

中国芭蕾简史

A Brief History of
Chinese Ballet

祁天航 高遇美◎著

中国出版集团

现代出版社

中国芭蕾舞史

A Brief History of
Chinese Ballet

祁天航 高遇美◎著

 中国出版集团

 现代出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国芭蕾简史 / 祁天航, 高遇美编著. —北京: 现代出版社, 2014.8
ISBN 978-7-5143-2709-0

I. ①中… II. ①祁… III. ①芭蕾舞—舞蹈史—中国 IV. ①J722.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 150613 号

中国芭蕾简史

作 者 祁天航 高遇美

责任编辑 张红红

出版发行 现代出版社

通讯地址 北京市安定门外安华里 504 号

邮 编 100011

电 话 010-64267325 64245264 (传真)

网 址 www.1980xd.com

电子邮箱 xiandai@cnpitc.com.cn

印 刷 北京诚信伟业印刷有限公司

开 本 710mm × 1000mm 1/16

印 张 11.25

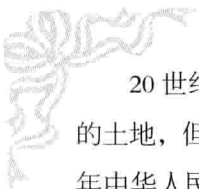
版 次 2014 年 10 月第 1 版 2014 年 10 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5143-2709-0

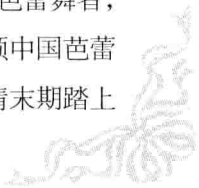
定 价 30.00 元

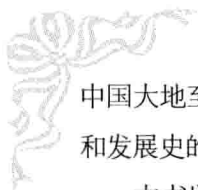
版权所有, 翻印必究; 未经许可, 不得转载

前言

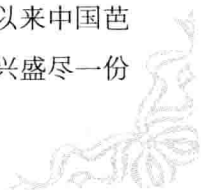
20 世纪初，被誉为西方舞蹈艺术皇冠上明珠的芭蕾舞踏上了中国的土地，但这门艺术真正在中国生根、发芽、开花、结果却是以 1949 年中华人民共和国成立为起点的。1949 年至 1965 年，中国芭蕾舞在探索中取得了突飞猛进的长足进步，创作出了《红色娘子军》《白毛女》两部世纪经典佳作。“文革”期间，中国芭蕾舞进入了“样板戏”一统天下的特殊发展时期，除《红色娘子军》《白毛女》《草原儿女》《沂蒙颂》作为“样板戏”活跃在艺术舞台上外，其他一切中外芭蕾剧目都进入了冰封期，中国芭蕾遭到了严重的迫害。令人欣慰的是，以 1978 年改革开放为起点，中国芭蕾迎来了一个新的发展时期。新时期，在“百花齐放，百家争鸣”等方针政策的鼓励下，中国芭蕾重新融入世界的大环境中去汲取养分，频繁的中外芭蕾舞文化交流、丰富多彩的剧目创作以及国际顶尖级芭蕾舞人才的培养，这些新面貌都是新的时代环境所赋予的。如今，在中国经历了动荡巨变百年历程的西方古典芭蕾，已经深深地扎根于中国大地，成为了中国人民所喜闻乐见的舞蹈艺术形式。一门外来艺术在异域的发展必定经历了从被排异到逐渐被接受的漫长历程，芭蕾舞在中国艺术舞台的繁荣景象也是一代代中国芭蕾人的艰辛汗水所换来的。那些艰辛曲折的奋斗过程已经成为值得记录保留的历史记忆。中国人向来有着良好的反思历史的传统，“以史为鉴，可以知兴替”是尽人皆知的道理。我们今天的芭蕾舞者，只有了解中国芭蕾的过去，才能更好地把握现在，并且引领中国芭蕾走向更加辉煌的未来。值得令人思考的是，中国芭蕾从满清末期踏上

中国大地至今已有百年历史，为什么我们在学习西方芭蕾舞技术技巧和发展史的同时，不多去关注一下中国芭蕾奇迹般的发展历程呢？

本书以时间顺序和芭蕾舞的艺术潮流变化为依据，将中国芭蕾舞划分为奠基期、新中国成立初期、全面建设社会主义时期、“文革”时期和改革开放新时期五个阶段，并对特定时期的重大事件、人物及作品等进行了详细的介绍，希望能带领读者重温清末以来中国芭蕾的百年发展历程，为中国芭蕾舞史论研究事业的繁荣兴盛尽一份微薄之力。

目 录

第一章 中国芭蕾事业的奠基	/001
第一节 新文化运动的影响	/002
一、传统文化的油尽灯枯与新文化的孕育	/003
二、新思想的汹涌澎湃与东西文化的论战	/004
三、国剧运动的兴起及对中国芭蕾活动的影响	/005
第二节 西方舞蹈文化的传入	/006
一、裕容龄——中国学习西方舞蹈的第一人	/007
二、《星绍笔记》——西方舞蹈的多元化渗透	/008
三、不同地区——舞蹈学校的创办及大批舞者的涌入	/008
第三节 新舞蹈艺术的崛起	/012
一、新舞蹈艺术与黄色歌舞的强烈对抗	/013
二、吴晓邦对中国现代芭蕾舞的开拓	/013
三、戴爱莲对芭蕾舞的民族化的探索	/015
第二章 新中国成立初期中国芭蕾的建设和发展	/019
第一节 中国芭蕾舞剧创作的首次突破	/020
一、《和平鸽》创作背景及相关评价	/021
二、《和平鸽》成功创作及演出归因	/022
三、《和平鸽》的艺术特色及无穷魅力	/024
第二节 中国芭蕾舞体制的确立	/028
一、第一次全国“文代会”的成功召开	/029
二、中华全国舞蹈工作者协会成立	/030
三、舞蹈相关训练班相继成立	/031

第三节	中国芭蕾舞学科的建立	/033
	一、北京舞蹈学校成立及芭蕾舞学科建立发展	/034
	二、上海市舞蹈学校芭蕾舞学科创建及发展	/035
	三、中央芭蕾舞团	/036
	四、上海芭蕾舞团	/036
	五、中国人民解放军总政治部歌舞团舞蹈队	/037
	六、中国第一代芭蕾舞艺术家	/037
第三章	全面建设社会主义时期的中国芭蕾	/041
第一节	引进外国芭蕾舞剧喜获成功	/042
	一、“百花齐放，百家争鸣”文化方针的提出	/043
	二、各类芭蕾舞剧的“争奇斗艳”	/043
	三、中国芭蕾艺术的逐渐成熟	/047
第二节	自创芭蕾舞剧成绩喜人	/050
	一、芭蕾艺术的中国化、民族化发展历程	/051
	二、中国芭蕾舞剧的成熟之作——《红色娘子军》	/051
	三、小型舞蹈作品纷纷登上历史舞台	/054
第三节	民族特色芭蕾舞剧再创佳绩	/055
	一、中国芭蕾风雨前最后一个短暂的春天	/056
	二、《红色娘子军》和《白毛女》的艺术启迪意义	/058
第四章	十年动乱中的中国芭蕾	/061
第一节	走向“革命芭蕾”	/062
	一、“两个批示”及会演下文艺界的风雨飘摇	/063
	二、京剧改革与“文化战线上的大革命”	/064
	三、极左思潮中国芭蕾走向“革命芭蕾”	/065
第二节	中国芭蕾变身“革命样板戏”	/066
	一、“革命样板戏”的出现及普及	/067
	二、中国芭蕾的命运之途——革命样板化	/068
	三、十年动乱后《白毛女》的曲折之路	/070

第三节	十年动乱后期的“样板戏”突破创新	/074
	一、中国芭蕾之春的到来	/075
	二、《沂蒙颂》及《草原儿女》的艺术成就	/075
	三、“样板戏”的历史定位	/079
第五章	复苏与萌动：“新时期”中国芭蕾整体局面	/083
第一节	酝酿变化、艰难摸索的时代背景	/084
	一、新时期中国芭蕾艺术分期	/085
	二、20世纪80年代中国芭蕾的整体气象	/086
第二节	政治反思与艺术探索	/089
	一、艺术复苏期	/090
	二、观念转化和艺术探索	/092
第三节	复苏与繁荣	/095
	一、题材上的广采博取	/096
	二、创作面貌变化	/101
第四节	中国第一代芭蕾编导	/104
	一、中国第一代芭蕾编导的重要地位	/105
	二、中国第一代芭蕾编导代表人物	/106
第六章	多元化的发展：二十世纪九十年代以后 芭蕾艺术潮流变化	/111
第一节	中国芭蕾多元格局背景	/112
第二节	经典的重新诠释	/115
	一、《红色娘子军》梅开二度	/116
	二、《白毛女》的复排	/117
第三节	民族化的延展创作	/120
第七章	新时期中国芭蕾事业的突出成就	/125
第一节	中国芭蕾团体建设	/126

一、中央芭蕾舞团	/127
二、上海芭蕾舞团	/129
三、辽宁芭蕾舞团	/130
四、天津芭蕾舞团	/131
五、广州芭蕾舞团	/132
六、苏州文化艺术中心芭蕾舞团	/133
七、北京当代芭蕾舞团	/133
第二节 中国芭蕾舞教育的发展	/135
一、专业院校的建设	/136
二、默默耕耘的芭蕾舞教育家	/140
第三节 中外芭蕾舞文化交流	/144
一、外国团体访华	/145
二、外籍大师的加盟	/147
三、桃李芬芳	/149
四、书香四溢	/154
第四节 中国芭蕾舞赛事	/156
一、全国芭蕾舞比赛	/157
二、上海国际芭蕾舞比赛	/158
三、北京国际舞蹈院校芭蕾舞邀请赛	/159
四、北京国际芭蕾舞比赛	/162
结语	/165
参考文献	/169

第一章

中国芭蕾舞事业的奠基

第一节

新文化运动的影响

随着清王朝的覆亡和民主共和国的建立，新的思想文化潮流扬起了大波。中国以儒家为主体的传统文化，在两千多年漫长的历史长河中，不断地吐故纳新，补充新鲜的血液，在接受老庄和佛学思想文化的基础上，受其影响，不断地调整自身，更新自我，从而持续保持活力，继续主宰和引导着我国传统社会的文化发展。当然这样发展在人们以为还会持续下去的时候，一声惊雷扰破了沉睡中的人们，在中华大地上掀起了一场关于思想与文化的运动，而这场运动的开端也让芭蕾在中国的神州大地上初现神采。

一、传统文化的油尽灯枯与新文化的孕育

19世纪后期随着中国传统社会的衰败，以儒家文化为主体的传统文化业也迈向了灯枯油尽的历程。它的腐朽及苍白已经无法应对社会变革的新局面，这时候中国传统文化面临巨大的危机，不得不左冲右突，努力寻求新的出路。

而在这个时期，中国的民族资本主义工商业得到较大的发展，城市资产阶级和市民阶层壮大，新兴的资本主义势力要求创造和发展适应自身需要的新的文化，而传统文化无法实现转换，西方现代思想文化也就登上了历史的舞台，成为中国文化的重要资源。

洋务运动是中国早期的工业化运动，亦是与传统价值相冲突的新文化运动。至此学习西方的新文化潮流波澜壮阔，到“五四”并掀起了滔天巨浪。当然有新事物的产生就有新问题的出现，在学习西方文化的过程中当然也遭遇了不少的问题，引来了很多的争议。比如就如何使外来文化真正在中国本土得到成长；如何面对西方社会和西方文化出现的种种弊病等问题展开了激烈的争议。

当然在这些争议中不可否认的是新文化的孕育。上海作为中国最早接受西方文化的城市，在洋务运动前后最早出现了新文化的潮流。在那个时期的上海各种报纸刊物以及书籍纷纷出现，大量的西方社会政治学书籍被翻译，出版机构成为传播启蒙文化的重要阵地，也渐渐地开启了早期的新文化运动，所以从这一意义上可以说“没有晚清，何来‘五四’”。

后来随着新文化的初见端倪，整个新文化运动蓬勃发展。1915年陈独秀在上海创办《青年》杂志，后改名“新青年”杂志，这本杂

志的出现让新文化运动实至名归。随着新文化运动扩展开来，作为当时中国政治中心的北京也遭到新文化潮流的冲击。1917年，蔡元培就任北京大学校长，将旧北大改造成为真正的文化中心，陈独秀应聘担任北京大学文科学长。《新青年》编辑部迁至北平，当时的编辑和主要撰稿人有鲁迅、胡适、钱玄同、刘半农、李大钊等著名人士。新文化运动就是在北大和《新青年》杂志的推动下蓬勃发展。提倡民主和科学，反对旧礼教和旧文化，随之新文化运动风起云涌。

二、新思想的汹涌澎湃与东西文化的论战

随着新文化运动思想解放潮流的汹涌澎湃以及科学、民主、个性主义、社会主义等新思想的兴起，东西文化的论战也轰轰烈烈地展开，批判新思潮初次展现。在这一时期东西方文化不断地进行碰撞、争辩，新旧思想阵营也随之分化。

1920年梁启超游历欧洲后回到中国，他在《欧洲心影录》中描述了第一次世界大战结束后欧洲各国的凄惨衰败景象，认为科学发达的西方文明，弱肉强食，道德沦丧，战乱频繁，“文明灭绝的时候快到了”，表达了他对西方文化由崇拜转向了批判。

同样的，1923年胡适、徐志摩等人组织新月社，1924年陈源等人创办《现代评论》周刊，继续发展新文化运动。但是新月派和现代评论派的代表人物大多都曾留学欧美，接受过西方自由主义的文化思想，所以在文化主张方面强调自由，主张不同阶级、观点和思潮并存，认为文艺应该要以引导人们自由地思考问题和发表自己的意见为原则。其实那时候的自由主义思潮反映的是“五四”新文化运动分化后出现的右的倾向。他们不满意军阀政府和国民党政权的专制统治，从人道主义立场出发对劳苦大众表示同情，同时反对左翼文化和马克思主义在中国的兴起。他们反对文艺的阶级观点和文艺为革命斗争服务，一方面强调文艺的理性和道德上的意义；另一方面又强调文艺的超功利性，认为“艺术的可贵，正是因为它能够超越功利和效用之上”。

总体来说，新文化运动既是一场民主与科学的思想启蒙运动，又有着浓厚的西方现代主义色彩。鲁迅早年撰写《文化偏执论》《摩罗诗力说》《破恶声论》等文章，与周作人共同翻译出版了《域外小说集》，强调个性主体，弘扬个性自我，推崇个人反抗。从《狂人日记》到《野草》，反映了鲁迅接受西方文化，探索中国文艺新发展所做的努力。西方的象征主义对于中国新诗和小说创作产生影响，出现了像李金发、戴望舒这样象征主义意味浓厚的诗歌创作。20世纪二三十年代，出现了以滕固、邵洵美等人为代表的具有唯美主义和颓废主义倾向的作家群。这批作家接受19世纪末英国和法国的唯美主义和颓废主义文学艺术潮流，依托邵洵美开办的金星书店和时代图书公司，积极开展新文化艺术活动。

三、国剧运动的兴起及对中国芭蕾活动的影响

在新文化运动风起云涌的时候，西方的戏剧理念及演出形式也曾曾在欧美学习的青年艺术家余上沅、赵太侔等人带回了中国，发起了国剧运动。一些参与国剧运动的艺术家赞扬西方象征主义、表现主义戏剧等新兴的艺术，推崇超现实、超政治、超人生的纯艺术戏剧，而这时期音乐也得到了很大的探索。音乐家青主对艺术的本质、音乐的特殊性、音乐的功能等进行了系统、深入的论述，提出“音乐不是礼的附庸”，应该摆脱现实的束缚，获得独立的品格，成为自由的艺术。在中国的新音乐领域，青主是最初的探索者以及新音乐的开拓者。他们的这些对音乐的探索随后影响了中国的文艺界，并且中国的芭蕾舞活动也随之展开。

可以这样说，中国芭蕾活动的开展并不是偶然，它是新文化运动之下的产物，也是思想文化流向的一种变革。当然这些思想文化界的争议及变革直接对波澜壮阔的20世纪的中国芭蕾产生了影响，使其更加复杂化及多样化。

第二节 西方舞蹈文化的传入

“五四”新文化运动以后，包括舞蹈在内的文学艺术开始接受西方的影响。而这个时期也是芭蕾走进中国的一个特殊时期。在这个时期，芭蕾就像是一股新鲜的血液，激活了中国舞蹈文化的整个神经，也让中国的舞蹈文化第一次睁开了双眼，去关注世界。

一、裕容龄——中国学习西方舞蹈的第一人

在对西方舞蹈文化的吸收方面，晚清宫廷舞蹈家裕容龄是率先走出国门学习外国舞蹈的先驱人物，也是第一个接受正规芭蕾训练的中国人。裕容龄（1883~1973），系满族正白旗汉军旗人，曾于1895年和1901年在日本红叶馆与法兰西国立歌剧院（后转入巴黎音乐舞蹈学校）学习现代舞和芭蕾舞，师从现代舞大师邓肯与法国国立歌剧院著名教授萨那夫尼。

1903年裕容龄回到中国，入宫成为慈禧太后的御前女官（八大女官之一），慈禧亲赐封号为寿山郡主，并准许其留在宫中研习舞艺。1905年，裕容龄曾为慈禧和光绪帝表演过《西班牙舞》《希腊舞》及她自己创作的中西合璧的《如意舞》（《如意舞》是专为慈禧太后而编，该舞蹈结束时将手中的如意献给太后并祝福她吉祥如意）。新中国成立后，经周恩来总理提名担任政务院文史馆员，著有《清宫琐记》^①一书。

中国艺术教育家刘恒岳曾经评价裕容龄是第一位学习西方舞蹈的中国人，也是第一个将中国古典舞蹈推向世界的人，她整理古典戏曲并挖掘舞蹈元素，一方面将西方舞蹈带入中国宫廷，影响了中国社会上层的审美趣味，给中国舞蹈带来新的风气；另一方面也开拓了欧美

右起第三为裕容龄

穿宫装的裕容龄

^① 裕容龄（1957）.《清宫琐记》.北京：北京出版社.

舞蹈在中国的文化市场，使得中国的近代舞蹈深受欧美舞蹈影响。

二、《星绍笔记》——西方舞蹈的多元化渗透

当然在那个时期，西方舞蹈文化向中国社会渗透并不只是通过裕容龄这唯一的渠道，而是随着中西之间日益增多的各种交流与对话，呈现出多元化的态势。

在西方舞蹈向中国的渗透中，首先是有关介绍西方舞蹈的书籍的传入。远赴海外的中国留学生群体和清政府的驻外官员们将在国外看到的各种西方交际舞、芭蕾舞、民间舞乃至马戏表演中的舞蹈表演方式记录下来，并印成书籍流传于国内，《星绍笔记》就是其中之一。随后各种因素的影响让越来越多的中国人开始接触、了解西方舞蹈，并为 20 世纪初外国文艺团体来华演出奠定了基础。

三、不同地区——舞蹈学校的创办及大批舞者的涌入

20 世纪前期是中国社会获得极大发展的历史时期，也是中国芭蕾的传入及发展时期。在这个时期伴随西风东渐，上海、广州、天津、南京、北京、哈尔滨等大城市民众的衣食住行等基本生活方式发生了巨大的变化，西方的建筑、服饰、饮食、交通和娱乐方式传入中国，为中国都市民众所喜爱，并且追逐时尚和奢华消费的风气也一时在城市生活中传播开来。

摩登老上海

在当时被称为“东方巴黎”的上海、“冰城夏都”的哈尔滨和“中西合璧”的天津受欧美生活方式浸润最深，西方绘画、雕塑、建筑等先进艺术思想及作品大量传入这三