

中国舞蹈艺术

ZHONGGUO WUDAO YISHU

第一辑

人民音乐出版社编辑部编
于平主编

人民音乐出版社

J72-53

Y 716
21

中国舞蹈艺术

人民音乐出版社编辑部编 于平主编

第一辑

人民音乐出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国舞蹈艺术. 第1辑 / 于平主编; 人民音乐出版社
编辑部编. —北京: 人民音乐出版社, 2002. 12
ISBN 7-103-02695-5

I. 中… II. ①于… ②人… III. 舞蹈艺术—中国
IV. J72

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 083067 号

责任编辑: 牛抒真

责任校对: 颜小平

人民音乐出版社出版发行
(北京市海淀区翠微路 2 号 邮政编码: 100036)

Http://www.people-music.com

E-mail: copyright@rymusic.com.cn

新华书店北京发行所经销

北京隆昌伟业印刷有限公司印刷

A5 8 插页 8.25 印张

2002 年 12 月北京第 1 版 2002 年 12 月北京第 1 次印刷

印数: 1-4,040 册 定价: 20.00 元

版权所有 翻版必究

凡购买本社图书, 如有缺页、倒装等质量问题

请与本社出版部联系调换。电话: (010)68278400

江泽民在中国文联第七次全国代表大会、 中国作协第六次全国代表大会上的讲话 (摘录)

当今世界激烈的综合国力竞争，不仅包括经济实力、科技实力、国防实力等方面的竞争，也包括文化方面的竞争。世界多极化、经济全球化的深入发展，引起世界各种思想文化，历史的和现实的，外来的和本土的，进步的和落后的，积极的和颓废的，展开了相互激荡，有吸纳又有排斥，有融合又有斗争，有渗透又有抵御。总体上处于弱势地位的广大发展中国家，不仅在经济发展上面临严峻挑战，在文化发展上也面临严峻挑战。保持和发展本民族文化的优良传统，大力弘扬民族精神，积极吸取世界其他民族的优秀文化成果，实现文化的与时俱进，是关系广大发展中国家前途和命运的重大问题。

目 录

江泽民在中国文联第七次全国代表大会、
中国作协第六次全国代表大会上的讲话（摘录）

1 — 学术论坛

● 舞蹈思潮研究

面向 21 世纪舞蹈学科建设的思考 资华筠
先进文化的前进方向与中华民族舞蹈的复兴 隆荫培
从文化人类学探索向度考察中国民间舞蹈资源 余大喜

● 中国当代舞蹈研究

新时期中国舞剧创作的现状、问题与对策 于 平
当代中国少数民族舞蹈艺术的发展历程及趋势 冯双白
中国现代舞现状及其发展策略 刘 春

● 古代舞蹈研究

敦煌舞蹈壁画研究 王克芬
宴舞类说 杨德鋈

131 — 作品品评

舞蹈评论二题 鲜于开选
谈部队舞剧新创作代表性人物及其作品 顾小英
论舞蹈精品 袁 禾

157 — 编导手记

关于舞蹈的继承与发展
——浅谈《酥油飘香》的创作体会和启示 达娃拉姆

165 — 热点关注

舞蹈创作、历史硬伤与文化眼光
——从一个舞剧的一个道具说起 刘晓真

	我看北京舞蹈学院的当代中国民间舞创作	许 锐
	文化性：中国舞蹈创作的一个“盲点”	罗 斌
	● 版 权	
	舞蹈知识产权(著作权和表演权)的现状分析及工作模式	郑 莉
195	— 教育园地	
	承先启后 继往开来	
	——对中国古典舞学科发展的再认识	王 伟
	龙魂舞韵	
	——探寻本质·强化自我·多元选择·平等对话	马力学 沈宁春
	为“学院派”中国民族民间舞正名	潘志涛 赵铁春
	高校舞蹈教育课程与人才培养探讨	金 秋
233	— 大家名师	
	杰出的舞蹈家戴爱莲	王克芬
241	— 书与人	
	● 书 评	
	“多元一体”血脉相通	
	——捧读《中国少数民族舞蹈发展史》	资华筠
	● 编辑议题	
	舞蹈品牌图书的开发与打造	牛抒真
255	— 大事记	
	2001、2002 年舞蹈大事记	
257	— 编后记	于 平

学术论坛

• 舞蹈思潮研究

面向 21 世纪舞蹈学科建设的思考 ———— 2

先进文化的前进方向与中华民族舞蹈的复兴 ———— 8

从文化人类学探索向度考察中国民间舞蹈资源 ———— 18

• 中国当代舞蹈研究

新时期中国舞剧创作的现状、问题与对策 ———— 24

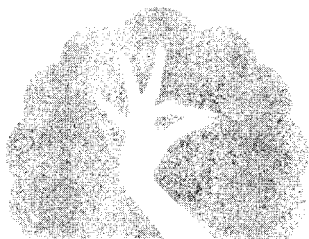
当代中国少数民族舞蹈艺术的发展历程及趋势 ———— 40

中国现代舞现状及其发展策略 ———— 74

• 古代舞蹈研究

敦煌舞蹈壁画研究 ———— 91

宴舞类说 ———— 105

面向 21 世纪舞蹈学科建设的思考

舞蹈学科建设所涵盖的范畴十分广阔,应该包括直接与舞台实践相联系的:表、导演技艺训练体系和方法论探讨。本文的关注点是舞蹈理论研究方面的学科建设,这依然是一个相当宏大的课题,且不能与应用学科的建设相割裂。不过,开宗明义——限定主旨,将有利于论题的集中与展开。

回顾历史——“最新最美的画图”

十多年前,曾有一位搞文学研究的学者对我说:“真羡慕你们舞蹈学者,搞出点成果,就是‘填补空白’。”言外之意当然是指舞蹈学科处于“一穷二白”的状态!无论这样的评估是否客观,与其他学科的理论建设相比,我们确实起步晚,队伍小,成果也欠丰厚。

这种状况首先与中国舞蹈的历史发展有关。众所周知,明、清以后的舞蹈逐渐融入了戏曲,成为其唱、念、做、舞(武)的组成部分之一,而逐渐失去了独立品格。在五四新文化运动的孕育下

(不可否认西方舞蹈的传播与影响),中国新舞蹈艺术得以重新崛起于上世纪20至30年代,先驱们为此做出了艰苦卓绝的努力,并取得了举世瞩目的成就。最具影响力的大师们,不少还健在(如:戴爱莲、贾作光、梁伦等);有的虽已作古(如:吴晓邦、康巴尔汗等),但离去的时间并不遥远。毋庸置疑,他们具有突出的代表性和典范作用。但在其奋斗的初始期,首要任务是创作和传播具有独立品格的优秀舞蹈作品,培养专业舞人队伍,呼唤、宣传、组织起舞蹈艺术的审美受众……舞蹈尚未形成独立学科,亦难以进行大规模的理论建设。值得庆幸的是,先驱们的艺术实践是在进步思想、理念指导下进行的(尤其是《在延安文艺座谈会上的讲话》发表以后),他们的艺术经验与近现代的进步文化相汇流,为舞蹈理论建设植下良好的基因——为此后的实践所证明。

中华人民共和国建立后,在《讲话》的指引下,依循党的一系列文艺方针政策,舞蹈事业出现了空前繁荣的景象。在艺术先辈们(如:欧阳予倩、吴晓邦等)精心指导、呵护下,舞蹈理论建设迈出了健康的步伐。尽管专门从事这一工作的人员比较少,理论功底相对薄弱,但这支积极进取的队伍在“文革”前的十多年间,为舞蹈理论建设做出的贡献不可低估,其中许多人日后成为这一领域的中坚力量。不过,这一时期的研究基本是在借鉴其他学科经验的基础上,以史料整理、作品评论为重点,作为独立的学科建设还来不及展开。而当“材料功夫”、“现状研究”蕴积成器,新中国培养的第一代舞蹈理论学者处于意气风发之年,舞蹈理论研究有可能出现“质”的飞跃时,却因“十年浩劫”而跌入低谷。

粉碎“四人帮”,文艺的春天来临,备受摧残的舞蹈艺术得到复苏。随着“真理检验标准”大讨论的展开和邓小平的“实事求是、解放思想”路线的深入人心,思想理论战线迸发生机,活跃异常。在中国实行改革开放的伟大变革中,人们的思维方式、价值观念、心理状态、审美意识……都发生着明显的变化,它对于文艺思潮的

影响及至舞蹈创作观念的更新作用是显而易见的,也正是在这样的大背景下,舞蹈理论建设迎来了前所未有的发展机遇。20世纪最后20年,舞蹈理论的学科建设势头迅猛,学科构架初见端倪——有一系列有价值的成果可资鉴证。

在诸多成果中,以吴晓邦为奠基人的舞蹈学硕士、博士研究生学位教育的创建,功德无量。它不仅在百废待兴的局面中把“文革”造成的人才断层,以远见卓识的眼光、速见成效的方式予以高质量的补充(这些人才现时已起到骨干、栋梁作用);同时在其身体力行实施这项建设的同时,“逼迫”着舞蹈理论工作“在战争中学习战争”——全面上马。近20年来的学术研究成果大致有以下几类(篇幅所限,不列举成果名录):

一、传统“史、论”研究的充实与发展(其中少数民族舞蹈史研究尤具开拓意义)。

二、《民族民间舞蹈集成》系统工程的建树。

三、以《大百科全书·音乐舞蹈》卷为代表的一系列舞蹈词书问世。

四、以舞蹈本体为核心的方法论探讨及边缘学科研究取得开创性成果。

五、“禁区”(如:性、宗教舞蹈等)的突破性研究和舞谱新发现。

六、各类应用学科(表、导演教学体系等)逐步开花。

七、现代科技手段付诸艺术科研探索与实验。

八、舞蹈书目的系统整理初具规模。

九、外国舞蹈研究、重要译著介绍、艺术比较研究逐步拓展。

十、舞蹈批评对创作现状的积极关注。

.....

几乎各类成果都具有填补空白的意义,其中,以舞蹈本体为核心的方法论探讨及现代科技手段的引入更具开拓性。据此,可以毫

不气馁地说：我们已经摆脱了“一穷二白”，树立起更远大的志向和坚定的信心。

面向未来——任重道远

我们当然不能只和自己的过去做纵向比较。与基础强大的先行学科进行横向比较，我们会有自惭形秽之感；关注飞速发展的事业所不断提出的新问题，我们会有应接不暇之感；置身于经济全球化形势下民族文化发展所面临的空前挑战，我们更会生出危机感……不过，“自惭形秽”不等于妄自菲薄，“应接不暇”不能以零敲碎打相对策；“危机感”则应激发起忧患意识，在已有“家底”的基础上，高瞻远瞩——规划舞蹈学科建设的新蓝图。

为此，起码要在四个层面上进行全局性的思考：1. 如何更有效地发挥既有成果的作用；2. 如何以更新的视角、方法在“传统强项”——历史研究中注入活力；3. 如何根据实践需要开发新课题；4. 如何针对舞蹈现时的发展，提炼出具有本质意义的理论问题做出科学解释。在这样的思考中，必然会涉及学科建设的三个方面：1. 依然比较薄弱的基础理论建设；2. 依然不够成熟、全面的应用学科研究；3. 力度不足的现状分析研究（舞蹈批评）。

所谓发挥现有学术成果的作用，主要是指传播与付诸实践，目前尚未形成优化的“生态链”。除少数人的少数成果之外，基本上处于“各领风骚”、“各自为战”的状态。急需加强学科内部的交流与研讨，倡导优良的学风，增强相互间的亲和力，用“合力”推广优秀成果并促进各个成果之间的相互激发、交融。不可否认现时存在的浮躁、虚假炒作之风，对学术成果的价值评估，难免有某种干扰、误导作用，必须在健康的、认真的研讨中开展争鸣，廓清思想。这项工作需要有领导、有组织、规范化地予以推进，亦可通过NGO（非政府）形式辅助实施。

传统强项的历史研究如何创新的问题,可从“视角”、“方法论”、“传播工具”等方面予以突破。应积极引进创新学科的成果,切实地结合舞蹈本体特质进行研究;也应关注系统知识的“形象化”传导,探索、提倡“可操作性的工作概念”。当然,在史料考据与挖掘方面,我们也不应止步,这方面的深入与“视角”、“方法论”的更新密切相关。

开发新课题方面,首先应致力于一些大方向问题的思考与探讨。如:“三个代表”重要思想与舞蹈理论建设的深化;舞蹈创作如何体现人民群众的根本利益;经济全球化背景下的民族文化保护;舞蹈品质的提高与舞蹈产业化……对这些问题的研究应是实质性的、系统的,而非就事论事、断章取义;应着眼于长远发展规律的探讨,而非应景的急就章;应紧密结合现时的焦点做动态性研究,而非教条式的、概念化演绎。总之,应该花一些力气,集中一些力量来开发这类新课题。与此同时,在已经或即将立项的国家级系统工程中,找准自己学科的位置“借风扬帆”有所作为(如:目前正在启动的“民族文化遗产保护工程”,舞蹈就大有可为)。

在基础理论建设方面,我们既缺少“量”——不成规模;更需关注“质”的提高。在这一领域的建设中,仍须大力倡导“本体研究”。要建立独立的、特性化的舞蹈学研究,既要视野开阔,善于借鉴、汲取,又要摆脱“依附性”。此外,近年来已经初见端倪的交叉、边缘学科研究(特别是与自然科学相结合的课题)应继续深入。

应用学科的建设大都与舞蹈教育紧密相关。依然需要突破“经验叙述”、“教材整理”、“技艺传授”的水准,克服杂芜、繁琐、重复现象。强化对普遍规律的科学提炼,少而精准的传授方法,注重创造性思维的培养和可持续发展的人才意识。同时,应鼓励个性、流派的发展。此外,舞蹈语言学、舞蹈编导学、中国舞蹈表演体系探索等尚属“初级阶段”的研究,亟须组织起来积极建设。

与现时发展紧密相关的舞蹈批评,近年来在舞蹈事业的总体布局中,似乎赢得了一席之地,但存在的问题也是显而易见的。炒作式的“甜话、腻话、大话”;故弄玄虚的“高腔、涩语”;人云亦云的“陈辞泛调”……倒了圈内人的胃口,也株连舞界的集体形象。我们还缺少能对思潮发展、创作倾向起导向作用的“强力组合”;需要更多的“冷面热心”,敢讲真话、具有权威性的舞蹈评论者,而非变相的“高级广告师”。需要营造良好的批评环境,更需呼唤舞蹈评论者的良知。

在诸多课题开发中,需关注两个“端向”:1. 引进最新科学技术成果,积极运用计算机、网络技术促进舞蹈研究的科学化进程。2. 对重要历史事件、重要代表性人物、经典舞目的实录性记载。前者是前沿性的,后者是传统式的,缺一则不可。特别是后者,我们与西方艺术研究相比较,太不重视原始史实的采录与记载,不重视个体化材料的研究。在那些看似琐细的个人阅历、经验中,往往蕴涵着深刻的艺术真谛,而且这样的“实录”对于当代舞史的真实度、鲜活性都是至关重要的。

各种研究都不应是封闭式的,而须与国际同领域的发展相比较、对应。这就需要更多地了解世界舞蹈的总体发展及其理论研究的趋势、思潮、成果……无可讳言,目前舞界外语平均水平的普遍偏低,阻碍着我们与世界的广泛交流,更影响已有的学术成果走向世界。在各国的图书馆里,几乎看不到我国舞蹈书籍的译本,更不要说外语著作。这不能不使人感到悲哀。当然,如果外语水平的高低与中国舞蹈文化的造诣成了“反比”,则更是一种悲哀并产生不良后果。所以,应倡导提高外语与研修祖国文化并进的学风。

但愿上述管窥之见,能起到抛砖引玉的作用。21世纪的舞蹈学科建设任重而道远!

先进文化的前进方向与 中华民族舞蹈的复兴

当我们回顾近现代中国舞蹈发展的历史,使我们明显地看到1949年新中国的建立,开始了中华民族舞蹈文化复兴发展的历史新纪元。

当我们走过了52个春秋,进入21世纪的时候,人们会惊异地发现,在这“弹指一挥间”我们中华民族的舞蹈艺术的繁荣发展和取得巨大的成就,在中国舞蹈发展史上是空前的。在这半个世纪中,构成我们中华民族的56个民族的舞蹈艺术都得到了健康的发展和飞跃的进步,不仅各个民族舞蹈文化的历史传统得到了很好的保存和继承,同时,各个民族之间以及在向世界其他国家和民族的舞蹈文化的互相交流、学习、借鉴中,都得到了巨大的创新和发展。舞蹈作品的内容、艺术形式,都呈现出丰富多彩的格局,实现了题材、体裁、样式、风格的多样化。从内容方面,不仅在古代神话、传说、历史,近现代革命历史题材,有许多精品问世,而且当代社会繁复多样的生活,亦有广阔而生动地反映和表现。在舞蹈作品的体裁和样式方面,情绪舞、情节舞、舞剧、歌舞、歌舞剧、音乐舞

蹈史诗、舞蹈诗、歌舞诗等都得到了充足的发展。而在舞蹈的风格方面,不仅有中国古典和民间风格的舞蹈作品,也有西洋芭蕾和现代舞风格的舞蹈作品——而且多数在创作中是沿着建立中国体系的芭蕾和中国现代舞的目标前进(或者说是在致力于芭蕾舞和现代舞民族化的实践)。我们创作和演出的舞蹈作品,不仅受到了广大中国人民的欢迎,也受到世界各国人士的喜爱,它们让世界各国人民了解新中国,并为增进中国和世界各国人民的友谊和团结起到了不可忽视的重要作用。

新中国半个世纪以来舞蹈艺术的发展和进步超越了历史上任何时代,是一部空前腾飞的中华民族舞蹈复兴和发展的历史。新中国的舞蹈事业之所以取得如此突出的成绩,其根本的原因,就是在新中国建立后的不同历史时期,我们虽然经历了不同的曲折道路,但还是按照党所制定的文艺方针政策,坚持贯彻了先进文化的前进方向才取得的。

例如,1949年9月为了迎接新中国的建立,华北大学文艺学院创作演出的《人民胜利万岁》大歌舞,就是来自老解放区和新解放区的音乐家、舞蹈家通力合作创作演出的,反映和表现中国人民翻身解放的喜悦,取得胜利的自豪,以及建设社会主义新中国的坚定信念和决心的优秀作品。它在艺术形式上采用了汉族和各兄弟民族的民间歌舞,根据表现新生活内容需要又进行了改编加工和创造,既有浓郁的民族风格、气派,又有强烈的生活气息,表现了中国人民进入新的历史时期的精神风貌。因此,它能给广大观众在获得充分审美感受的同时,得到巨大的精神振奋、鼓舞和力量。

再如,建国初期的1950年中央戏剧学院舞蹈团创作演出的大型舞剧《和平鸽》,就是在美国出兵朝鲜,把战火烧到我国东北边境,严重地威胁新中国的安全,在中国掀起了“抗美援朝”运动时代的背景下,为了响应斯德哥尔摩保卫和平大会的“全世界人民动员起来制止侵略战争,保卫世界和平”的号召,贡献给世界和平日

(1950年10月2日)而创作演出的。这部舞剧以芭蕾和现代舞为主要艺术表现手段,反映和表现了在战争乌云的笼罩下,世界人民保卫和平运动的波澜壮阔的发展,揭露了帝国主义战争贩子外强中干的丑态,歌颂了和平战士乐观的必胜的信念和不屈不挠的斗争精神。由于这是新中国建立以后,中国文艺家们通力合作创作演出的第一部大型舞剧,对于发展中国舞剧艺术提供了一定的经验和教训,不失为在新中国舞蹈艺术发展史上一部重要的作品。

其后,在抗美援朝运动中,中南军区部队艺术剧院舞蹈团、华东军区“三野”解放军艺术剧院和总政歌舞团相继推出了以抗美援朝为题材的舞剧《母亲在召唤》、《金仲铭之家》和《罗盛教》,反映和揭示了帝国主义侵略者杀害朝鲜平民和儿童的罪行,朝鲜军民奋起抗击侵略者以及中朝人民用鲜血凝成的友谊。

我们从建国初期创作和演出的一些舞蹈和舞剧作品看来,其很大一个特点就是与时代、与当前人民的生活和斗争有着紧密的联系,激励着广大人民建设新中国的热情,焕发着我们必定战胜一切困难的信心。

新中国的舞蹈艺术作为文化的一个重要组成部分,它既离不开祖国五千年的古典的和民间的优秀历史文化传统,也离不开“五四”以来现代的革命的文化传统,它必定是这两个文化传统的继承和发扬。我们中华民族舞蹈的复兴和发展,是紧密地树立在这两个基础之上的。前者,其丰厚的民族舞蹈遗产是我们创造和发展新舞蹈的根基;后者,其与时代、与人民生活的紧密联系和高扬的革命精神是我们创造和发展新舞蹈的生命源泉和前进的动力。在建国后的前十七年中,为了继承我们祖国的优秀的舞蹈文化传统,连续地组织了民间音乐舞蹈会演、全国各民族的艺术会演以及各类的群众(农民、职工、学生等)的文化会演等,使得留存在各个民族和民间及各种人群中的传统的音乐舞蹈艺术,得以继承和发扬,并在全中国范围内进行广泛地交流、学习和传扬。

中华民族舞蹈的复兴,既离不开传统舞蹈文化的继承,同时也需要对世界各国、各个民族舞蹈文化的学习和借鉴。社会主义的文化并不拒绝继承和借鉴世界上人类所创造的一切优秀的文化遗产。由于历史的原因,新中国建立后的十几年当中,我们请来了苏联舞蹈专家,帮助我们建立了舞蹈学校,开办了舞蹈编导训练班,系统地学习了俄罗斯芭蕾训练体系、俄罗斯芭蕾舞剧编导方法,排练和演出了不少经典性的古典芭蕾舞剧作品,以及他们整理、加工、改编民间舞蹈的方法和经验。

正由于在继承我国民族舞蹈传统的基础,和借鉴外来舞蹈文化的创作方法和经验的艺术实践中,我们才有了第一部大型民族舞剧《宝莲灯》的问世,其后,陆续有黎族舞剧《五朵红云》、苗族舞剧《蔓萝花》、蒙古族舞剧《乌兰保》、塔吉克族舞剧《婆拉姑娘》、藏族舞剧《农奴之歌》、畲族舞剧《深山擒敌》、彝族舞剧《凉山巨变》,以及反映现实生活、革命斗争历史生活与其他题材的多部汉族舞剧。1964年和1965年我们还相继创作演出了革命历史题材的大型芭蕾舞剧《红色娘子军》和《白毛女》,开始了芭蕾民族化和建立中国体系芭蕾艺术的探索和尝试,并取得了初步的成功,受到了我国和世界其他国家广大观众的热烈欢迎与赞赏。

根据我国各民族的民间舞和古典舞(古典歌舞剧)整理、改编、加工和创作的民间舞蹈和古典舞蹈(古典歌舞剧)作品,从1949年至1962年参加历届世界青年与学生和平友谊联欢节舞蹈比赛共有56个作品获奖,通过这些舞蹈作品,使各国人民了解了中国舞蹈艺术的丰富多彩,和获得解放的中国人民新的生活和精神风貌。

1964年为了庆祝中华人民共和国建立15周年,在周恩来总理的具体关怀下,由中国著名诗人、音乐家、舞蹈家、舞台美术家集体创作和3000多名专业和业余音乐舞蹈工作者参加演出的大型音乐舞蹈史诗《东方红》,以豪迈磅礴的革命气势和雄伟壮阔的图景,形象地概括了中国人民在中国共产党的领导下从事革命和建设的伟