

黄河艺术

THE ARTS OF THE YELLOW RIVER

黃河藝術

THE ARTS OF THE YELLOW RIVER

今天在改革開放的春風吹動下，不僅加速了經濟建設的腳步，而且伴隨着時代韻律，把古色古香的古老文化裝點的儀態万千、獨具風采；『黃河藝術』以其民族特色，地方風采，時代風韻，集觀賞性、藝術性、思想性于一體，享譽海內外。後之觀今亦猶今之觀昔，民情風俗、精湛技藝，皆成燦爛文化。騰光溢彩的三晉大地正譜着一曲奮發友誼的歌。

山西歌舞劇院是近年來在歌壇舞壇上的一支碩果累累的勁旅。為弘揚民族優秀文化，他們探索不辭，成果喜人，使三晉文化緊跟時代，躋身于當代歌舞藝術之林而蔚為大觀，無論雄渾深沉強烈的拼搏精神，還是浩翰激越的宏音巨响，都體現了三晉人民那勃發的剛陽之氣、濃重的力的美的韻律，不僅有古韻風采，而且令人胸襟開闊、精神振奮。時代精神與歷史意識民族精神在這里很好的契合。表現出崇高壯美的高層次的審美風格。

地方戲曲是山西又一優勢，戲曲作為通俗藝術，是與大眾息息相通的。在傳統戲曲中，英雄人物橫空出世，氣勢恢宏，他們叱咤風雲，力挽乾坤，這種除暴安良掃蕩奸佞的光彩形象給觀眾獲得一種審美的快慰。改革開放以來的現代戲曲，更加體現了劇作家戲曲美學精、氣、神的新追求。無論悲劇或喜劇都能開拓出新意來。

山西省一些民間繪畫藝術，構圖夸張神態逼真，富有個性，可謂精細純樸，巧奪天工，具有強烈的藝術感染力。改革開放以來，山西畫家沐浴着改革的春風，不僅繼承了民間繪畫藝術寫意的手法，而且繼承了根據地時期木刻運動表現現實的傳統，他們耕耘在黃土地上，作品新意迭出，那濃郁的鄉情，象田野吹來的春風，裹着泥土的芳芬，時代氣息沁入心田，讓人領略到了粗獷純樸的黃土風韻。

民間藝術能醉人，這不單是因他們唱得好，演得妙，畫得好，更重要的是，我們在希望的田野上，看到了新的希望，聆聽到炎黃子孫在現代化道路上進軍的鼓點。

黃河，母親的河。它哺育了中華民族，創造了東方文明。黃河的文化，見諸于名著典籍，書帛管樂，民間風情之中。世代以來，生長在這塊土地上的人民大眾，創造和積聚着璀璨的藝術文化，顯示出獨具特色的風情和氣韻。

如果說現在山西的民間藝術，是山西這塊獨特土壤中生長的具有鮮明地方個性特色的茁壯花朵，那末其根本原因就是民間藝術與現代意識的結合，並參與對現代生活美的創造。山西民間藝術，就其形成來說，是多種多樣的，實踐證明，一旦經過藝術的再創造，把它置于特定的文化環境之內，就會對人的視覺和心理產生積極影響。

特別是在「綜合治理」的原則下，戲曲藝術在樹人物、抒情懷、擺道理等方面，都有比較鮮明的時代特征和比較濃烈的戲劇性，創作演出了一批優秀劇目。這里有上演近千場的現代戲《家風》，有在首都演出獲得好評的《兩個女人和一個男人》、《噴吶》、《風流父子》，有參加全國現代戲調演的《主人與幫工》、還有民間十分熟悉的歷史故事劇《桐叶記》、《宋醜子》、以及改編的傳統戲《打金枝》、《西廂記》等。它們不僅有尋根探源，反觀歷史的價值，更有正視現實、表現現實的意義，具有獨特的文化風味和時代感。

鑼鼓藝術是山西民間藝術中一支奇葩，千百年來，它和人民的生活和鬥爭有着密切的聯係，在人民中深深地扎下根來。它表現了山西人民剛烈尚武、好勇輕死的慷慨之氣，凝聚着北方人民強烈的民族性格和民族精神。九〇年北京亞運會開幕式上，臨汾四百人的威風鑼鼓和太鋼鑼鼓，猶如萬馬奔騰、雄風乍起。那排山倒海、氣勢磅礴的威武之勢、蕩人心旌，給亞運朋友留下難忘的印象。

此次藝術節，將有晉南的絳州鑼鼓、花鼓、車鼓，晉東南的對鼓、腰鼓、太平鼓、鑼鼓，晉中的社鼓、趵鼓、轉身鼓晉北的單鼓、扇鼓等參加，它將顯示古老的黃河孕育出的古老文化的藝術魅力。

PREFACE

Our Mother River Yellow River, the cradle of the Chinese nation, is the source of the Oriental civilization. Its culture is reflected in many classics, masterpieces, folk expressions, ancient music, codes and records. For generations, people living on this land have created and accumulated the magnificent arts and culture which bear unique making and accumulated the magnificent arts and culture which bear unique making and vigour of style.

These unusual striking arts of the Yellow River and the secret of their success lie in the fact that folk arts are connected with the modern consciousness. Through it, people have explored quite a few charming items in our daily life. As for their form, Shanxi folk arts varies a lot. As being proved, once it has been artfully refined and put into a certain cultural circumstances, it would lead to a positive effect both on visual sense and psychology.

Promoted by the spring breeze of the reformation and the open policy, the economic construction has quickend its step while the antique culture appears in all her glory and stands absolutely unique with the rhyme of the time. The Yellow River arts are famous both at home and abroad. For their combination of the national characteristics, Local colour, the tendency of the day, People may enjoy not only the sight of the arts but also the artistry and ideological content. To look back on the old day life is just the same with ours by the coming generations. The superb folk arts make up the brilliant culture. On this land of Shanxi Province, a progressive and solid song is being composed.

The Song and Dance Theatre of shanxi has been the strongest for the past years in both the song and dance circle. It has put on a number of good programmes. In order to enlarge our excellent traditional culture, they 've been kept exploring and done a good job. They make the Syanxi arts catch up with the time and stand by the side of the forest of the current song and dance art. With forceful striving spirit and resounding notes, their performance displays the great tenacity of the people on the land and the beauty of the mighty rhyme. It makes you feel broadminded and get up steam. They 've brought the spirit of the day, historical sense and the national spirit all together, which accounts for their lofty, high-level aesthetic judgement.

Shanxi enjoys an advantage in local operas as well. As popular arts, they link closely with the masses. Those earth-shaking heroes of the past years all strike a pose on the stage. They rid the people of courage, promote the well-being of mankind. Their bright images appeal to you for sure. Since the reformation and the open policy, the modern operas fully show the pursuance of aesthetic spirit, seking after the simplicity, rhythm and the romantic charms by the playwrights. Not only tragedy but also comedy can bear their new sense today. Especially under the principle of the "Comprehensive Improvement", the opera art expresses more striking characteristics of the day and the stronger theat-

ricality. Thus, there come a list of fine operas. They are "FAMILY STYLE" (having appeared over a thousand times on the stage), "TWO WOMEN WITH ONE MAN", "TALE OF SUONA HORN," "ROMANTIC FATHER AND HIS SON (having won a great success in Beijing), "MASTER AND WORKERHAND" (selected as one of the best modern operas by different theatrical troupes all over the country), a historical story popular in local area), "STORY ON LEAF OF TONG TREE," "SONG CHOUZI", (a revised traditional opera), "BEATING THE PRINCESS", "ROMANTIC STOPY IN WESTERN CHAMBER", etc. All of these are of great value in finding out the origin, going back to the old days, facing and reflecting the reality. they have a kind of unusual flavour and sense of the times. The music of gongs and drums is a wonderful work in shanxi folk arts. For thousands of years, it has been linking tightly with the people's life and struggle, and taken a deep root among the masses. It unfolds a warlike brave spirit before our eyes. It stands for the strong national disposition and spirit. On the occasion of 1990 Asian Games held in Beijing "WEIFENG GONG AND DRUMS," "TAIGANG GONG AND DTUMS" played by 900 performers from Linfen, Taiyuan, Shanxi Province aroused a sensation. It looked like ten thousand horses galloping ahead. It looked like ten thousand horses galloping ahead. The momentum of its avalanche impressed friends from Asia quite much.

In this folk arts festival, You'll have a look at "JIANG - ZHOU GONGS AND DRUMS" form south of Shanxi, "FLOWER DRUMS," "DRUMS ON CART", "PAIR DRUMS", "WAIST DRUMS", "PACIFIC DRUMS", "PUBLIC DRUMS", "WELCOMING DRUMS", "TURNING AROUND DRUMS", "SINGLE DRUM" form north of Shanxi, "FAN DRUM", etc. You'll have a taste of the charms of the antique arts deriving from the Yellow River.

Some of the fine folk paintings of Shanxi earn strong character with their exaggerated composition, vivid look, superb workmanship and strong artistic appeal. Since the reformation artists in Shanxi have been working hard and joined the method of freehand brushwork in traditional Chinese painting and the realistic one prevailing during the period of the Anti-Japanese War in those red base areas, turning out a lot of works with new sense. They are full of local colour, just like a burst of spring breeze over fields, and make you quite at home. You may catch a glimpse of the rugged and simple charms around the Yellow River area.

The Folk arts attracts you a lot simply because of the wonderful performance and marvelous workmanship. Above all, the land is full of promise. Listen, here sounds the drumbeat to advance for modernization by us, the descendants of Xuanyuan and Shennong.

THE ARTS OF TH

CONTENTS

CHAPTER 1 EMOTION FOR MY YEL- LOW RIVER MOTHER

Here is the ocean of song and dancing

The new life of the arts of socialism

The turning point of the arts in 80s

At the soil, at the heart:

At the night of the lantern festival

The water of the river

The mountain bell

Keep thinking about ones lover

See off ones lover

Watch the yangko performance

Acting as matchmaker

The married woman visit her parent's
home

Expecting for the son

Visiting ones relatives

The wives

CHAPTER 2 THE ANCIENT OPERAS EXHIBITE NEW FACIAL FEATURES

The nativeland of various areas has its
long history

The extraordinary actors and actresses
appearing generation after generation

Zdministrare the operas and derdlor them

The science researching dives the operas
development

The modern operas future is bright

The brief introduction of shanxi Jinu
theatre

THE YELLOW RIVER

CHAPTER 3 THE FIRST DRUM IN THE WORLD

The music of gong and drums gain considerable fame over all sides

The form of the gongs and drums are various

The styles of the gongs and drums are different and have each distinguishing feature

The music of gongs and drums are spreaded circulatory and the using is in widespreadly

The Main kind of the music of gongs and drums:

The Weifeng gongs and drums

The Taiyuan gongs and drums

The flower drums

The turning around drums

The welcoming drums

"The glaring tool"

The skimming beating at gong

The fans with drums

The Sound of gongs and drums

The music of gongs and drums for the Buddhism

The music of gongs and drums for the Taoism

CHAPTER 4 PAINTING FOR AMOROUS FEELING

survey

Brief-introduction of the main works:

"BLOOD AND FIRE" (Chinese traditional painting, by Li Yuzhi and Feng Changjiang)
"THE FLOWERS ARE FLYING" (ditto)

"THE DAWN IS BEGINNING" (traditional painting by Zhao Yichao and Zhang Mintang)
"EXAMINATION" (ditto)

Green window (woodcut, by Dong Qizhong)
Late Autumn (ditto)

"TWEISTING THE WOOL" (oil painting by Wu Shangong)

"THE ATTACK BATTLE OF LINFEN" (oil painting, by Liang Liqiang)

"THE NATURE OF ROAD" (woodcut, by Feng Xia)

"RAINING IN THE SPRING" (water colour, by Gong Laixiang)

"GIRL PROFESSIONAL MUSIC PLAYERS IN ANCIENT CHINA" (by Wang Chun)

"THE NATIVELAND" (Chinese traditional painting by Wang Qinsheng)

"ROAD, series painting" (Chinese traditional painting, by Zhang Peilin)

"THE MONUMENTAL OF THE SOURCES OF ENERGY" (sculpture, by Ouyang Ninmin, Li Xiaoyang and Zhang Weidong)

顧問：

張維慶

主編：

魯克義 郭士星

編委：（按姓氏
筆劃爲序）

王一民 王樹恒

艾治國 李潤璽

胡國安 孫 釗

馮廣林 齊榮晉

魯 虹

執行編委：

王一民 李潤璽

孫 釗 齊榮晉

撰稿人：

田彩鳳 劉巨才

呂 良 任福全

趙 荆

設計：

王晉元

攝影：

郭士星 王樹恒

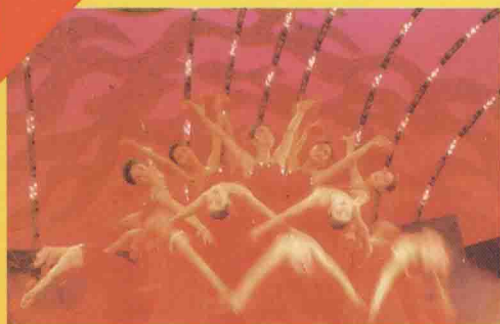
王步貴 張武林

王鐵根 張 沛

張宗載 呂 良

成宵冬 崔守勝

趙玉光

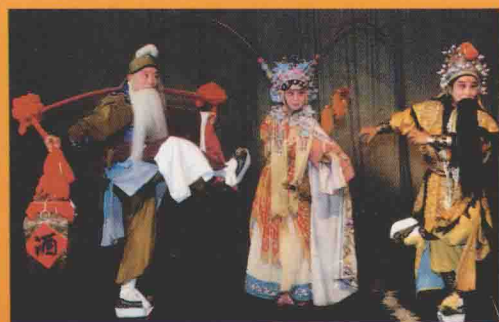

第一篇 黃河兒女情

這裡原本是歌舞的海洋
社會主義藝術的新生命
八十年代：藝術突進的契機
山西省歌舞劇院簡介
在土壤里，在心田里：
元宵夜·江河水·山鈴
難活不過人想人
送情郎·看秧歌
說媒·洞房·回門
盼子·走親·婆姨

第二篇 古戲展新容

歷史悠久的戲曲故鄉
名伶輩出技藝精湛
綜合治理振興戲曲
戲曲研究成績顯著
現代戲曲前景光明
山西省晉劇院簡介

第三篇 天下第一鼓

山西鑼鼓名揚四海
鼓樂歷史源遠流長
鑼鼓形制繁復多樣
風格各異特色鮮明
流傳廣泛用途普遍
主要鑼鼓種類：

威風鑼鼓

太原鑼鼓

花鼓·轉身鼓·趵鼓

瞪眼家伙·撇鑼·扇鼓

音鑼鼓·佛教鑼鼓

道教鑼鼓

第四篇 畫筆繪風情

概述 重要作品簡介：

《血與火》（中國畫·李玉滋、馮長江作）

《飛花時節》（中國畫·李玉滋、馮長江作）

《曉色初動》（中國畫·趙益超、張明堂作）

《考試》（中國畫·趙益超、張明堂作）

《綠色之窗》（水印套色木刻·董其中作）

《秋 暮》（木刻·董其中作）

《捻毛綫》（油畫·武尚功作）

《突破》（油畫·梁力強作）

《道路的性格》（版畫·馮霞作）

《春雨滴滴》（水彩畫·宮來祥作）

《伎樂圖》（中國畫·王 鏞作）

《故鄉》（中國畫·王秦生作）

《路·係列畫》（中國畫·張培林作）

《能源紀念碑》（不銹鋼雕·歐陽寧明
李曉陽 張衛東作）

黃河兒

EMOTION FOR MY YI

情女兒

L LOW RIVER MOTHER

這裏原本是歌舞的海洋

山西素有“民歌的海洋”、“民間舞蹈的故鄉”之稱。

據記載，遠在先秦時代，太原地區就有以黃帝戰蚩尤為內容的舞蹈——“蚩尤戲”。舞者三三兩兩，頭戴牛角，互相抵觸，以為戲樂。該舞反映了古代氏族部落的爭戰，表現了先民堅強勇敢的氣概。迄今為止，這一舞蹈仍在晉中一帶流傳。

我國最早的詩歌總集《詩經》，既為樂歌，也為舞歌，其中的《唐風》和《魏風》許多產生在春秋、戰國時的山西地域。著名的有《碩鼠》、《伐檀》等，是“三百篇”中最強音。從這些詩歌中看，古代勞動人民不僅是“饑者歌其食，勞者歌其事”，用民歌來歌唱他們的生活，抒發他們的情感，而且通過民歌針砭時弊，表達他們對階級壓迫的反抗和對美好生活的向往。這些作品對三晉文化的形成和發展起過重要的作用。

兩漢到南北朝時期，《鼓吹樂》在山西興起，促進了器樂和聲樂的發展，在北魏形成了“北歌”。漢代的舞蹈，形式和內容不僅豐富而且多樣。“長袖舞”、“劍舞”、“相和大曲”在山西都較為流傳。北魏時期雕刻的雲崗石窟，反映和刻畫了不少樂舞活動的盛況，是宗教想象和藝術形象的巧妙結合，為研究古代樂舞提供了寶貴的史料。

隋唐時期，是山西歌舞藝術繁榮鼎盛之時。音樂家、歌舞表演藝術家人才輩出。古琴演奏家王通（河津人），著有《樂論》20篇、10卷。琵琶演奏家王維（永濟人），作有名曲《陽關三迭》。通音律、善歌舞的楊玉環（即楊貴妃，山西芮城人）表演的《霓裳羽衣舞》、《胡旋舞》名噪一時。

宋、元時期，山西音樂舞蹈發展史出現了一個大的轉折，舞蹈趨於綜合化、情節化和程式化。其時，廣場藝術也更加豐富多彩。每逢年節，城鄉羣眾自發組織起來，鼓樂喧闐，競相表演，俗稱“鬧社火”。

到了明清時代，隨着工商業的興盛，市民階層的擴大，屬於大眾文藝的民間歌舞呈現出勃勃生機。新鮮多樣、生動活潑的民歌小曲在人民中廣泛流傳，成為羣眾最為喜愛的一種藝

術形式。在山西民歌中，有一半以上的曲調是屬於明清以後發展起來的。這種民歌小調，以其數量之多，流傳之廣，成為山西民間曲調的重要基礎。

抗日戰爭和解放戰爭時期，晉察冀、晉冀魯豫、晉綏三大革命根據地的許多文工團、劇社、劇團的文藝工作者，是山西新音樂、舞蹈的開拓者和傳播者。這一時期在山西廣為傳唱的抗日救亡歌曲，有《大刀進行曲》、《在太行山上》、《犧牲已到最後關頭》、《游擊隊之歌》、《黃河大合唱》等。

1942年，毛澤東在延安文藝座談會上發表了講話以後，為創造富有中國氣派的、雅俗共賞的新文藝，各根據地又掀起了聲勢浩大的新秧歌運動。剔除舊秧歌中封建迷信的糟粕，吸收借鑒其通俗性、人民性的精華，賦予它新的內容和生命，大量的新秧歌劇脫穎而出。《小二黑結婚》、《劉巧兒告狀》、《赤葉河》、《劉胡蘭》等家喻戶曉，人人皆知。這些新秧歌不僅豐富了人民的文藝生活，而且在宣傳黨的政策，團結人民、教育人民等方面都起到了很大的作用。

這一時期的新音樂舞蹈運動和新秧歌運動，為新中國成立後山西歌舞藝術堅定走民族化的道路造就了人才、創造了財富，培養了隊伍，打下了堅實的基礎。

社會主義藝術的新生命

中華人民共和國成立後，獲得翻身解放的勞苦大眾興高采烈、歡欣鼓舞，民間歌舞活動

在全國獲一等獎的山西民間舞蹈《江河水》

A folk dancing "WATER OF THE RIVER" is obtaining a national 1st prize

在全國獲大獎的山西民間舞蹈《元宵夜》

The folk dancing titled "THE NIGHT AT THE LANTERN FESTIVAL" which obtains national grand prize

聲勢之大，範圍之廣，均是前所未有的。1953年至1960年，山西省文化局先後舉辦過五次全省民間音樂、舞蹈會演。其中，舞蹈《過大年》、《晉南花鼓》、《花燈舞》、《五女觀燈》以及左權民歌等節目，超羣突出，參加了全國民間藝術會演，並受到嘉獎。

社會主義建設時期，山西的歌舞事業開始走上了專業化、正規化的道路。1954年以太行、太岳、呂梁等地文工團為基礎，組建了第一個省級專業歌舞團體——山西人民歌舞團（1984年改為山西省歌舞劇院）。五十年代，是我國民間舞蹈大力發展的時期，山西的歌舞藝術家們牢記着周恩來總理的囑咐：“要把山西歌舞團搞得有自己的特點”，自覺地將藝術植根於民間的沃土作為己任。他們深入民間採風，廣泛吸收民間藝術的營養，把即興、隨意的舞蹈動作，提煉為規範化、風格化的民間舞姿、舞態，完善了山西三大重要舞種《花鼓》、《踢鼓子秧歌》、《小花戲》的動律和組合，成為山西舞蹈演員的必修課。他們又將本省民間舞蹈動作互相嫁接，將古典舞的韻律和山西民間舞的韵味互相結合，加工、整理、改編了《花鼓》、《過大年》、《放風箏》、《九蓮燈》、《對

花》等民間舞蹈節目。這些節目或粗獷豪放，或婀娜多姿，或詼諧幽默，保持了淳樸自然的黃河風貌。

六十年代，山西歌舞劇院的藝術家們上山下鄉，深入生活之後，創作演出了《啞姑泉》、《為了六十一個階級弟兄》、《壯志易山河》、《焦裕祿》、《戰鬥在太行山上》等大型歌舞劇及民族舞劇《寶蓮燈》等舞蹈節目，標誌着山西歌舞藝術步入了新的歷程。

歷史在發展，社會在前進。凝聚着民族精神的豐富內涵，表現出民族生命的盎然情調的山西歌舞藝術，合着時代節拍，跨入了八十年代。

八十年代——藝術突進的契機

1980年，在大連舉行的全國第一屆舞蹈（獨舞、雙人舞、三人舞）比賽中，《春蝶》的編導葉三舟，《小蘿卜頭》的編導白玲、白娟獲編導鼓勵獎。

1982年，王高林獲全國民族器樂觀摩比賽優秀演奏獎。金效平、馮玉梅創作的《雲岡樂舞》獲山西省首屆文學藝術創作金牌獎。邱書芳、傅

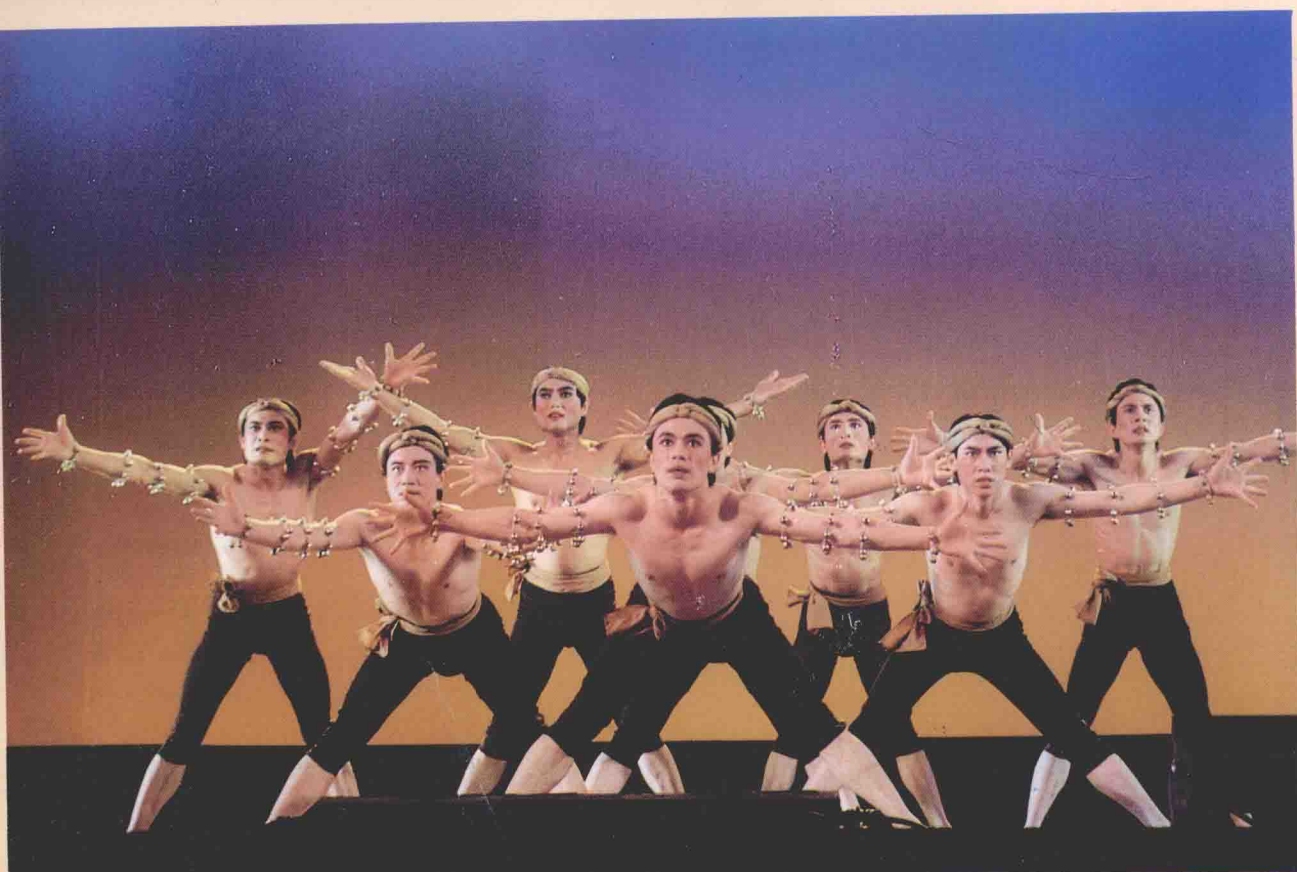
《黃河一方土》：洞房

A screen "WEDDING" from
the dancing titled "A TRACT
OF LAND ON THE YELLOW
RIVER"

《黃河兒女情》：山鈴

"THE MOUNTAIN BELL", a
screen of the dancing titled
"EMOTION FOR MY YEL-
LOW RIVER MOTHER"

漢生創作的小舞劇《胡蘭就義》獲山西省首屆文學藝術創作銅牌獎。

1985年，山西歌舞團出訪日本獲得好評，同年歌劇團在第三屆華北音樂節演出本院創作的大型歌劇《希望之火》也受到好評。

1986年，全國青年歌手電視大獎賽，省歌獨唱演員陝軍、李文平、牛寶林分別獲得專業組民族唱法和美聲唱法銀屏獎。同年，在全國第二屆舞蹈比賽中，張繼剛、岳麗娟創作的雙人舞《母與子》獲編導獎。

1986年12月15日，全國民間音樂舞蹈大獎賽聲樂比賽正在進行，山西保德縣民歌手楊愛珍的一曲《走西口》哀婉淒切，悲壯激越，贏得滿堂喝彩，評比結果，榮獲大獎。16日，舞蹈決賽中，向陽、侯彩萍表演的《元宵夜》，細膩傳神，又使全場傾倒，再獲大獎。在這次大獎賽中，山西除奪得上述兩項大獎外。雙人舞《江河水》獲一等獎，其餘節目獲五個二等獎，四個三等獎。所選送的十三個節目全部獲獎。

山西民間歌舞在全國一舉奪魁，取得了全國歷屆文藝比賽中一個省獲獎最多、最高的輝煌成果。通過這次的成功，山西省文化廳及時總結經驗，進一步明確提出專業與民間相結合的藝術主張。這種明確的藝術主張，幫助山西歌舞劇院的藝術家決然地選擇民族化道路，超脫社會上的狂歌勁舞的干擾，獨樹一幟創造出新穎悅目的《黃河兒女情》大型組合歌舞。

1987年7月，在華北第五屆音樂舞蹈節上，《黃河兒女情》在河北省承德避暑山莊首次出臺，引起音樂舞蹈界極大關注，反映強烈。舞蹈評論家趙大鳴在《舞蹈》雜誌發表文章說：“《黃河兒女情》……比文人的筆墨更為‘地道’的，是那些流傳於民間的民歌與舞蹈，這才真正是那裏人們‘生活的一部份’”。《黃河兒女情》演出的成功，迅疾傳遍大江南北，受到省內外觀眾和外國朋友的高度讚揚。十月，《黃河兒女情》劇組應邀赴北京、天津演出。人民日報在頭版發表消息：“萬人大會堂裏演出的山西歌舞劇院新創作的山西省民間歌舞《黃河兒女情》如詩如畫，洋溢着

《黃河一方土》：洞房

Ascreen "WEDDING" from the dancing titled "A TRACT OF LAND ON THE YELLOW RIVER"

