

中国艺术学文库·博导文丛

LIBRARY OF CHINA ARTS · SERIES OF DOCTORAL SUPERVISORS

总主编 仲呈祥

中国当代舞剧创作综论

于平 著

LIBRARY OF CHINA ARTS
SERIES OF DOCTORAL SUPERVISORS

*A REVIEW OF CHINESE
CONTEMPORARY DANCE DRAMA
CREATION*

江苏高校优势学科建设工程资助项目 (PAPD)

中国文联出版社
<http://www.clapnet.cn>

中国艺术学文库·博导文丛

LIBRARY OF CHINA ARTS · SERIES OF DOCTORAL SUPERVISORS

总主编 仲呈祥

中国当代舞剧创作综论

于平 著

中国文联出版社

<http://www.clapnet.com>

图书在版编目 (CIP) 数据

中国当代舞剧创作综论 / 于平著. -- 北京 :

中国文联出版社, 2018.8

(中国艺术学文库)

ISBN 978-7-5190-3796-3

I. ①中… II. ①于… III. ①舞剧—艺术创作—研究—中国

IV. ①J723

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 161636 号

CHINA LITERATURE
AND ART FOUNDATION
中国文学艺术基金会
中国文学艺术发展专项基金

资助项目

中国当代舞剧创作综论

著 者: 于 平

出 版 人: 朱 庆

终 审 人: 奚耀华

责任编辑: 邓友女

封面设计: 马庆晓

复 审 人: 曹艺凡

责任校对: 甄 飞

责任印制: 陈 晨

出版发行: 中国文联出版社

地 址: 北京市朝阳区农展馆南里 10 号, 100125

电 话: 010-85923076 (咨询) 85923000 (编务) 85923020 (邮购)

传 真: 010-85923000 (总编室), 010-85923020 (发行部)

网 址: <http://www.clapnet.cn>

<http://www.claplus.cn>

E - mail: clap@clapnet.cn

dengyn@clapnet.cn

印 刷: 中煤 (北京) 印务有限公司

装 订: 中煤 (北京) 印务有限公司

法律顾问: 北京市德鸿律师事务所王振勇律师

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社联系调换

开 本: 710 × 1000

1/16

字 数: 507 千字

印 张: 33

版 次: 2018 年 8 月第 1 版

印 次: 2018 年 8 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5190-3796-3

定 价: 99.00 元

《中国艺术学文库》编辑委员会

顾 问

(按姓氏笔画)

于润洋 王文章 叶 朗

邬书林 张道一 靳尚谊

总主编

仲呈祥

《中国艺术学文库》总序

仲呈祥

在艺术教育的实践领域有着诸如中央音乐学院、中国音乐学院、中央美术学院、中国美术学院、北京电影学院、北京舞蹈学院等单科专业院校，有着诸如中国艺术研究院、南京艺术学院、山东艺术学院、吉林艺术学院、云南艺术学院等综合性艺术院校，有着诸如北京大学、北京师范大学、复旦大学、中国传媒大学等综合性大学。我称它们为高等艺术教育的“三支大军”。

而对于整个艺术学学科建设体系来说，除了上述“三支大军”外，尚有诸如《文艺研究》《艺术百家》等重要学术期刊，也有诸如中国文联出版社、中国电影出版社等重要专业出版社。如果说国务院学位委员会架设了中国艺术学学科建设的“中军帐”，那么这些学术期刊和专业出版社就是这些艺术教育“三支大军”的“检阅台”，这些“检阅台”往往展示了我国艺术教育实践的最新的理论成果。

在“艺术学”由从属于“文学”的一级学科升格为我国第13个学科门类3周年之际，中国文联出版社社长兼总编辑朱庆同志到任伊始立下宏愿，拟出版一套既具有时代内涵又具有历史意义的中国艺术学文库，以此集我国高等艺术教育成果之大观。这一出版构想先是得到了文化部原副部长、现中国艺术研究院院长王文章同志和新闻出版广电总局原副局长、现中国图书评论学会会长邬书林同志的大力支持，继而邀请

我作为这套文库的总主编。编写这样一套由标志着我国当代较高审美思维水平的教授、博导、青年才俊等汇聚的文库，我本人及各分卷主编均深知责任重大，实有如履薄冰之感。原因有三：

一是因为此事意义深远。中华民族的文明史，其中重要一脉当为具有东方气派、民族风格的艺术史。习近平总书记深刻指出：中国特色社会主义植根于中华文化的沃土。而中华文化的重要组成部分，则是中国艺术。从孔子、老子、庄子到梁启超、王国维、蔡元培，再到朱光潜、宗白华等，都留下了丰富、独特的中华美学遗产；从公元前人类“文明轴心”时期，到秦汉、魏晋、唐宋、明清，从《文心雕龙》到《诗品》再到各领风骚的《诗论》《乐论》《画论》《书论》《印说》等，都记载着一部为人类审美思维做出独特贡献的中国艺术史。中国共产党人不是历史虚无主义者，也不是文化虚无主义者。中国共产党人始终是中国优秀传统文化和艺术的忠实继承者和弘扬者。因此，我们出版这样一套文库，就是为了在实现中华民族伟大复兴的中国梦的历史进程中弘扬优秀传统文化，并密切联系改革开放和现代化建设的伟大实践，以哲学精神为指引，以历史镜鉴为启迪，从而建设有中国特色的艺术学学科体系。艺术的方式把握世界是马克思深刻阐明的人类不可或缺的与经济的方式、政治的方式、历史的方式、哲学的方式、宗教的方式并列的把握世界的方式，因此艺术学理论建设和学科建设是人类自由而全面发展的必须。艺术学文库应运而生，实出必然。

二是因为丛书量大体周。就“量大”而言，我国艺术学门类下现拥有艺术学理论、音乐与舞蹈学、戏剧与影视学、美术学、设计学五个“一级学科”博士生导师数百名，即使出版他们每人一本自己最为得意的学术论著，也称得上是中国出版界的一大盛事，更不要说是搜罗博导、教授全部著作而成煌煌“艺藏”了。就“体周”而言，我国艺术学门类下每一个一级学科下又有多多个自设的二级学科。要横到边纵到底，覆盖这些全部学科而网成经纬，就个人目力之所及、学力之所逮，实是断难完成。幸好，我的尊敬的师长、中国艺术学学科的重要奠基人

于润洋先生、张道一先生、靳尚谊先生、叶朗先生和王文章、邬书林同志等愿意担任此丛书学术顾问。有了他们的指导，只要尽心尽力，此套文库的质量定将有所跃升。

三是因为唯恐挂一漏万。上述“三支大军”各有优势，互补生辉。例如，专科艺术院校对某一艺术门类本体和规律的研究较为深入，为中国特色艺术学学科建设打好了坚实的基础；综合性艺术院校的优势在于打通了艺术门类下的美术、音乐、舞蹈、戏剧、电影、设计等一级学科，且配备齐全，长于从艺术各个学科的相同处寻找普遍的规律；综合性大学的教育依托于相对广阔的人文科学和自然科学背景，擅长从哲学思维的层面，提出高屋建瓴的贯通于各个艺术门类的艺术学的一些普遍规律。要充分发挥“三支大军”的学术优势而博采众长，实施“多彩、平等、包容”亟须功夫，倘有挂一漏万，岂不惶恐？

权且充序。

（仲呈祥，研究员、博士生导师。中央文史馆馆员、中国文艺评论家协会主席、国务院学位委员会艺术学科评议组召集人、教育部艺术教育委员会副主任。曾任中国文联副主席、国家广播电影电视总局副总编辑。）

目 录

绪 论	1
第一单元 当代中国十大古典舞剧述评	3
小引：中国古典舞剧从学习传统戏曲遗产启程	3
一、《宝莲灯》：创造出反抗封建礼教的舞剧典型	4
二、《小刀会》：开辟了“表现近百年来革命斗争”的新路	6
三、《鱼美人》：探索中国古典舞与芭蕾舞互相补充的新体系	9
四、《丝路花雨》：从复兴敦煌壁画中的舞蹈开辟新路	11
五、《奔月》：全力以赴开掘主要人物的内心活动	14
六、《文成公主》：中国古典舞学科建设的创作实践	17
七、《凤鸣岐山》：运用民族“古典舞”化去“洋杂”之味	19
八、《红楼梦》：坚持以戏曲舞蹈为发展舞剧语言的基础	21
九、《画皮》：改变舞剧界语言跟不上结构发展的局势	23
十、《铜雀伎》：在广阔文化背景中找到合成“语言”的要素	25
小结：“以史为鉴”发展中国民族舞剧	27
第二单元 当代中国新十大古典舞剧述评	30
小引：“不忘初心，牢记使命”的中国古典舞剧	30

一、《丝海箫音》：“海丝”的磅礴气势与幽婉情怀	31
二、《干将与莫邪》：从鸟虫铭书中提炼“吴舞”的古典品格	33
三、《大梦敦煌》：“金戈铁马”中的“羌笛杨柳”	35
四、《阿炳》：一部爱与恨、生与死的“交响”	37
五、《筑城记》：只有人的“和合”才有城的“矗立”	39
六、《风中少林》：将武术“功夫”转化为舞剧“语言”	41
七、《水月洛神》：中国美神至善至美的爱情绝唱	42
八、《千手观音》：“手中有眼，心中有光”的苦海慈航	44
九、《粉墨春秋》：“化舞为戏”与“化戏为舞”	46
十、《杜甫》：从“诗史”杜甫到“情圣”杜甫	48
小结：“古典舞剧”正在发生深刻的变化	51

第三单元 当代中国十大少数民族舞剧述评 53

小引：中国少数民族舞剧体现的“美学原则”	53
一、黎族舞剧《五朵红云》：是“少数民族”也是“革命现代”舞剧	55
二、苗族舞剧《蔓萝花》：回归“民间传说”的题材表现	57
三、傣族舞剧“召树屯”：极富民族特色、生活情趣的舞剧	59
四、藏族舞剧《卓瓦桑姆》：充分发挥“舞”在戏剧中的作用	62
五、满族舞剧《珍珠湖》：创生满族特色的舞剧语言本体	64
六、蒙古族舞剧《森吉德玛》：用“双人舞”支撑舞剧的戏剧结构	67
七、朝鲜族舞剧《春香传》：戏剧性与观赏性高度交融结合	69
八、彝族舞剧《阿诗玛》：“化戏为舞”是构成舞剧结构的基本思想	71
九、壮族舞剧《妈勒访天边》：舞剧情境深入民族性格的内在逻辑	74

十、回族舞剧《花儿》：在西部民歌的漫唱中走向远方	77
小结：愿“民族舞剧”异彩纷呈、和谐共荣	80
 第四单元 当代中国十大芭蕾舞剧述评	 82
小引：从《和平鸽》到《鱼美人》的创作实验	82
一、《红色娘子军》：芭蕾舞剧一次翻天覆地的革命	84
二、《白毛女》：创造了芭蕾舞剧载歌载舞的新形式	88
三、《祝福》：掀开中国芭蕾“心理描写”的重要一页	91
四、《林黛玉》：将舞剧中的戏剧因素升华为诗剧因素	94
五、《雷雨》：用芭蕾舞的形式再现了同名话剧的全过程	98
六、《家》：用舞蹈“特写”组合构成人物命运的“交响乐”	102
七、“大红灯笼”：有效地开掘了舞剧艺术的视觉感知意味	105
八、《梅兰芳》：“戏中戏”的形态特征与“身外身”的形象特征	109
九、《二泉映月》：在芭蕾的样式化中倾注着性格的民族化	112
十、《风雪夜归人》：“芭蕾民族化”的新取向、新追求、新建树	116
小结：瞩望正在前行的中国芭蕾“第四时段”	120
 第五单元 从《宝莲灯》到《木兰飘香》	 123
——李仲林大型舞剧创作述评	123
一、舞剧应表现“真正的生活”而不是“生活的公式”	124
二、《宝莲灯》“完全按俄罗斯芭蕾舞剧的结构来进行”	124
三、“贯穿道具”使舞剧更可舞、更有戏、更艺术	126
四、舞剧《宝莲灯》的改编“基本上是成功的”	128
五、在传统戏曲的基础上来发展新的民族形式的舞剧	129
六、探寻舞剧结构值得重视的“三条原则”	131
七、尝试运用“斯坦尼体系”排演舞剧	133

八、采用舞剧的场次结构讴歌中国革命之路	135
九、《奔月》是李仲林舞剧创作生涯中的又一个转折点	137
十、舞剧创作“不是在‘传统戏曲’一棵树上吊死”	139
十一、充分发挥演员躯体各部的表现力	141
十二、艺术手法的借鉴要服从人物性格的塑造	143
十三、《木兰飘香》塑造了一个“女版的周瑜”	145
十四、一部较多也较好地借鉴“写意审美观”的民族舞剧	147
十五、尽量采用古典戏曲舞蹈动作来表现舞剧的内容	148
十六、“戏曲性结构的舞剧化”与“戏曲舞蹈的舞剧化”	151
十七、返回《小刀会》基点而实现“舞剧化”超越的价值	153
十八、“大歌舞时代”舞剧创作的“始作俑者”	154

第六单元 从《鱼美人》到《林黛玉》

——李承祥大型舞剧创作述评	157
---------------	-----

一、从领舞《和平鸽》到编导《友谊舞》	157
二、“古雪夫称得起是中国芭蕾舞剧事业的奠基者”	159
三、舞剧应该突出人体的表现力	161
四、《鱼美人》是一部有着灿烂的表现色彩的舞剧	163
五、《鱼美人》的创作过程是认识舞蹈艺术规律的过程	166
六、《红色娘子军》是芭蕾舞剧一次翻天覆地的革命	168
七、编舞上坚持从生活出发、从内容出发、从人物出发	170
八、芭蕾舞剧《红色娘子军》至今不衰的生命机理	172
九、从“公式化”的人物塑造走向“鲜活性”的人性刻画	175
十、把主要的注意力放在如何努力使剧目多样化	178
十一、《黛玉之死》抓住了小说《红楼梦》的核心	180
十二、“散文诗式的结构”是一次成功的尝试	183

十三、将舞剧中的戏剧因素升华为诗剧因素	185
十四、从“编舞方法”到“舞剧的审美特征”	188

第七单元 从《奔月》到《青春祭》

——舒巧大型舞剧创作述评	192
一、坚持从生活、内容、人物思想感情出发的原则	192
二、《奔月》的“爱情纠葛”不是中国封建社会中的典型事件	193
三、要时时记住开拓主要人物的内心活动	195
四、结构一个舞剧台本起码要剥“三层皮”	198
五、极大地加强舞蹈结构的程式感	200
六、“织体化”使编舞上升到结构的高度	202
七、在“神剧”《奔月》与“鬼戏”《画皮》之间	204
八、舒巧的舞剧营造建立在两个支撑点上……	206
九、《玉卿嫂》在舞剧心理结构样式上做了探索	208
十、从《奔月》《画皮》到《玉卿嫂》的“三级跳”	210
十一、舒巧本人“没多少感觉”的“野蛮故事”	211
十二、观众称《胭脂扣》为“我们香港的舞剧”	214
十三、“拾鞋”“饮毒”“还扣”的细节设定与性格刻画	216
十四、典型环境：不能自主也不能自拔的婚姻关系	218
十五、“随缘的无奈”与“美的惆怅”	219
十六、“一生追求美”与“懂得真正的美”	221
十七、人物，其实只是自己所思所想的载体	223
十八、舒巧的舞剧在世事的博弈中“封箱”	226

第八单元 从《蝶恋花》到《铜鼓姑娘》

——门文元大型舞剧创作述评	229
一、从《蝶恋花》起步的舞剧创作	229

二、门文元《金山战鼓》声震舞坛	230
三、《虎头峰的传说》不仅仅是“传说”	232
四、《月牙五更》表现民族对生命意义的看法	233
五、《土里巴人》指向人类共通的主题……	235
六、通过“编织一种文化”来“推出一个民族”	236
七、面对《黄河水长流》的双重困境	236
八、宏观结构的严谨与微观细节的灵秀	237
九、《大漠女儿》与《悠悠雪羽河》“两手抓”	238
十、《阿炳》在更高层次上重建“戏剧性”	240
十一、“二泉”的凄美旋律与阿炳的悲怆人生	241
十二、创作一部“需要跪着欣赏”的舞剧	242
十三、《红河谷》的烈烈悲情与深深痛楚	244
十四、民族大义和个人悲情的水乳交融	245
十五、筑城：权力行使的路标与爱情滋生的温床	246
十六、从《遗愿筑城》到《众志成城》	247
十七、在“人”的和合中实现“剧”的整合	248
十八、能让人伤情并值得让人伤情的《西施》	249
十九、平民化的色彩和小人物的定位	251
二十、化“大歌舞”于“舞剧”之中	252
二十一、《金陵十三钗》再攀舞剧创作新高峰	254
二十二、“大红大绿，又能把持品格”的门文元	257

第九单元 从《诱僧》到《奔月》

——应萼定大型舞剧创作述评	260
---------------	-----

一、应萼定是中国舞剧创作承上启下的一代	260
二、舞剧《诱僧》与“逃不过爱欲纠缠”的心魔	261

三、从剧名到场名都充满“仪式感”的《女祭》	262
四、以主要人物的心理流动来编织艺术情境	263
五、用舞蹈做美的铺排、善的张扬和爱的呼唤	265
六、以“可舞”与“可视”的题材去建构“禅意”的联想	265
七、禅意寓言给了舞蹈一种高远超拔的精神境界	266
八、舞剧创作观念的现代化是一个无法抗拒的课题	267
九、“深圳故事”追求“都市舞剧”的文化品格	268
十、关注现实的生活要具有平民的立场	269
十一、《澳门新娘》关于读解背景的营造	270
十二、追求讲述方式“场效应”的“应式舞剧”	271
十三、人类古老梦想背后的哲学思考	272
十四、发掘信念冲突及其引领的性格和情感冲突	273
十五、循着人物的情感线索寻找人体动作的表现曲线	274

第十单元 从《清明上河图》到《兰花花》

——梁国城大型舞剧创作述评	276
一、“风情”弥漫中的“故事”讲述	276
二、敏感于典型动态的捕捉与提炼	277
三、精致、流畅的舞段结构设计	279
四、一部极具人性冲突和戏剧性的舞剧	280
五、追求多空间、跳跃性舞剧结构	280
六、“功夫剧”要在功夫之外下功夫	283
七、在金庸的追随中挑战金庸	285
八、“也无风雨也无晴”中看“潇洒”	286
九、讴歌“面对众生的独立风骨”	288
十、“当代弦乐与原生态民谣结合”的《兰花花》	292

第十一单元 中国“新舞蹈”开拓者吴晓邦	294
一、因“抽象思维”得缘与晓邦先生零距离接触	294
二、舞蹈要有对现实的深刻洞察和批判意识	295
三、走近吴晓邦与走进舞理“真谛”	295
四、晓邦先生开讲“创作实习课”	296
五、发展学生思考力和观察力的四种方法	297
六、“创作实习课”的“亮相”与“亮心”	298
七、从“古典精神”到“现实主义”	299
八、必须反对“为传统而传统”的传统主义	300
九、坚持现实主义的舞蹈创作方法	301
十、高压之下毫不畏惧写“吴放”	302
十一、拿来“现代舞蹈”建构本土“新舞蹈”	303
十二、创造具有中国气派的新舞蹈艺术风格	303
十三、“艺术为人民为大众服务”的观念刻骨铭心	304
十四、扩大创作题材范围与追求人物内心表现	305
十五、学习舞蹈要研究它如何反映生活和表现生活	306
十六、自然法则的“动态平衡”和“矛盾论运动”	307
十七、在中国建立舞蹈新观念的决心和意志	308
十八、“创作法”突出人情、人性中情感与理念的表达	309
十九、“中国舞蹈学”的首倡者与率先规划者	310
二十、吴晓邦开拓了现实主义舞蹈的道路	312
 第十二单元 晓邦的一半是盛婕	 314
一、盛婕说：“吴晓邦是我很敬仰的人”	314
二、“我和晓邦长期合作，志趣相投”	315
三、“在延安感觉到一种很自然的、真正的‘新生活’”	317

四、以高度的艺术性深化舞蹈的“现实批判性”	319
五、盛婕是中国民间舞学科建设的“宗师”	320
六、将搜寻中国传统文化宝库的工作推向纵深	322
七、古典舞研究应从靠近我们的京昆入手	323
八、天马：将古曲今舞结合时代创作新作品	325
九、晓邦演出《游击队员之歌》告别舞台	326
十、从“民舞集成”到“舞蹈学学科”	328
十一、与中国现代舞蹈家讲个性、讲逻辑、讲格调	329
十二、让“为人生而舞的舞蹈理念”熠熠闪光	331
第十三单元 精通舞史“两个传统”的彭松	333
一、攀登舞蹈艺术高峰离不开学习古代的哲理	333
二、舞蹈的能工巧匠要精通“两个传统”	334
三、寻求“玄珠”需要强化“文化想象”	335
四、彭松成为戴爱莲想培养的“合适人选”	336
五、“参古定法，望今制奇”的专栏作家	337
六、民间舞发掘整理的“三结合”取向	338
七、与彭松先生共同主编《中国古代舞蹈史纲》	339
八、对笔者解开“萬”与“蛙”关系的高度首肯	340
九、呼唤“创造出时代性的舞蹈新风格”	341
十、《舞蹈审美漫话》系列充实着彭松的“审美人生”	343
第十四单元 “舞蹈生态学”缔造者资华筠	345
一、资华筠留给舞评界最后的叮咛	345
二、“我绝不妨碍大家有所作为”	346

三、不能容忍文化官员“欠文化”	347
四、《舞蹈生态学导论》的导向性	347
五、“鼓励为主”与“评价过高”	348
六、“以人传舞”与中国当代舞史研究	349
七、在中国当代舞史宏阔背景中考察“以人传舞”	350
八、清醒意识自身所处的“社会生态位”	351
九、舞史发展的一个重要转折是专业舞人的出现	352
十、定义“舞蹈”为“一种……社会艺术活动”	353
十一、舞蹈批评的讲真话、明真相与析真理	354
十二、爱之深、虑之远讨伐“舞八股”	355
十三、从“舞蹈点燃心灵”到“执着前行”	356
十四、呼唤“探索规律，追求独创”	357
十五、繁荣中忧思“大晚会综合征”	358
十六、“七戒”对舞蹈批评的自我讨伐	359
十七、树立舞蹈批评的文化品格	360
十八、精神植被、文化围城与优质基因	361
 第十五单元 中国当代大师级舞者四题	 363
一、陈翹：行走并收获着	363
二、舒巧：纠结并敞亮着	368
三、赵国政：机敏并淡定着	374
四、李承祥：坚守并眺望着	381
 第十六单元 新时期军旅舞蹈编导十二家述评	 391
一、蒋华轩：从生活实际出发创造新舞蹈形式	391