

纪念一代舞蹈宗师吴晓邦先生百年诞辰

吴晓邦舞蹈纪念馆

为人民而舞
为人生而舞

——纪念吴晓邦百年诞辰文集

胡春田 主编

中国文联出版社

为人民而舞 为人生而舞

——纪念吴晓邦百年诞辰文集

胡春田 主编

中国文联出版社

图书在版编目(CIP)数据

为人民而舞 为人生而舞：纪念吴晓邦百年诞辰文集/
胡春田主编. —北京：中国文联出版社，2008.3
ISBN 978-7-5059-5823-4

I. 为… II. 胡… III. 吴晓邦(1906~1995)—纪念文集
IV. K825.76-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 018729 号

书 名	为人民而舞 为人生而舞——纪念吴晓邦百年诞辰文集
主 编	胡春田
出 版	中国文联出版社
发 行	中国文联出版社 发行部(010-65389152)
地 址	北京农展馆南里 10 号(100026)
经 销	全国新华书店
特约编辑	孙 菁
责任编辑	李金玉
责任校对	鲁 梅 吴宁宁
责任印制	焉松杰 李金玉
印 刷	河海大学印刷厂
开 本	880×1230 1/32
印 张	8.25
插 页	8 页
版 次	2008 年 3 月第 1 版第 1 次印刷
书 号	ISBN 978-7-5059-5823-4
定 价	30.00 元

您若想详细了解我社的出版物

请登陆我们出版社的网站 <http://www.cflacp.com>

为人民而舞 为人生而舞

——缅怀舞蹈艺术大师吴晓邦

(代序)

贾作光

喜逢纪念吴晓邦诞辰百年，这是具有光辉历史的日子。舞蹈界志士仁人，来到江苏太仓隆重举行纪念活动，纪念这位杰出的舞蹈大师百年诞辰，意义非常重大。

吴晓邦先生是中国新舞蹈艺术园地的开拓者、奠基人。他与戴爱莲舞蹈大师齐心协力开辟了中国新舞蹈艺术这块绿洲，立下了丰功伟绩。

吴老师早年受五四运动的影响，积极开创新舞蹈艺术工作，创作了大批新作。以舞蹈来唤起民众的觉醒，做出了不懈努力。他在创作中主张舞蹈不能泥古于旧传统之中，必须迈入新时代生活中去创造，在继承中谋发展，求创新，不能因袭守旧。他告诫舞蹈工作者必须清洗头脑中的旧理念，摆脱掉封建思想，树立科学思想。他说：“创新是进步的动力。”他的舞蹈训练《八个方向》就是在创新的思想指导下产生的，是为舞者肢体解放而用。《八个方向》的训练，具有独到的规范系统，在实践中已取得了良好的效果。

1947年,他曾在内蒙古文工团(现内蒙古歌舞剧院)进行指导与排练。我做为他的助手,协助吴老师开辟着内蒙古舞蹈艺术的新园地。那时在解放区的内蒙古文工团,是全国第一个建立以歌舞为主的文艺团体。

吴老师在内蒙古王爷庙(现乌兰浩特市)演出表演他自己的舞蹈《跳加官》、《丑表功》、《饥火》,还为内蒙古文工团创作了《蒙古之路》、《希望》以及《农作舞》,还上演了他的舞蹈《游击队员之歌》。这些作品的演出与表演,都受到了当地人民群众的热烈欢迎。

吴老师的创作思想始终坚持为人民而舞,揭露罪恶的旧世界。他的作品内涵深刻,主题明确。如:《跳加官》、《丑表功》这两个作品都由吴老师亲自登台表演,内容表现旧时代买办官僚腐败罪恶的形象;《饥火》则表现了被压迫的人民生活在饥寒交迫、水深火热之中;《蒙古之路》指出只有走共产党解放之路,内蒙古人民才有希望,才能彻底解放,当家做主人,只有推翻封建王公贵族的统治,人民才能获得自由,不当奴隶。

他的作品风格独具,民族个性突出,内容简明易懂,同时易学、易普及。从《希望》、《游击队员之歌》、《农作舞》就可以了解到普及易学的特点。而且没有复杂的内容与难以掌握的技术。但是给人以启迪,又有良好的审美情趣。他的作品形象鲜明,舞语精练,节目短小精干。

我与吴老师工作期间,他总是语重心长地耐心指导。他强调:“舞蹈创作形式与内容一定要完美的统一。”他不主张小节目冗长难懂的舞蹈,更不赞成单纯玩弄技术,而无内涵,有形无神的作品。我还记得晓邦对我说的一句话,影响之深,他说:“舞蹈

表现美首先要有魂。”当我写书法“舞魂”二字，晓邦看了高兴地说：“依写的好，搞舞蹈就是要舞魂。”我在吴老师的影响下，萌生出十六个字，即：“情寄于舞、舞表于情、形神兼备、情舞交融”。这十六个字在我的艺术实践中始终坚持不渝。

今天在晓邦舞蹈大师百年诞辰之时，我由衷地感谢晓邦老师把我送到内蒙古大草原，和内蒙古人民生活融合在一起，使我懂得舞蹈为人生而舞。我吮吸着内蒙古人民的乳汁，才使我的舞蹈艺术生涯像草原那样绿郁葱葱，充满着青春的活力。

我始终不会忘记我的良师益友对我的帮助与关怀。晓邦老师对党、对人民无限忠诚，对舞蹈艺术的执着，对培养舞蹈学者专家的深情厚意。他不折不扣地贯彻党的“双百方针”，他的为人，他的艺术思想，为发展具有中国特色的舞蹈事业呕心沥血的精神，永远是我们学习的光辉榜样。

他的艺术思想是留给后人的丰厚滋养，我们要继承他、学习他。在纪念晓邦老师百年诞辰之际，让我们携起手来，团结在以胡锦涛为总书记的党中央周围，为构建和谐文化，全面实现小康社会做出我们积极的贡献！

（本文作者为中国舞蹈家协会名誉主席）

目 录

Contents

- 1 为人民而舞 为人生而舞(代序) 贾作光
- 1 纪念中国舞蹈先驱吴晓邦诞辰 100 周年 梁 伦
- 6 吴晓邦和他的舞蹈创作 游惠海
- 12 缅怀宗师风范 求索舞蹈学科学学位教育之真谛
资华筠
- 17 吴晓邦开辟了中国现代舞的道路 隆荫培
- 26 一面永远高扬的旗帜 王曼力
- 34 百年虽逝师犹在 孙 颖
- 40 吴晓邦和他的《舞蹈学研究》 胡大德
- 46 怀念新舞蹈艺术的先驱——吴晓邦老师 徐尔充
- 53 吴晓邦理论人才培养经验探索 董锡玖
- 59 以吴晓邦为楷模 做一个有理想的舞蹈家 田 静
- 65 为了人民而执著于舞蹈事业 李炽强
- 72 回忆吴老师二、三事 胡 克
- 81 一次讲习班受用一生 张京棣
- 88 未竟宏愿 何日终成 朱 絮 佟 理
- 96 卓识远见 蒲以勉
- 102 开张天岸马 奇逸人中龙 王同礼
- 114 我的老师吴晓邦 吴 竹
- 116 吴晓邦舞蹈人才培养的目标、方法及其实践 邢 果
- 126 吴晓邦“新舞蹈”与荷花奖“当代舞” 聂乾先

- 133 怀念吴晓邦老师 可 平
- 140 “境界”——舞者永远追求的终极目标 金 秋
- 146 吴晓邦舞蹈思想之魂:思辨的批判性 蓝 凡
- 155 复读吴晓邦的编导法与创作法 罗 斌
- 161 抹不去的记忆 陈代辉
- 164 忆“天马”说教学 邓文英
- 170 情感·形象·想象 胡 岩
- 176 吴晓邦老师:你好! 王 玫
- 183 “为人生而舞,为大众而舞” 陶景杜
- 190 吴晓邦创作思想在当今艺术实践中的指导意义
王乃兴
- 195 “古典精神”——吴晓邦的古典舞观 游嘉颖
- 200 永远的恩泽 张 平
- 205 论吴晓邦在不同舞蹈发展时期的历史作用和贡献
张素琴 刘 建
- 213 一个用柔弱的肩膀,顶起一个民族新舞蹈的——脊梁
戴信珍
- 220 历史深处的灯火 张 华
- 222 缅怀我的恩师 骆 璋
- 229 一代舞蹈教育思想家 党允彤
- 235 为舞蹈而来,为舞蹈而去 高历霆
- 240 中华民族新舞蹈艺术精髓之本 谭嗣英
- 245 论吴晓邦“为人生而舞,为大众而舞”的理想对当代
舞蹈艺术工作者的深刻启迪 胡春田
- 253 隆重纪念吴晓邦先生百年诞辰记盛 胡春田 孙 菁

纪念中国舞蹈先驱吴晓邦 诞辰 100 周年

梁 伦

2007年是我国著名舞蹈家、中国舞蹈先驱奠基人、舞蹈大师、也是我的恩师吴晓邦老师诞辰 100 周年。我怀着崇敬的深情缅怀他、纪念他。吴晓邦老师是中国文艺界一颗明星，他的过世，是中国文化艺术界和中国舞蹈艺术界一大损失。他生前艰苦奋斗，为人民创造了许多精神财富，他撰写了许多优秀经典的作品和数百万字的理论著作，培养了许多优秀的学生，真是桃李满天下。他品格高尚、宽厚待人、治学严谨、作风质朴，特别关怀青年一代，常鼓励年轻舞者发挥创造性，切勿模仿他而要超越他。他有许多优秀品质值得我们学习，特别是他勇于追求真理、乐于为人民而舞，敢于独创的精神，对我教育至大，启迪至深。

吴老师在年轻时，就有救国救民，追求革命的思想。他在持志大学读书，之后考入黄浦军校，就是想投身革命，东渡日本留学就是要寻求救国救民的方法。后来日本帝国主义侵略中国，吴老师义愤填膺，积极地参加抗日救亡工作，从工作实践中，他觉醒到，只有中国共产党领导中国人民，才能救中国。于是他和夫人盛婕老师排除万难，奔向延安，成为光荣的中国共产党党员。这是吴老师勇于追求真理的行动，这种勇于追求真理的精神多

么值得我们学习。

吴老师因为年轻时具有救国救民的思想，因此在日本早稻田大学，看到现代舞《群鬼》的演出，受到启发，要回国创造具有思想性的中国现代舞，揭露人民关心的社会问题，唤醒群众，让人民大众起来挽救中国，这是他为人民而舞的思想的开端。抗日战争爆发后，他投身到抗日救亡的洪流中，创作和演出独舞《义勇军进行曲》，受到群众的热烈欢迎，一再返场。他由此认识到这个舞蹈为什么受到热烈欢迎，因为它反映人民大众抗日的要求，表达了人民大众不怕牺牲誓死保卫中华的决心。从此吴老师为人民而舞的决心比以前更为明确，使他从为人生而舞，进而为人民而舞。吴老师作品很多，他的代表作如舞蹈《义勇军进行曲》、《饥火》、《思凡》、《丑表功》、《游击队员之歌》、《进军舞》和舞剧《虎爷》、《宝塔与牌坊》等，都表现了反帝、反封建，歌颂人民、歌颂革命，弘扬爱国主义，发扬民族精神和时代精神，无一不是为人民而舞。

现在提倡市场经济，人们对艺术品自然具有商品化的价值观，但具有深刻思想，有修养、有见地的艺术家创作出的高水平、高品格的舞蹈艺术，不单只是为了娱乐观众，更不是为了金钱，主要是为了提高人民大众的思想品德，发扬爱国精神，启迪人们建设和谐富裕的社会。这就是吴老师倡导的为人民而舞的精神。吴老师是从资本主义社会和半资本主义半殖民地社会走过来的，他最懂得为人民而舞的涵义和价值，为金钱而舞只能创造低级的文化。

吴老师勇于创造的精神使人深为钦佩，他创作了许多优秀作品，他创造的新舞蹈体系，就是他的勇于创造的精神的体现。

这种创造是前无古人的,一个舞蹈作品具有新颖独特的创造,已经难能可贵,一个新的舞蹈家问世,获得成功,则更值得我们学习和研究。我认为吴老师的新舞蹈体系概括起来有几个特点:

1)吴老师从中国的实际出发,敢于创造具有中国特色的新舞蹈艺术体系,这种新舞蹈来自现代舞,但又不同于世界上所有现代舞而独树一帜。

2)认为舞蹈创作,源于人民的生活,舞蹈家不深入人民中观察、了解、体验生活就创作不出好作品(吴老师常说没有生活,就没有舞蹈就是这涵义),新舞蹈主张积极的动作反映中国人民现实生活生活的作品。

3)新舞蹈要采用现实主义的创作方法,坚持走现实主义的道路。

4)新舞蹈的美学基础是真、善、美。

5)新舞蹈的体系是理论、创作、表演、教学的统一体。吴老师晚年埋头写作,出版了多部理论著作,阐述他的体系。他不只创作了许多优秀作品,而且在舞蹈教学中,他用他的体系培养了许多优秀的舞蹈家,新中国许多知名的舞蹈家,都是他的学生。从他的理论创作、教学成果,证明他勇于创造的体系,发挥了卓越的作用。

曾有人提出疑问,吴老师在日本学习现代舞的时间不长,为什么能成为一代大师?其实一个艺术家的成就,主要不在于他从师习舞多少年月,而是看他从事艺术研究与创造的成果。世界著名现代舞创始人莎拉·邓肯,曾舞动了世界,但她一天也没学过现代舞,也没有师从过何人,她说她的舞蹈是从大自然和古希腊的雕塑中产生灵感而创造的。吴老师在日本时学现代舞时间虽

短,但凭他高深的文化艺术修养,后来从事研究现代舞的时间很长,经数十年实践和探索,掌握其规律,大胆地结合中国的传统文化,人民的思想,以及中国人民生活的实际和民族精神与时代精神加以创造,才形成独创的体系。

不过吴老师的贡献,还不只是建立了新舞蹈的学说,他还在党的领导下引导中国舞蹈家,建立了新舞蹈体系。但他从不排斥不同的学派或学校,无论是从事古典舞或民间舞、芭蕾或现代舞工作的都能诚信共事。任中国舞蹈家协会主席期间,他更是按照党的文艺路线,团结广大的舞蹈工作者,为发展中国社会主义的舞蹈艺术而努力奋斗。因为心胸广阔,品格高尚,学识渊博且有爱心,所以他获得中国舞蹈界的拥护,在文化艺术界中有很高的威望。

我们纪念吴老师诞生 100 周年,是因为他为人民做出卓越的贡献,他是中国舞蹈的先驱,在旧中国荒芜的舞蹈原野中,为中国的新舞蹈艺术开拓,奠基,并使新舞蹈与无产阶级领导下的新文化和新音乐、新戏剧一样,成为无产阶级领导下的新文化,他为中国的新舞蹈而播种,不辞辛苦,从国统区到解放区走遍了大江南北;他在舞蹈界,领先扛起了反帝、反封建、反对压迫人民的三座大山,使新舞蹈朝着新文化发展的方向发展,成为无产阶级领导的新文化。我举个例子,单就华南地区而言,20 世纪 1940 年以前广东人民不知道有新舞蹈艺术,自从 1940 年和 1942 年,吴老师先后到广东传播新舞蹈艺术之后,广东及香港先后有五个颇有影响的新文艺团体。广东省立艺专,演剧七队、香港中原剧艺社、中国歌舞剧艺社、华南文工团都有吴老师的学生,从事新舞蹈的创作和演出活动,其演出地区很广泛,从广东到香港、

泰国、新加坡、马来西亚海外各地到华南游击区,演出受到群众欢迎,在抗日战争和解放战争时期起到唤醒群众、打击敌人的积极作用,新舞蹈成为新文艺一个重要品种。建国后,舞蹈艺术为人民服务,为社会主义服务,在党和政府的领导下获得了蓬勃的发展,出现了不少优秀人才与作品,出版了不少有分量有影响的专著,有不少年轻演员在国际上比赛获得金奖,舞蹈艺术在人民生活中和国际文化交流中,成为不可缺少一部分。抚今追昔,饮水思源,我们舞蹈工作者怎能忘记吴老师作为先驱者的巨大贡献。

我们纪念吴老师,不能忘记他给我们留下了宝贵的精神财富,他好几百万字的理论著作,是一笔丰富的遗产,这笔精神财富比百万金钱还要宝贵。以我所知世界上知名的舞蹈家能创立自己的体系而又写出这么多本理论著作的是极为少有的。吴老师的著作内容深刻而丰富,包括舞蹈学,舞蹈历史,舞蹈美学,舞蹈创作,舞蹈教育,舞蹈评论,舞蹈表演,舞蹈与文学、戏剧、美术、音乐的关系,舞蹈发展方向等等以及他的艺术生涯。

吴老师为中国舞蹈界和文化领域创造了精神财富,也为世界舞蹈文化创造了精神财富。中国舞蹈家们应该仔细、花力气去阅读和研究他的著作,从中吸取宝贵的养料,其中有不少真知灼见,值得我们思考和学习。我年轻时跟吴老师学舞,听他反复强调我们创作出具有民族精神和时代精神的作品,他有句话使我至今难忘,他说:“你们跟我学舞千万不要学做一个吴晓邦,要超过吴晓邦,一定要超过我。”这句话虽是对他的学生说的,但其涵义很深刻,表露出他对年轻一代的舞蹈家充满殷切的期待。我殷切地希望舞蹈家们学习吴老师勇于创造的精神,创造出具有民族精神与时代精神、无愧于时代、无愧于人民的惊世精品。

吴晓邦和他的舞蹈创作

游惠海

2006年12月18日是吴晓邦先生诞辰一百周年纪念日。我有幸于上世纪四十年代随吴晓邦先生学习，亲历目睹他在那期间的舞蹈创作与演出，先生的舞蹈作品是他的艺术生涯主要组成部分，特撰此文，以表对恩师的追念与敬仰之情。

——题记

中国新舞蹈艺术先驱吴晓邦(1906-1995)生活奋斗于二十世纪，他迎着时代的激流，强烈地追求着革命理想，在数十年的生活搏斗中，以丰富的人生阅历及深刻的个人体验，创作了很多反映现实的新舞蹈作品。回视其毕生的舞蹈创作，可集中概括为三个时期：“孤岛文化”时期（1934-1939）；“时代激流”时期（1939-1949）；“天马凌空”时期（1957-1960）。

“孤岛文化”时期

二十世纪三十年代经历“九一八”、“八一三”风雨的中国上海，是一座为英法等租界分割的孤岛城市。在当时日本帝国主义军事包围下，无数进步的爱国人士和文化人士，利用孤岛的特殊

地位,在这里展开了蓬勃的抗战救国运动。早年的吴晓邦在这座摇篮里,接受了新文化的熏陶,也接受了革命进步思想的教育。

吴晓邦三次东渡日本,系统地从日本现代派舞蹈中接受了德国魏德曼(MARY WEGMAN)表现主义新舞蹈艺术的启蒙教育,他因受一出《群鬼》舞蹈的感动,刻印下了终生追求新舞蹈艺术的道路。在上海,他创办了晓邦舞蹈学校,举办过三次作品发表会,开始了早期的舞蹈实践。

吴晓邦早期的舞蹈作品如《送葬》、《浦江夜曲》、《吟游诗人》、《爱的悲哀》、《和平幻想》、《中庸者的感伤》、《解除烦恼》、《春天里》等等,多是表现当时上海社会环境下的一群小知识分子、贫穷的流浪汉、失业者、失恋者,通过这些人物流露的苦闷、彷徨、幻想和失望,反映了那个时代的焦灼不安和对现实强烈的愤世情绪。青年吴晓邦在这些作品中,以诗人的气质热烈地表达他对理想主义和浪漫主义的追求。随着思想不断的成熟,吴晓邦开始在创作中接近客观现实,更多地去反映上海社会和接近爱国的主题,如此后的作品《奇梦》、《拜金主义》、《和平的憧憬》等。在舞剧《罂粟花》中,他以善恶斗争、歌颂人民,象征影射当时的世界反法西斯斗争;而“九一八”事件后创作的《傀儡》则是强烈鞭挞伪满傀儡政权的讽刺力作。

1938年,随着抗战烽火的日益剧烈,吴晓邦毅然离开上海,走出了沙龙和亭子间,参加新四军投入抗战宣传工作。他以《义勇军进行曲》、《游击队员之歌》、《传递情报者》的舞蹈创作,开始了他的“为时代而舞”的战斗人生。吴晓邦自己对这一孤岛时期的人生评价是:

“我接受了抗日烽火的洗礼,才彻底丢掉了在学习时期的那

些未成熟的‘美梦’，我迎着革命斗争的风暴，踏上了现实主义舞蹈的广阔道路，真正地跨进了生活的大门。”（《我的舞蹈艺术生涯》）

“时代激流”时期

二十世纪四十年代吴晓邦辗转在抗日大后方，奔波于重庆、桂林、贵阳、曲江、西安、成都等地，过着漂泊不定的生活。他目睹国统区战乱中人民的流离失所，政治上腐朽黑暗和社会不公，积蓄了深刻的个人生活经验。国难忧民的悲愤心情，激发了他的创作热情。1940年—1945年的五年间，他为许多进步的文艺团体创作了许多反映和鼓舞抗战的作品。除了《义勇军进行曲》、《游击队员之歌》标志着时代呼声的代表作，他还创作了《在烈士像前》、《爱在人间》、《抗战组舞》、《血债》等。而由盛婕主演的《流亡三部曲》演出时催人泪下，引发了强烈的共鸣。他还创作过四部结构复杂的大型舞剧：《虎爷》（桂林、新安旅行团）、《宝塔与牌坊》（广东曲江）及《黎明》与《春之消息》。吴晓邦当时的这一系列作品，表达了他的高昂的爱国与革命的激情。对于四十年代的战斗与创作生涯，他自己深刻地概括为“生命的誓言”：

“我是在时代的脉搏上舞蹈的，抗日战争的生活给了我甘露和营养，将我造就成为人民而舞蹈的一员。”（《我的舞蹈艺术生涯》）

1945年吴晓邦到达延安，接受新的革命洗礼，他足迹遍历西北、华北、东北解放区，在内蒙古，他热情歌颂蒙古人民的解放和民族的新生，创作了舞蹈《希望》和组舞《蒙古人民三部曲》。1948

年,他创作了一曲《进军舞》,塑造了革命军队的英雄形象,描写了无畏的战斗;这个舞蹈随着解放大军转战南北解放全国,演遍了中国大地。

综观吴晓邦四十年代的一系列创作,其中艺术上最为突出的是他的四个独舞:《义勇军进行曲》、《丑表功》、《思凡》和《饥火》。这四个独舞以高度凝练的感情,鲜明的形象,刻画出吴晓邦深刻的人生体验。在《义勇军进行曲》中他那张弛有力的躯体动作犹如号角,衬托出音乐的铿锵强音,表达了这首时代战歌的内在力量和精神。在《丑表功》中,他以象征讽喻的多角度造型,活生生地刻画了这个丑角卑微的丑态,舞中吸收了一些京剧风格的造型,却又远离京剧程式的套路。在《思凡》中表现了一位青年僧人在苦修苦行中精神与肉体强烈冲突的矛盾心理。而在《饥火》中,一个饥寒交迫的人在梆子声声的寒夜中,四面奔跑,竭力呐喊呼号,终于在绝望无奈中倒地死去,引发了人们对挣扎在死亡线上的苦难的被压迫者的同情。这四个由吴晓邦亲自表演的独舞是吴晓邦艺术上的代表作,犹如四座强力的雕塑,以锋利直迫的心灵感情和审美共鸣的穿透力,强烈表达出吴晓邦对现实人生美与丑的爱与憎。

“天马凌空”时期

二十世纪五十年代,连番的政治风雨以及文化上引发的冲击,也波及了吴晓邦个人的艺术追求与实践。吴晓邦曾在这一时期发出这样的感慨:“几次运动以后,我感到自己思想中闪烁的火花即将被一股‘左’的思潮所淹熄,在抗日烽火冶炼出来的那