

李白文化的舞剧式 表达理论与创作

扎西江措

著

西南交通大学出版社

四川省哲学社会科学重点研究基地
四川省教育厅人文社会科学重点研究基地
绵阳师范学院李白文化研究中心资助项目（编号：
LB13-03）

李白文化的舞剧式 表达理论与创作

扎西江措 著

西南交通大学出版社

· 成 都 ·

图书在版编目 (C I P) 数据

李白文化的舞剧式表达理论与创作 / 扎西江措著.
—成都: 西南交通大学出版社, 2015.4
ISBN 978-7-5643-3659-2

I. ①李… II. ①扎… III. ①舞剧—人物形象—人物
塑造 IV. ①J723

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 005842 号

李白文化的舞剧式表达理论与创作

扎西江措 著

责任编辑 罗小红

封面设计 何东琳设计工作室

出版发行 西南交通大学出版社
(四川省成都市金牛区交大路 146 号)

发行部电话 028-87600564 028-87600533

邮政编码 610031

网 址 <http://www.xnjdcbs.com>

印 刷 成都蓉军广告印务有限责任公司

成 品 尺 寸 146 mm × 208 mm

印 张 5.75

字 数 110 千

版 次 2015 年 4 月第 1 版

印 次 2015 年 4 月第 1 次

书 号 ISBN 978-7-5643-3659-2

定 价 25.00 元

图书如有印装质量问题 本社负责退换

版权所有 盗版必究 举报电话: 028-87600562

自序

物质和精神是人类不可或缺的两大需求，二者缺一不可。在现今的社会生活中，物质已经极为丰富，相比之下，精神也要跟上物质的脚步。

习近平同志强调，要在文化产业领域积极推进自主创新，传承中华文明，弘扬中华文化。中共十八大也曾提出要增强文化的整体实力和竞争力。在这些前提下，为响应国家号召，提高人民精神文化水平，关于李白的舞剧创作应运而生。然而文化产业自发展以来，就受到社会效益和经济效益两方面的制约，只有将两者有机地结合起来，达到共赢的完美切合点，才能最大限度地发展文化产业，弘扬文化产业。

舞剧是一种独具特色的文化形式，大多数人不理解它，更多的人看不懂它，这主要是因为对于舞剧内容的不了解。而像本书中所介绍的，将李白的背景资料、生平事迹等做成一个文化产业链，让每一个前来

观看的人都能耳濡目染地接受到关于舞剧内容的信息，这样观看舞剧时不仅看起来不吃力，而且能看懂。舞剧能够最大限度地展现一个时代的一切，电影用布景和服饰来展现一个时代，舞剧在这方面更胜一筹。每个时代都有自己独特的音乐形式和乐器，这些独具时代特色的乐器和音乐一出，时代感油然而生，加上服饰上的特色，能将每一个观众拉回到舞剧所要表现的时代。李白是唐朝著名诗人，是我国历史上的一位诗歌巨匠，很多脍炙人口的诗词都出自他手，到底是怎样的人生经历，怎样的生活背景造就了他？没有人生来就是“诗圣”“诗仙”，都是一步步走出来的，本书将告诉你，李白是如何走出了他成为一代“诗仙”的道路的。本书以舞剧的形式，来表现他不畏强权的人格特点和“诗仙”的豪放与不羁。

文化产业的发展可以极大地提高人民的精神文化需求，但是发展文化产业要受到经济效益的制约，不被理解的舞剧往往无法取得较好的收益。因此本书提出的构架李白文化的产业链显得尤为重要，独具特色的小说与舞剧的融合，使得整体感更加平易近人，将艺术的高贵感变得大众化，让更多的人能去了解、去

发现。本书凸显了一个新的开端，以舞剧的形式来表现李白文化。李白文化的展现形式，应该是丰富多样的，舞剧的形式能发挥出一些其他形式无法代替的影响，比如舞剧中的服饰，是仅用图片和文字无法形容的，只有视觉上的冲击才能告诉大家。

近些年来，传统的东西越来越丢失，舶来品备受欢迎，尤其受一些年轻人追捧。虽然我们不应戴着有色眼镜去看外来的东西，可是本民族的优秀传统文化更应该受到重视和理解，就好像都德在《最后一课》中所说的一样，文字是民族的钥匙，中华民族的优良传统也是我们的钥匙，这种文化需要我们去弘扬、去传承，让优秀的民族结晶永留下去。

这本书对于弘扬民族文化有很大的作用，尤其是李白文化，能让人们更深刻地去认识李白，认识中国的优秀文化传统和历史底蕴。总的来说，这是一本值得一品的好书。

扎西江措

2014年7月

前言

谈到本书的创作，其实是源于一场聊天。人们告诉我市场上关于舞剧的东西太过于贫乏，而且世人对于舞剧总是有一些不理解，阻碍了舞剧这种文化形式在中国的发展。作为一名从事舞剧创作理论和实践研究的文化工作者，我总想通过自己的努力来改变这些现状。舞剧的范围十分广泛，可以创作的主题很多，但因为我现居住在四川，就想选独具特色的能够代表四川的人，因此我想到了李白。李白身上有很多让人欣赏的地方，比如说他不畏强权的傲骨，斗酒诗百篇的才气。这些构成了传奇的李白，让李白豪放洒脱的气质也更深入人心，在世人心目中，李白就好像一位大侠。

本书的最大特点，是用小说的形式来介绍李白，同时在小说的基础上加之舞剧。这也是本书想创新的一点。学术书籍的学术性太强，如果让普通人来阅读的话，不免会产生一些枯燥乏味的感觉。本书加入小

说之后，增强了可读性，让读者在浏览小说的同时，将李白的形象构建起来。而且本小说除了适度创作之外，基本上还是按照真实的历史来写的，看了小说，就相当于读过了历史。除此之外，小说还讲大的时代背景和李白形象的树立，后面只需要将这些东西充实即可。

本书的第二个特点是舞剧剧本。既然本书是谈舞剧方面的东西，当然要有舞剧剧本。剧本的写作是根据前文的小说来创作的，将小说中典型的、脍炙人口的或者独具特色的事变成舞剧，使难懂的舞剧让人一看就懂。加上优美的舞姿、华丽的服饰和具有时代风格的乐器演奏，一定会让更多的人爱上舞剧这种文化。

本书还讲述了舞台美术，可以说这部分也是想让更多的人了解舞剧。舞台美术是舞剧之中极为重要的一部分。好的舞美，可以让观众有种梦回唐朝的感觉，舞美做的越好，整场舞剧就越能深入人心。如果只是从绚丽程度上来说，绚烂的舞美效果也能够吸引更多的观众。

本书最后讲述的是服饰。一个时代的产物有很多，但是最能体现一个时代的，就属服饰的特色了。以现在的生活为例，穿着一身运动服，背着书包，我们就

知道这个是还在读书的孩子；穿着一身西服，扣子扣得很严实，还提着公文包的，一定就是上班族了。从服饰上，我们可以分辨不同的人，不同的生活阶段和社会地位，这点在舞剧之中也适用。如我们想表现两个妃子，一个受宠，另一个不受宠，那么从服饰上，受宠的是华丽的主色，不受宠的则是比较素的颜色。服饰除了能代表一些旁白语言来传递想要观众知道的信息以外，还能带给人视觉享受。现在的人越来越喜欢视觉冲击，电影上的 3D 和 IMAX 效果充分证明了这一点。既然观众喜欢视觉冲击，我们就用服饰在他们的视觉上造成冲击。完全还原唐代的服饰，一方面可以带给人新鲜感，另一方面可以造成很强的视觉冲击。

这本书大致就是由以上四个方面组成，后三个方面是构成舞剧不可或缺的部分。我希望通过对这些内容的阐述来介绍舞剧，让人爱上舞剧这种艺术形式，同时爱上李白，爱上四川，为宣传李白文化，构建李白文化产业链做出自己的贡献。

扎西江措

2014 年初夏于白俄罗斯国立文化艺术大学

目 录

绪论——李白文化的背景及问题陈述	1
第一章 舞剧创作	15
第一节 舞剧创作的概念	15
第二节 舞剧创作的发展	24
第三节 理论价值与实践意义	29
第二章 舞剧创作理论体系概述	33
第一节 分析要解决的问题	33
第二节 创作理论	41
第三节 舞剧创作框架	46
第三章 舞剧创作规律、思维及其理念	51
第一节 创作规律	51
第二节 创作思维	57
第三节 创作理念	62

第四章 李白文化的舞剧式创作67

第一节 舞剧文学脚本 67

第二节 剧 本 139

第三节 舞台美术 156

第四节 灯光设计 162

后 记 171

绪论——李白文化的背景 及问题陈述

在社会发展如此迅速的今天，人们在物质方面得到了极大的满足，与之相匹配的精神层面，人们也有了越来越高的要求。在物质日益发达的今天，我们谈论的，就不应该是流于表面的、物质上的东西，而是应该关注深层次的精神方面的，能满足人民的文化需求的東西。因此，对于李白文化的弘扬与挖掘，是有必要的，更是有价值的。

在文化产业上，有时候一个人就能代表一个地方，比如说孔子与山东曲阜。一说到曲阜，就能让人联想到孔子，联想到孔夫子庙，联想到孔子是中国历史上一位伟大的教育家和思想家，是儒家学说的创始人，进而联想到儒家学说是以“仁”为中心的。这些都是由“孔子”而想到的，这就是所说的文化产业链，孔

子已经形成了自己的文化产业链。提起孔子，也会让人想到曲阜。李白是四川的代表性人物之一，按照如今的划分，是属于四川省江油市青莲镇的，所以说，可以从李白的身上展开一条新的文化产业链，一提起李白，就能让人想到江油，想到四川。

在说其他问题之前，首先要对李白有个全方位的认识。只有充分认识了李白，了解了真实的李白，才能从中去粗取精，找到构成李白文化产业链的核心部分，让人们想到李白就想到江油。

一、李白的人生阶段

1. 少年阶段

少年时期是李白的知识储备时期，是世界观和人生观的形成时期。年少的时期也是一个积累的时期，只有年轻时候的充分的积累，才能给将来提供充足的知识底蕴。年轻的李白博览群书，不光是儒家的学说，而且浏览其他诸子百家的书籍。年轻时候的李白就已有经典诗词问世。李白从小就练剑，练就“好剑术”。年少的李白相信道教。李白年轻的时候身上就有两种

矛盾相互冲突，他一方面喜欢隐居山林，另一方面又想建功立业辅佐圣上。于是他有了“功成身退”的打算，等建功立业之后，再归隐山林，这也促成了李白一步步地步入朝廷，走上仕途。

2. 远游阶段

二十岁左右的李白已经游遍蜀中名山大川，拜访了不少的名人隐士，但游历得越多，才知道自己知之甚少，于是李白决定辞亲远游，拓展人际交往，谋求个人前程。李白离开了自己的家乡，离开了蜀地，在全国展开了自己的游历行程。虽然至今李白的游历路线仍没有定论，但是大致经过的城市还是有的。李白的“朋友圈”和“交际场”就在这个时期形成了，而且几次重要的偶遇，也为李白想要进入朝廷为国效力提供了便利，而游历时创作的诗词也让一些名人有所耳闻，这些种种都为李白的今后铺垫了道路。

离开蜀地之后，李白人生的第一个转折点是在江陵碰到了司马承祯。司马承祯毕生研究道法，对于道的研究很是深刻，而且写了一手好字，其诗也飘逸如仙。当李白得知对方是司马承祯之后，献上了自己的

诗词。年轻的李白带有一种道骨仙风、气宇轩昂的感觉，司马承祯见过李白之后就对他有些好感，看了李白的诗词之后，更是对他大加赞赏，夸奖李白有“仙根”，是自己在朝野这么多年都没有见到过的人才。有了司马承祯对他的高度评价，李白对自己更加有信心了。紧接着他途经岳阳继续南下，到了洞庭湖。就在这里，和李白同出蜀道结伴而行的朋友暴病致死，李白伤心至极，眼泪都哭干了，眼睛流出了血，周围的路人听到李白的哭声都不免落泪。这就是李白的著名典故“洞庭葬友”。之后李白孤身一人来到了庐山，写下了那首流传千古、家喻户晓的“飞流直下三千尺，疑是银河落九天”（《望庐山瀑布》）。来到金陵，看着前朝的遗迹，李白有一种自豪的感情。往日的繁华已经消失殆尽，根本比不上现在大唐的繁荣昌盛，李白对于自己是大唐人而心生自豪。金陵儿女对李白的款待，是他一生都难以忘怀的。秋天的时候，李白在国际都市扬州病倒了，这也是他自游历以来，第一次认真地考虑自己的理想和现状。出蜀游历已经过去很多年了，可是自己当初建功立业的理想却一点儿也没有

实现。病痛的折磨和理想的惨状，加之对家乡深深的思念，使得李白终日郁郁寡欢，而唯一能给他带来点喜悦的，就是和朋友们的书信往来。病好之后的李白经过认真的思考，决定自己要做什么，但是并没有很大地改变现状。他回到荆门待了很久，感觉建功立业依然渺茫，但是没有功成名就，又无颜回到故乡面对蜀中父母，于是他又开始了自己的第二次出游。

第一次出游，李白主要是为见多识广，而这一次出游，为的就是建功立业了。他先去洞庭湖转走了故人的遗体，接着得知了孟浩然的为人。李白去襄阳拜见孟浩然的时候写下了著名的《赠孟浩然》，但是依然没有给自己带来什么仕途的机会。李白接受了孟浩然的建议来到安陆，并在这里成了亲。但结婚生子并没有挡住李白想要步入仕途的决心。他以安陆为根据地，外出结交一些达官贵人。公元 734 年，李白谒见荆州长史兼襄州刺史韩朝宗，从此为他在仕途上打开了一条道路。

3. 仕途阶段

李白人生的第三个阶段是为官阶段。在经过了不

得志、游历天下的诸多之后，李白终于实现了自己最初的目标，进入朝廷为国家效力。在当时，为国效力其实是每个文人墨客的追求。进入朝廷的李白已经四十二岁了，是唐玄宗的妹妹玉真公主推荐而来的。

唐玄宗是一个重视人才的明君，在他的统治之下，大唐很快从内乱中平息下来，并且得到了空前的发展，内忧外患全部解决，成为当时世界上最强盛的国家。对于李白的到来，唐玄宗还是很重视的，虽然是自己的妹妹推荐而来，可还是亲自去和李白交流，看李白这个人到底有何能耐。

辞官归隐时，李白的转机是在隐居寿山的时候，游园的李白在墙上写下了《梁元吟》。碰巧当天宗楚客孙女宗氏也在梁园游玩，看到了李白留下的诗。仆人想要上前擦掉的时候被宗氏制止了，她读完了整篇《梁园吟》，感觉文采斐然，就算拿千金来买这堵墙壁也不为过。这就是李白身上著名的“千金买壁”的典故。李白借此与宗氏结为了夫妻。

游历天下的壮志豪情并不是每个人都能实现的，待在自己的故乡对许多人而言都是最佳的选择，但如果李白真的留在自己的故乡的话，可能就不会留下那