的副教授王诗英先生如是说：作为舞台道具，在戏曲里面共有三种：一种是折扇，一种是羽毛扇，还有一种就是团扇。

笔者研究团扇舞蹈文化，始于1995年左右。开始，仅仅是帮助王诗英副教授联系一些香港和台湾朋友向她学习“水袖”传统舞蹈，一方面是王老师艺术造诣深厚，另一方面也希望在那个经济拮据的年代，帮助我所敬重的、我在戏曲学院上学时的身韵启蒙先生兼班主任的她，有点额外的经济收入。起初我和那些台湾朋友一起学，后来干脆自掏腰包，把王老师请到舞蹈学院来帮助我进一步提高技艺，其实当时也没有什么特殊的目的，就是喜欢、热爱，不愿意丢掉自己原来所学习过的传统文化（水袖、剑等）。大概是在戏剧不景气的年代，我对古老传统艺术还那样热爱与执著，感动了王诗英先生，她主动提出传授我一套“团扇”组合。值得注意的是，作为市民文艺——戏曲中的折扇在民间比较普及，而有着更多文化内涵、甚至是宫廷文化背景的团扇，在戏剧舞台甚至是舞蹈艺术中却很少见，了解和掌握的人也不多。当然王老师所传授的这一套组合是程式化了的、专门为戏曲艺术服务的。用她自己的话说：“团扇在戏曲里面是表现花旦类型人物的。”

戏曲与舞蹈虽有许多本体的相通之处，但是在动作的幅度、力度、速度、对空间运用，甚至训练手段等等审美特征方面，却还有很多本色的区别。加之戏曲诞生的年代甚远，作为时代的产物，必有那个年代的烙印，今人自然不能照搬。所以团扇舞蹈这种“形式”，也就成了我研究和探索的课题！时代在前进，极有可能人们尤其是年轻人，因为不了解甚至不喜欢戏剧艺术，而丢弃了“团扇舞蹈”这种宝贵的艺术形式，或是仅仅把它放进博物馆里珍藏起来。所以大有必要对于“戏曲舞蹈中表现花旦类型角色”的团扇舞蹈的动作形态、舞者的社会地位、社会心态加以研究，因为在程式化的京剧里，做工，绝对是为故事情节和人物服务的。

吴同宾、周亚勋主编在《京剧知识词典》中这样写道：狭义的花旦指的是扮演性格活泼爽朗、举止轻盈伶俐的青年妇女，这样的角色丫鬟比较多……广义的花旦范围比较广，一般包括这样几种：一是闺门旦，原来专指未婚妇女，发展到后来，有些角色举止比较稳重也划归到闺门旦里了。闺门旦以大家闺秀或比较稳重的小家碧玉为多。二是玩笑旦，顾名思义就是好打、好闹、好说、好笑的角色，大都出现在喜剧或闹剧里，表演特点是风趣、诙谐。三是泼辣旦，扮演性格泼辣的角色，性格鲜明，说话锋利，举止放荡不羁。四是刺杀旦……^①

以上种种花旦，她们的表演与做工，都与她们的社会地位以及心态分不开。同样的团扇动作，在不同的人物身上，就会现表出不同的特征以及不同的含义和感觉。比如丫鬟，虽然多有善良一面，但是由于社会地位低下，由于侍于主子，所以又难免有献媚于主子的心理动作反应。小家碧玉多是绕屋盘梁的家雀，她们所想、所思自然仅仅是“天气如何好啊、自己如何梳妆打扮”等等。大家闺秀虽稳重但是角色的局限又令她们拘谨。至于玩笑旦、泼辣旦、刺杀旦与有着深厚文化背景的团扇关系不大，与我所研究的《团扇舞韵》也无太大干系。因此绝对不能把戏曲中的团扇表演照搬进舞蹈艺术中来。只有吸取其中的一些元素，保留传统艺术中的精华（比如一些动作形态和团扇的拿法），并且对其中的一部分加以扩展和改造（比如中国结在团扇上的运用），更要融入中华民族深厚的文化底蕴，才能发展成为修炼东方女性高贵、典雅之神韵的一种静懿手段！从20世纪90年代起，我在分析戏曲团扇舞蹈素材、动作形态、心理状态的前提下，把重点放在了研究团扇的用法上，进而又研究了中国古典戏剧理论、美学中的“魏晋风度”，涉猎了诗学、线的艺术——人物画、书法理论，以及分析研究中国古典舞蹈的身韵与戏曲身段的特征等等，开始了十年磨一剑、继承与发展创造的漫漫之旅。

本文所讲的“五扇归一”，是经过了认真的研究与查证之后，所得出的结论：“便面”、“宫扇”、“纨扇”、“宝扇”其实指的都是“团扇”，只不过“便面”是从它的使用角度而言；“宫扇”是从它的宫廷背景而言；“纨扇”是指它的制作质地贵重；“宝扇”却带有全面褒奖之意；而“团扇”的称呼就更有深层的内涵了。

由上海文艺出版社1982年出版、孙景琛和吴曼英所著的《中国历代舞姿》一书中，第76页有一图，为甘肃省酒泉嘉峪关晋墓壁画“墓主燕居行乐图”，图中有一舞

^① 吴同宾、周亚勋：《京剧知识词典》，第7-8页，天津，人民出版社，1990。

伎的形象。书中还写道：她身着朱砂、黄、绿三色裙，上衣饰五彩接袖，两手各执一方形扇（或称便面）。孙景琛和吴曼英的“或称便面”的说法，以及图上的方形扇，为我们提出了如下的问题：“方形扇”是不是“团扇”的前身？“便面”是否就是团扇？带着这些问题，我畅游在古诗的海洋里，“纨扇”、“宝扇”、“宫扇”、“团扇”等等名称，逐渐浮现在眼前，逐渐解开了脑海里的疑团，为团扇舞蹈的继承和创作奠定了一定的基础。因为“团扇”道具的内涵，将会为团扇舞蹈的继承和发展打开很多思路。假如连舞台道具都没有搞清楚，只能停留在表面做文章。

在汉代的乐府诗中，有这样一首抒情诗：

纨扇如团月，出自机。
画作亲王女，乘鸾向烟雾。
彩色世所重，虽新不代故。
窃悲凉风至，吹我玉阶树。
君子恩未毕，零落危中路。

——江淹

江淹的诗不仅歌颂了纨扇如同圆月，象征团圆，而且还描述了纨扇上美丽的仕女图，虽然新颖可爱，但是却仍然保留着古风。北宋周文矩的《仙女乘鸾图》之佳作（见《中国传世人物名画全集》上卷 69 图），与此诗文颇相匹配。

在历代《情诗》中，居然读到了一首“团扇歌”：

新制齐纨素，皎洁如霜雪。
裁为合欢扇，团圆似明月。
出入君怀袖，动摇微风发。
常恐秋节至，凉风夺炎热。
弃捐篋笥中，恩情中道绝。

——班婕妤（西汉·女诗人）

在诗文的注释①中写道：“团扇，也叫宫扇，宋以前称扇子，都指团扇而言。”团扇就是宫扇，这是正确的，但是如果说在宋代以后才有“团扇”的称呼却是缺少根据的，因为早在梁朝简文帝的诗文里就有“团扇”之说了。不过女诗人在诗中还告知后人，那个时代的团扇，娇小玲珑，不仅可以藏在怀袖里面，而且这“皎洁如霜雪”的团扇，还是用齐国生产的纨、素绢制作的，所以也有“纨扇”之称谓。

在注释③中还写道：“合欢扇，此指团扇”。没有想到我与古人谋而合，因为在团扇舞蹈组合以及剧目中恰有“月魂、合欢扇”的动作和术语，有“望月扇”和“奔月”的舞蹈动作。笔者和诗人的心相通，将团扇与月魂蝉联。

梁简文帝咏颂团扇舞蹈的诗句尽现魏晋风流：

扇开衫影乱，巾度履行疏。
殷扇回广袖，团扇掩轻纱。

这是我所见到的、惟一的团扇和“舞蹈”有关的诗句，这位皇帝不仅很确切地道出了团扇的名称，而且对于团扇舞蹈倍加称颂。因为我曾经疑惑：“扇开衫影乱”的“扇”，会不会是民间舞用的折扇？这位皇帝回答了我的问题，是“团扇”掩轻纱，并