

国家“八五”重点图书

20世纪中国

舞 蹈

王克芬
隆荫培 著
张世龄
青岛出版社

世纪丛书

0464533

003021

国家“八五”重点图书

中华20世纪丛书

丛书主 编：许力以

丛书副主编：岳洪治

20世纪中国 舞 蹈

王克芬 隆荫培 张世龄 著

青 岛 出 版 社

鲁新登字 08 号

责任编辑 赵凤英
李忠东
封面设计 许虹进

· 中华 20 世纪丛书 ·
20 世纪中国舞蹈

王克芬 隆荫培 著
张世龄

*

青岛出版社出版
(青岛市徐州路 77 号)

邮政编码: 266071

新华书店北京发行所发行

潍坊华光电子信息产业集团公司激光排版实验印刷厂排版

青岛胶南印刷厂印刷

*

1992 年 12 月第 1 版 1993 年 3 月第 1 次印刷

32 开(787×1092 毫米) 8.625 印张 2 插页 200 千字

印数 1—2160

ISBN 7-5436-0860-X/K · 13

定价: 4.70 元

序 言

20 世纪是世界科学幻梦般展示的世纪，是世界经济如飓风卷起的世纪。但是，人们不能忘怀，20 世纪是血和火的世纪，是死亡和惨痛的世纪，地球上充满着火药气味，大地上狼烟弥漫。

在东方，世界古老文明的策源地——中国，20 世纪，人们开始昂首阔步。这是追逐日月，奔向仙境的世纪。

然而，人们记忆犹新，20 世纪中国人民在死亡线上挣扎，他们和侵略者作殊死斗争，和魔鬼拼搏，在泥潭中跋涉，在荆棘丛中攀缘。现在，人们从迷梦中醒来，在波澜壮阔的大海中航行，船员们鼓起风帆，乘着东风，迎着巨浪，向那向往的胜地猛进。

20 世纪初，中国人民开始抬起头来，认清了帝国主义者的真面目，领悟了长年贫穷的渊源，社会的先知们千方百计地寻找富强的途径。

20 世纪，人们开始摆脱封建传统思想

的束缚,向先进的西方学习,先驱者迎来了马克思列宁主义,引进先进的科学技术。

20世纪,在中国坎坷的大地上,铺设了铁路,火车如长龙飞渡;在那荆棘丛生的山岭,汽车在开辟的公路上奔驰;在那汹涌的大海和奔腾的江河,启动着神风般的汽轮;在那白云滚滚、晴空万里的太空,飞机在展翼翱翔。

20世纪,机动纺织机代替了旧日的纺车;洋火代替了石头和铁块的磨擦;电动面粉机代替了古老的石碾和毛驴。

20世纪,人们重视信息,报刊和图书迅速传播,并且使用了新式的印刷机。

20世纪,文学艺术走上了新的道路,白话文代替了晦涩的文言文;绘画在传统的基础上与西方的技艺结合;音乐引进西方的乐器、乐曲和现代声乐;舞蹈也引来了步履的新风。艺术向着现实主义和大众喜闻乐见的方向前进。

苦难的华人,经受百般的折磨。他们涉渡重洋,为了谋生,多少人葬身鱼腹和浸泡在血泪中。20世纪,他们也有不少人抬起头来。他们念念不忘苦难的祖国,为祖国出谋划策,做出杰出的贡献。

《中华20世纪丛书》记录了中国人民近百年来经受的苦难,也记录了人民的欢乐。20世纪,古老文明的中国焕发了青春。现在,是向新科学进发的年代,是生产和生活发生根本变革的年代。

20世纪过后,21世纪也许在经济上以东方为黔首,新科学将从东方向西方蔓延,男女时装将从东方兴起,人们的穿着不再向巴黎看齐。

东方,日出于东方,满天红彤彤的朝霞,将从东方开始弥

漫。

你不想回忆过去吗？苦难的 20 世纪是什么样子？人们曾怎样颠踬前进，怎样奋发图强？新科学、新技术和新企业是怎样兴起？可爱的新中国是怎样诞生和发展，而又怎样遭受阻折，然后再阔步迈进？朋友，故乡故土的事迹，将唤起你的回忆，这些回忆也许能激励你努力向前迈进！

许力以

1992 年冬

目 录

序 言 许力以

上 编 近现代中国舞蹈 (1)

第一章 中国传统舞蹈文化的
传承与发展 (1)

第一节 各民族民间舞蹈的传承、
变革与发展 (1)

第二节 戏曲舞蹈的发展与提高 ... (7)

第二章 欧美舞蹈的传入和五四
运动后产生的新舞蹈 ... (19)

第一节 中国最早学习欧美舞蹈
的裕容龄 (19)

第二节 欧美舞蹈的传入 (21)

第三节 校园舞蹈的兴起与
黎锦晖的儿童歌舞 (26)

第四节 早期专业歌舞团的萌生 (31)

第五节 中国新舞蹈开拓者
吴晓邦、戴爱莲 (37)

第三章 苏区歌舞活动 (50)

第一节 苏区歌舞和“三大赤色
跳舞明星” (50)

第二节	长征路上的红军宣传队	(64)
第四章	抗日战争时期的舞蹈	(69)
第一节	黄土高原的舞蹈和秧歌运动	(69)
第二节	抗日根据地的舞蹈	(80)
第三节	大后方抗敌演剧队的舞蹈活动	(84)
第四节	飞翔在抗日战火中的雏鹰	(90)
第五章	新中国建立前期的舞蹈	(101)
第一节	中国歌舞剧艺社与梁伦	(101)
第二节	国统区群众舞蹈活动蓬勃发展	(104)
第三节	解放战争中的舞蹈	(115)
下 编	当代中国舞蹈	(120)
第六章	中华人民共和国的建立开辟了 中华舞蹈的新纪元	(120)
第一节	《人民胜利万岁》揭开了当代中华舞蹈的序幕	(120)
第二节	建国初期舞剧的创作	(122)
第三节	民族民间舞蹈的挖掘整理和舞蹈创作的繁荣	(128)
第四节	建国初期的舞蹈教育和北京舞蹈学校的建立	(143)
第五节	中国民族舞剧的诞生	(153)
第六节	部队舞蹈的繁荣发展和成就	(161)
第七节	首都音乐舞蹈工作座谈会 和音乐舞蹈史诗《东方红》	(178)
第八节	芭蕾艺术的引进和中国芭蕾舞剧的诞生	(181)
第九节	舞蹈史论的研究和书刊出版	(188)
第七章	十年浩劫中的舞蹈艺术	(193)
第一节	芭蕾舞的畸形普及	(194)
第二节	芭蕾舞剧《沂蒙颂》和《草原儿女》	(195)
第三节	报春的一枝红梅——民族民间舞的复苏	(199)
第四节	全国舞蹈调演	(204)

第八章	新时期舞蹈艺术的繁荣昌盛·····	(208)
第一节	国庆 30 周年献礼演出及《丝路花雨》等 优秀舞剧和舞蹈·····	(208)
第二节	舞蹈女神的苏醒·····	(214)
第三节	争奇斗妍的中国舞剧·····	(222)
第四节	舞蹈创作主体意识的觉醒 和舞蹈形式多元化的发展·····	(239)
第五节	群众舞蹈活动的蓬勃发展·····	(246)
第六节	舞蹈史论研究工作的进展和收获·····	(251)
第九章	香港、台湾舞蹈艺术概貌·····	(256)
第一节	香港的舞蹈概况·····	(257)
第二节	台湾的舞蹈概况·····	(261)
后 记	·····	(268)

上编 近现代中国舞蹈

第一章 中国传统舞蹈文化的传承与发展

第一节 各民族民间舞蹈的传承、变革与发展

20 世纪以前,帝国主义的炮火轰开了中国满清王朝封闭的大门。社会在急骤变革中折断了腰,垂下了头。泱泱大国经受了前所未有的屈辱、苦难与辛酸。与此同时,不屈的中国人民从痛苦与血泊中挺立起来,抗争,奋进,终于又象一个巨人一样屹立在东方。舞蹈艺术伴随着民族的命运在探索,在寻求,在传承变革中前进。

根深叶茂的中国舞蹈,跨越了数千年历史的波涛,穿透了无数次社会的变革。无

论是社会制度变革还是封建王朝更替,无论是帝国主义入侵还是军阀混战,中华民族的舞蹈文化都象一根红线,穿越漫长的岁月,一直在得到传承、发展、创新。各族民间舞蹈保存时间之长、生命力之顽强,实在令人惊叹。更加使人兴奋的是:这些传统舞蹈生命的延续与发展,不是依靠社会上任何性质的专业舞蹈团体或舞蹈家来完成的。因为在进入中国封建社会后期的明、清时代,社会上已无专业舞蹈团或专业舞蹈家,作为独立的表演艺术品种的舞蹈已出现日渐衰落的趋势。传统舞蹈分成两支:一支流传民间,与各族人民的风俗习惯、宗教信仰、生产劳动等紧密结合,深深地渗透在人民的生活与心田中,代代传承,长流不断;另一支则融入戏曲艺术中,成为戏曲表演手段的一部分,随着戏曲艺术的发展、成熟,迅速地向更高的艺术境界和更高的技术水平推进。

今日流传在中华大地的异彩纷呈的各族民间舞蹈,大都有着十分悠久的历史。追源溯流,有的可以上溯数千年之久。象征华夏民族精神的《龙舞》,气势磅礴,雄浑豪壮,广泛流传在祖国辽阔疆域的南北东西。世界各地,只要有华人聚居的地方,在节日的灯火中,必有《龙舞》,成为凝聚龙的传人的一股巨大力量。龙形的创造源于古老的图腾崇拜,与人们祈求幸福吉祥密切相关。

在辽宁西部,位于红山文化分布区中心地带的文化遗址中,发现了距今 5000 多年的玉龙。在内蒙古翁牛特旗三星地拉也出土了距今 5000 多年的玉龙。在河南濮阳西水坡仰韶文化遗址墓葬中发现的 3 组蚌塑龙形,历史更为古远,距今已有 6000 多年的历史。由于这些蚌塑龙时代最早、造型最大、形象最逼真,被学者们视为“华夏第一龙”。

关于舞龙的记载,在中国史不绝书。描写龙舞的诗文从汉至清不断出现。殷商甲骨文中,有象形的龙字,卜辞中有作龙求雨的记载,还有将 15 人与龙连在一起求雨的卜辞,使人情不自禁地想到一长排的队形将那龙形舞动起来的情景。及至汉代,《春秋繁露》已有关于春旱舞龙求雨风俗的确凿记载:舞龙前要举行祭祀,不同的日子,用不同的人,舞不同颜色的龙。甲、乙日舞大青龙,“小童八人,皆斋三日,服青衣舞之”。丙、丁日舞赤龙,“壮者七人皆斋三日,服赤衣而舞之”。戊、己日舞黄龙,“丈夫五人,皆斋三日,服黄衣而舞之”。庚、辛日舞白龙,“鰥者九人,皆斋三日,服白衣而舞之”。龙,是中华民族祖先创造的一种意想动物,是不同氏族的徽号——图腾形象特征的集合体。它记录了许多氏族融合、统一的历程。它一直是中华民族的象征。人们迷信龙能呼风唤雨,给干旱的大地洒下雨露,因此舞龙求雨的风俗从远古流传至今。不同的是,随着时代的进步、科学的发达,龙的神力会给人们带来美好生活的信念逐渐淡化,将《龙舞》作为一种自娱、娱人的观赏性艺术的作用日渐浓重。汉代百戏中已有“海鳞变而成龙,状蜿蜒以蜃蜃”的“鱼龙曼衍之戏”。唐代继承了汉代舞龙求雨的风俗。在旱情特别严重时,宫廷举行烛龙斋祭。张九龄的《奉和圣制烛龙斋祭》诗有“群灵鼓舞,蔚兮朝云。沛然时雨,雨我原田”句。“烛龙”很可能是今日民间《火龙》舞的前身。广东一带舞的火龙,口中吐火,身上冒火,喷射出的火焰烧灼舞龙人,但舞龙者仍奋不顾身,飞舞不停。也许是由于兴奋,也许是相信身上烧灼的伤泡越多来年越幸运的意念,使他们忘记了烧伤之苦。火龙以它耀眼的光芒,闪烁在元宵佳节的灯火中,凌空飞舞,穿过欢腾的人群,蜿蜒屈伸,活象一条从天而降的真龙。

在祖国大地上，各族人民创造了各具特色的龙舞。主要流行在南方各地的《草龙》舞，用草、藤扎成龙形，多在久旱不雨时，由赤膊舞者沿街舞蹈，围观人群不停地向龙泼水，舞龙人被淋得全身湿透，以此祈求天降大雨。夜间舞《草龙》则是另一番景象：草龙满身插上无数香火，点点火光组成了一条光闪闪的龙在夜空遨游。因此，《草龙》舞有时又叫《香火龙》舞。民间舞《香火龙》常在虫灾发生时，虫逐龙身的点点火光飞去。香火龙穿过街巷，舞至田地地头，飞虫追逐香火，越集越多，突然，舞龙队伍在水塘边停下，猛地将草龙连头带尾深深扎入水中，水淹没了龙，也淹没了飞扑香火的虫群。《香火龙》舞在除害虫这一点上，较其他形式的龙舞有更高的实用价值。

浙江流行的《百叶龙》舞，是一种构思、制作均极奇巧的龙舞。舞者手执荷花灯、荷叶灯、蝴蝶灯，翩翩起舞。人们只见朵朵盛开的荷花在片片荷叶中飘移舞动，一只美丽的蝴蝶在花丛中飞翔。一段优美抒情舞蹈后，舞者齐聚场中。突然间，一条巨龙在人们的眼前腾跃而出。原来那一朵特大的荷花（或聚宝盆）灯背面绘制的是一个辉煌壮丽的龙头，朵朵荷花组成龙身，片片花瓣变成龙身上的片片鳞甲，那只美丽的蝴蝶成了抖摆的龙尾，而荷叶成了朵朵白云。一条瑰丽的花龙腾空飞舞，在白云间穿行翱翔。

彩绘布龙多在白昼耍舞。龙体内不燃灯，而以竹篾制成节节圆筒形龙身，数十人，每人手举一节，依靠配合默契的群体动作，舞出巨龙蜿蜒翻腾的雄姿。常以双龙加一高举珠球的舞人，逗引二龙抢宝。二龙围绕滚动的珠球，时而龙头高昂，如插云端；时而龙首俯冲，似入海底。

《纸龙》、《段龙》等舞，龙头、身、尾均不相连，依靠舞动纸

条、绸带等流动的线条，描绘出龙敏捷多变的身姿。羌族的巫舞中有《麻龙》舞。巫师一手执一精制龙头，一手飞舞6米余长的麻绳为龙身，两手配合密切，龙首时低时昂，龙身甩动圆滑灵巧，龙尾在甩动中发出啪啪的响声，是一种风格独特的龙舞，与汉族的《纸龙》、《段龙》在舞蹈技法上有某些相通处。

上述各种龙舞均以大幅度的舞动来表现龙腾跃、翻滚的壮美，《板凳龙》舞则以稳定的造型、华丽的装饰取胜。小型《板凳龙》舞是将龙头、身、尾扎在一条长板凳上。前面二人各举一条板凳腿，高举龙头，后面一人双手举起板凳的后两条腿，紧跟其后执龙尾，上下翻转滚动，如龙在空中遨游。浙江新安等地的大型《板凳龙》舞，造型华美宏大。龙头、龙尾由民间艺人精心扎制。龙身各节家家户户、男女老少齐动手，关门扎制，为的是出奇制胜。五彩缤纷的图案，花团锦簇的灯彩，都在这一条条板凳上展现。节日一到，家家户户抬出自扎的龙身，一节一节连接起来。村小户少，仅90多轿（节）；村大人多，会多至150多轿（节）。浩浩荡荡的人群，拥着自制上扎龙身的板凳。在鞭炮、鼓乐齐鸣中，巨大的龙身越转越快，直至首尾相缠，形成游龙盘柱之势，然后再舒展龙身，继续穿游街市……

中华龙舞表演形式十分丰富，无法一一描述。据重庆《舞蹈报》第7期载：仅四川重庆地区龙舞就有《小金龙》、《螭龙》、《黑龙》、《扁担龙》、《肉龙》、《柑子龙》、《采龙》、《虾子龙》、《板凳龙》、《火龙》等10多种。在宽广的中华大地上，炎黄子孙在数千年中创造了多少风采各异的龙舞啊！

龙舞是从远古一直流传至今的拟鸟兽舞中最有代表性的一种。其他如《狮舞》、《孔雀舞》、《鹤舞》、《鱼舞》、《大鹏鸟舞》、《鸬鹚舞》、《鹭鸶舞》、《象舞》、《马舞》、《蝴蝶舞》，有的早在汉

代已有文字记载或者是在文物中出现的舞蹈形象,有的至宋、明或清才有记载,但这些舞蹈在民间长期流传却是事实。它们既是原始狩猎生活的反映,又具有图腾崇拜的印迹。

各民族、各地区节日群众自娱性舞蹈活动中有多种多样的民间舞蹈,如汉族的《踏歌》、《秧歌舞》、《腰鼓舞》,苗族的《芦笙舞》、《铜鼓舞》,彝族的《跳月》(或作《跳乐》)、《跳左脚》(或作《跳脚》),傣族的《象脚鼓舞》,朝鲜族的《长鼓舞》,满族的《莽势舞》,纳西族的《哦热热》,壮族的《扁担舞》,蒙族的《安代》,藏族的《锅庄》、《弦子》,景颇族的《木脑纵歌》,土家族的《摆手舞》,维吾尔族的《热西来甫》……人们在这些歌舞活动中,唱述历史,歌颂家乡,寻觅爱情与友谊,庆丰收,述苦痛。人们在同一节奏下手舞足蹈,得到精神上的满足与享受,感受到集体的力量。特别是群众集体舞蹈所具有的激奋人心,倾泻内心感情,令人陶醉,有时甚至可达到忘我境地的特殊功能,使舞蹈成为人类生活不可缺少的组成部分而长期传承不断。

随着人类宗教观念的产生,人们生活中就出现了祭祀神灵的活动。远古神话、崖画遗迹及殷商甲骨文记载都向我们揭示:在先民的祭祀活动中,舞蹈是祭祀的组成部分。这类宗教祭祀舞蹈,从远古一直流传至今。如通神、娱神的《巫舞》、《师公舞》、《萨满舞》,驱鬼逐疫的面具舞《傩》及《查玛》、《羌姆》等,还有天旱求雨的《雩舞》以及周初整理编制的《六舞》(或作《六代舞》)、《小舞》(或作《六小舞》)等,人们用这些舞蹈祈求神灵保佑,驱赶恶魔厉鬼,祭祀天地、祖先、日月星海、山川河流等。从远古直至近世,各种各样的祭祀舞蹈不断发展流传。有些祭祀舞如《傩》、《巫舞》等,奇迹般地跨越了数千年的岁月,一直《活》到今天。当人类不断进步、科学不断发展后,娱

神、敬神、驱鬼逐疫的宗教祭祀舞逐渐向娱人的表演艺术发展。面具舞——《傩》，在戏曲艺术发展的影响下，近世已发展成《傩戏》，就是一个比较突出的例子。

20 世纪的中华舞蹈，既保存了数千年中华舞蹈的传统，又随着时代的变迁而演化发展。虽然兴衰荣枯时有起伏曲折，但历史向我们证实：根基深厚、历史悠久、渊源流长的中华各族传统舞蹈文化，是决不会随着时光的流逝而消失的。十一届亚运会开幕式上，由中国农民自己表演的舞蹈《威风锣鼓》、《安塞腰鼓》等，以地动山摇之势，震撼了世界亿万人的心，展现了中华儿女的勃勃英姿，揭示了中华舞蹈文化不可替代的独特风韵。1991 年 9 月沈阳举行的国际秧歌节，异彩纷呈，花团锦簇的各地秧歌舞队给人们带来了多少欢乐、多少美的享受！1992 年在云南举行的中国第三届艺术节，向人们展示的是中华边陲地区各具风采、姿容迥异的众多少数民族舞蹈。它们那美丽、质朴，甚至带有某种原始舞风的舞蹈，感人至深，令人陶醉。千百年来在世世代代炎黄子孙心田中传承的中华舞魂啊，你随着历史的长河，从远古流到今天，又将从今天流向未来……

第二节 戏曲舞蹈的发展与提高

1919 年，中国青年以浓烈的爱国热情及拯救民族危亡的责任心，燃烧起五四运动的火炬，照亮了新文化运动的进程。这个伟大的运动给古老的戏曲艺术带来了变革与创新：一是

戏曲剧目内容的革新。部分杰出戏曲表演艺术家,如欧阳予倩、梅兰芳等,编演了一些以反映现实生活为题材的时装京剧,同时还编演了一些以历史故事为题材,与当时社会形势紧密相关的“古为今用”的戏曲剧目。1931年“九一八”事变后,梅兰芳排演了《抗金兵》、《生死恨》等宣传爱国主义的戏。欧阳予倩编的京剧《梁红玉》、《桃花扇》、《胜利年》、《木兰从军》等,都是为宣传抗日而作。根据《打渔杀家》改编的《渔夫恨》,则加强了阶级压迫及反抗压迫的主题思想,宣泄了作者对黑暗统治的不满情绪。一是表演形式的革新。这里主要论述表演中舞蹈成份的加重、舞台动作舞蹈性的加强与提高。相当多的戏曲剧目中,加入了不少较完整的“插入性”舞蹈片段,并着力调动舞蹈手段,刻画人物的感情,细腻而又优美地展示人物的内心世界。许多优秀的戏曲表演艺术家刻苦磨练,练出了许多高难度的舞蹈技艺和“绝活”,加强了戏曲感人的艺术魅力,提高了戏曲艺术的观赏价值,吸引了众多的观众,对戏曲舞蹈的发展与提高做出了贡献。

一 欧阳予倩对戏曲舞蹈的创新

1911年,在日本留学时组织过话剧团体春柳社的欧阳予倩回到祖国后,又与春柳旧友陆镜若等合作组织新剧同志会,在上海等地演出倡革命、反封建的新剧。1915年春柳社解散,欧阳予倩成了一名职业京剧演员。他除了演一些京剧传统剧目外,还努力编演反映现实生活、揭露社会黑暗的时装京剧,如《阎瑞生》(欧阳予倩扮演莲英)、《家庭恩怨记》(欧阳予倩扮演小桃红)等。1918年,欧阳予倩在南通筹组伶工学社,培养