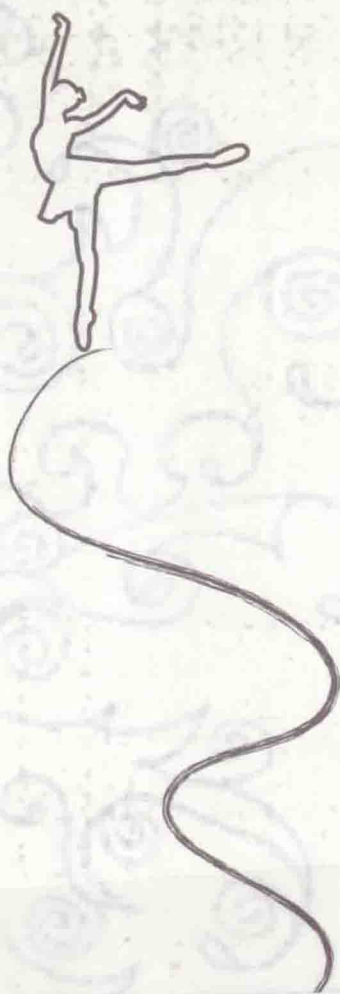

戏曲与舞蹈

张丽民 著

从戏曲艺术特色看其对舞蹈创作的影响

戏曲与舞蹈

张丽民 著

从戏曲艺术特色看其对舞蹈创作的影响

CIP 中国电影出版社

2014 • 北京

图书在版编目 (CIP) 数据

戏曲与舞蹈：从戏曲艺术特色看其对舞蹈创作的影响 / 张丽民著. —北京：中国电影出版社，2014.6
ISBN 978-7-106-03919-6

I. ①戏… II. ①张… III. ①戏曲—艺术特色—影响—舞蹈创作—研究—中国 IV. ①J704②J82

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 102715 号

戏曲与舞蹈

——从戏曲艺术特色看其对舞蹈创作的影响

张丽民 著

出版发行 中国电影出版社 (北京北三环东路 22 号) 邮编 100029
电话: 64296664 (总编室) 64216278 (发行部)
64296742 (读者服务部) Email: cfpygb@126.com

经 销 新华书店
印 刷 中国电影出版社印刷厂
版 次 2014 年 6 月第 1 版 2014 年 6 月北京第 1 次印刷
规 格 开本/787×1000 毫米 1/16
印张/18.5 字数/250 千字

书 号 ISBN 978-7-106-03919-6/J·1530
定 价 48.00 元

前言

中国戏曲艺术历史悠久、技艺精湛，积淀着中华民族文化的精髓，体现着古老民族的审美追求，它的价值体现在柔美的音乐、典雅的舞蹈、丰富的戏剧文学、高超的表演技艺等方面。戏曲在世界上是独树一帜的舞台艺术，长期以来戏曲艺术在中国文化艺术领域产生着广泛的影响，当中国经济迅速崛起的时候，人们对传统文化的喜爱和重视尤为突出，这种影响在各种艺术创作中均有所体现。

戏曲艺术对于中国舞蹈创作的影响由来已久，从早期的直接借鉴，到标志性的引用，再到戏曲元素的提取，再到戏曲审美意识的相融，这个过程体现着创作者逐步走向更高的追求。戏曲艺术就像一个宝藏，吸引着不同时期舞蹈创作者们的兴趣。舞蹈专业人士应该深入了解戏曲艺术，真正懂得它的价值所在，才有利于更好地借鉴和发挥，因此，进行戏曲与舞蹈的研究具有深远的历史意义和实用价值。

《戏曲与舞蹈——从戏曲艺术特色看其对舞蹈创作的影响》一书从舞蹈专业出发，以翔实、生动、丰富的内容，建立起一门完全适应舞蹈专业需求的新学科，填补了戏曲与舞蹈跨学科理论研究的空白。它通过分析戏曲经典片段，归纳戏曲艺术的特点，并将戏曲中经典的舞蹈断落与含有戏曲元素的舞蹈作品进行比较分析，探索戏曲舞蹈的特点以及戏曲对中国舞蹈创作的影响，从而让读者深入了解戏曲的艺术魅力，感受中国传统艺术的文化内涵，同时加深读者对舞蹈创作的理解。此书出版后必将成为舞蹈专业人士不可或缺的理论书籍。

作为本书的作者，本人有戏曲科班出身的优势，深谙戏曲之奥妙。本书从独特的视角出发，理论联系实际，将自己多年来在北京舞蹈学院所做的大量舞蹈音乐理论方面的科研成果融入这本专著中，使得这本专著内容充实，既有高度的专业水平，又通俗易懂，体现出科学性、创新性、实用性的特色。

第一章	戏曲艺术 ····· 001
第一节	戏曲艺术的历史与发展 ····· 003
	一、戏曲萌芽时期 ····· 003
	二、戏曲形成时期 ····· 005
	三、戏曲发展时期 ····· 006
	四、戏曲成熟时期 ····· 007
	五、戏曲繁荣时期 ····· 007
第二节	戏曲艺术的特点 ····· 009
	一、四种舞台艺术比较 ····· 009
	二、程式化 ····· 012
	三、虚拟化 ····· 015

第二章	京 剧 ····· 019
第一节	京剧的历史与发展 ····· 021
	一、京剧发展简述 ····· 021
	二、京剧的剧目 ····· 023
	三、四大名旦 ····· 024
	四、四大须生 ····· 030
第二节	京剧音乐 ····· 032
	一、板腔体 ····· 032
	二、曲牌体 ····· 033
	三、京剧音乐 ····· 034
	四、京剧行当 ····· 051
第三节	京剧舞蹈 ····· 053
	一、表演性的身段 ····· 054

- 二、载歌载舞的舞蹈 054
- 三、独立的舞蹈段落 055
- 四、武打舞蹈 055
- 五、四功五法 056

第三章 京剧载歌载舞经典剧目分析 059

第一节 剑 061

- 一、《霸王别姬》 064
- 二、《红拂传》 072
- 三、《八仙过海》 074
- 四、《盗仙草》 075

第二节 上述剧目对舞蹈创作的影响 077

- 一、芭蕾舞剧《大红灯笼高高挂》 078
- 二、国标舞《霸王别姬》 081
- 三、古典舞《醉鼓》 082
- 四、芭蕾舞剧《梅兰芳》 083
- 五、古典舞《大漠孤行》 085
- 六、舞剧《霸王别姬》 087

第三节 扇子 089

- 一、《贵妃醉酒》 091
- 二、《卖水》 097

第四节 上述剧目对舞蹈创作的影响 104

- 一、多个版本的舞蹈《春江花月夜》 104
- 二、古典舞《扇舞丹青》 118
- 三、古典舞《贵妃醉酒》 122

第五节 长绸 124

- 一、《天女散花》 125
- 二、《八仙过海》 132

第六节 上述剧目对舞蹈创作的影响 135

- 一、古典舞双人舞《飞天》 135
- 二、舞剧《宝莲灯》中的长绸舞 137

三、古典舞独舞《飞天》…… 140

第七节 水袖…… 141

一、《失子惊疯》…… 142

二、《春闺梦》…… 146

三、《荒山泪》…… 151

四、《打神告庙》（秦腔）…… 154

第八节 上述剧目对舞蹈创作的影响…… 155

一、古典舞《春闺梦》…… 155

二、古典舞《新婚别》…… 159

三、古典舞《江河水》…… 172

第九节 拂尘…… 175

一、《红线盗盒》…… 176

二、《红拂传》…… 178

三、《洛神》…… 179

第十节 舞蹈《洛神》…… 185

第十一节 创新性的京剧舞蹈…… 188

一、《西施》笛羽舞…… 188

二、《廉锦枫》鱼竿舞、刺蚌舞…… 191

第四章 武打戏经典片段分析…… 201

第一节 短打武生戏《三岔口》…… 203

第二节 武旦戏《泗州城》…… 207

第三节 长靠武生戏《挑滑车》…… 209

第五章 昆 曲…… 217

第一节 昆曲的历史与发展…… 219

第二节 昆曲音乐…… 221

第三节 昆曲舞蹈…… 223

一、《思凡》…… 224

二、《夜奔》…… 230

三、《游园·惊梦》…… 235

四、《昭君出塞》…… 248

五、《扈家庄》…… 256

第四节 昆曲剧目对舞蹈创作的影响…… 263

一、古典舞《芳春行》…… 263

二、芭蕾舞剧《牡丹亭》…… 265

三、古典舞《昭君出塞》…… 268

第六章 综 述…… 271

一、戏曲舞蹈与古典舞…… 273

二、戏曲舞蹈形式…… 275

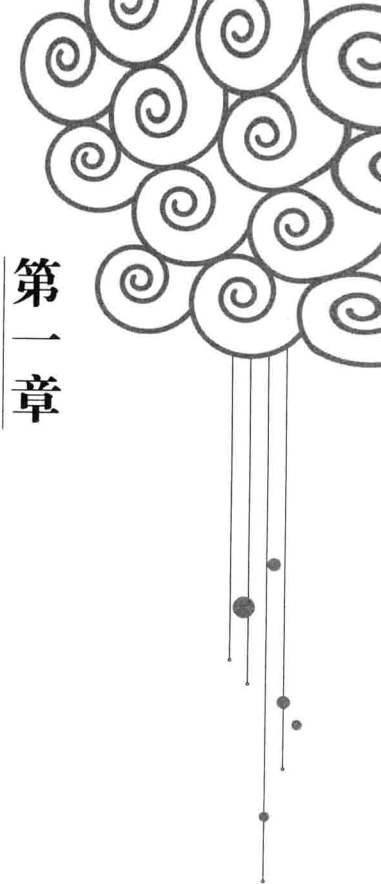
三、亮相在戏曲中无处不在…… 276

四、戏曲的节奏…… 276

五、舞蹈中的戏曲元素…… 277

六、戏曲艺术对中国舞蹈创作的影响…… 278

后 记…… 287

第一章

戏曲艺术

中国戏曲历史悠久、流传范围广、艺术价值高、影响深远，它是世界上三大古老戏剧之一。最早的是古希腊戏剧，出现在两三千年的以前；其次是印度的梵剧，也有几千年的历史，上述两种戏剧形式均已消亡；只有中国戏曲代代相传，至今仍然活跃在戏剧舞台上，成为中国人民艺术生活中不可缺少的形式。

中国戏曲在世界上是独树一帜的戏剧形式，它的独特之处在于以典雅的唱腔、鲜明的节奏、精美的舞蹈、简洁的舞美等来塑造人物形象、表现戏剧内容。动听的歌声、精彩的表演、载歌载舞的舞蹈以及技艺高超的武打构成了中国的戏曲艺术。

中国戏曲在几百年甚至几千年的形成、发展、成熟过程中，经过历代艺人的加工创造，逐步形成一套具有中国古典风格的艺术形式，这种艺术的美学特征积淀为中国传统文化的精髓。

第一节 戏曲艺术的历史与发展

戏曲艺术有着悠久的历史，从演员的出现—表演内容的形成—演出形式的产生，经历了漫长的酝酿过程。中国戏曲的形成可以追溯到周代，若从它具有成熟的戏曲形式来看可以追溯到宋元。中国戏曲属于综合性舞台艺术，它是以歌、舞、技来表演故事的，是包含着多种艺术形式的戏剧，戏曲相对其他艺术形式要复杂得多，它需要经过漫长的时间积累才能形成，所以，戏曲比其他艺术形式成熟得晚，它是舞台艺术形式发展到一定程度的综合性高端艺术种类。

一、戏曲萌芽时期

周、秦时期

当时，民间的歌舞形式称为散乐，宫廷的歌舞形式称为雅乐，在这些歌舞形式中，表演者被称为优人。优人分为倡优和俳优两类：倡优以表演歌舞为主；俳优以表演滑稽、讽刺的内容为主，这种优人被看作是戏曲演员的前身。

《史记·滑稽列传》中记载了一段关于“优孟衣冠”的故事。优孟是楚庄王时的乐人，善于讽谏。楚国宰相孙叔敖对优孟很好，他死前对儿子说：“我死了家里必然穷困，那时你可以去找优孟。”后来他儿子果然没办法生活下去了，一天背柴时遇到了优孟，就对优孟说：“我是孙叔敖的儿子，父亲死时要我穷了来找你。”优孟答应想办法，于是优孟穿戴起孙叔敖的衣冠，模仿孙叔敖的言谈动作，经过一年多的练习，装扮得以假乱真了。在一次庄王宴会上，他上前敬酒，庄王大吃一惊，以为是孙叔敖复活了，立刻请他当宰相。他表示须和妻子商量，三天后回话。三天后优孟来了，庄王问：“你妻子怎么说？”优孟说：“妻子说绝不要做楚国的宰相，你看孙叔敖那样忠心廉洁地治理国家，使楚国称霸天下，可死后其子穷得没有立锥之地，像这样还不如自杀。”然后唱了一曲，意思是做贪官要犯罪，做清官又要受穷，还不如不为官的好。庄王听了立刻把孙叔敖的儿子召来，赐予他土地和奴仆。

优孟能逼真地装扮一个人物，说明他具有一定的表演才能，从中国戏曲史的角度来看，它还不是表演某一特定的故事情节，仅仅是追求模仿生活原型的酷似，还不能称其为艺术形象的创造。优孟的唱歌和说话也不同于戏曲的唱腔和道白，所以他的表演还不能看作是戏曲艺术的真正开端，只能说是具有了某些元素，后来把登台演戏称为“优孟衣冠”。

汉 代

角抵戏 它是以相扑（摔跤）为主的表演形式，带有简单的故事情节，一般为两人分别扮演不同的角色，表演技巧也有所发展。

《东海黄公》属于角抵戏，它取材于民间故事，表现的是在东海有一个叫黄公的人，年轻时曾练过法术，能降龙伏虎，等他老了的时候，听说有一白虎无人降伏，于是他头扎红丝带，身背赤金刀上阵，结果被虎吃了。这出戏是第一个突破古代倡优即兴、随意逗乐与讽刺，把戏曲表演的几种元素初步结合起来的剧目，为后来戏曲的形成奠定了初步基础。

二、戏曲形成时期

隋 唐

唐代大曲 它是一种大型的歌舞音乐形式，它的结构非常成熟，形成固定的三个部分，第一部分叫“散曲”，只是乐器演奏；第二部分叫“中序”或“歌头”，是在音乐伴奏下的歌唱；第三部分叫“舞遍”，是由多人组成的舞蹈表演段落。

转踏 它是一种歌舞形式，也称“缠达”。转踏是由两首不同的曲子循环演奏并伴以歌舞，与现在的回旋曲类似。

歌舞戏 它是角抵戏形式的进一步发展，角色均为两人，有的仍以互相搏斗表演为主，这种表演类型被认为奠定了后来武打戏的基础。

下面介绍几个有代表性的歌舞戏。

《踏摇娘》，一种唐代歌舞戏。据《教坊记》记载：北齐时有一苏某烂鼻貌丑，没有做过官却自称郎中，非常爱喝酒，逢饮必醉，醉后就殴打他的妻子，苏妻貌美善于歌舞，她把自己满腔悲怨借边歌边舞的形式进行倾诉。《踏摇娘》形成了滑稽表演与舞蹈、角抵相结合的戏剧形式。

《钵头》，一种唐代歌舞戏。据《乐府杂录》记载：有胡人因其父被猛虎咬死，便身穿白色丧服，披头散发面带哀容，上山去寻找那只咬死他父亲的老虎。山有八道弯，歌也有八首曲，胡人最终找到那只猛虎，与之搏斗，终于将其杀死。歌舞戏发展到这一时期，已对歌舞、服装、表演有了明确的规定，这表明歌舞戏已经在逐步向戏曲发展。

《大面》，一种唐代歌舞戏，也叫《代面》。据《乐府杂录》记载：北齐兰陵王高长恭勇猛过人，但容貌清秀，自以为此貌不足以威慑敌人，于是便制作出了一个木雕面具为战时所用，结果百战百胜。齐国人都非常佩服他，便模仿他的动作，编成舞蹈，配上歌曲，创作了《兰陵王入阵曲》。兰陵王所戴面具影响着后世戏曲脸谱的形成。

参军戏 是这一时期另一种歌舞表演形式。戏中有两个角色，一个是参军（官

名），另一个是苍鹘；两人相互问答，有简单的情节或即兴表演，主要是以滑稽讽刺的对白、表演为主，但最后总是参军回答的不对，最终以苍鹘打参军来收场。参军戏以滑稽、嘲弄、引人发笑为娱乐目的，是唐代很流行的一种表演形式。

梨园 唐玄宗时训练乐工的机构，被视为中国历史上第一所规模宏大的培训戏曲艺人的学校，后泛指戏曲界。

三、戏曲发展时期

宋 代

宋代是戏曲艺术发展的关键时期，北宋杂剧、院本、南宋南戏在艺术形式上是唐代以来的“歌舞戏”、“参军戏”的进一步发展。

北宋杂剧的主要标志是：

1. 表演内容分三个部分：艳段（做些寻常事，起引子的作用），正杂剧（表现主要的情节），散段（尾声）。
2. 角色扮演：已发展成拥有四至五个演员，开始出现主角、配角之分。
3. 音乐方面：继承了前代歌舞音乐的传统，发展为以诸宫调（北方的说唱音乐）和民歌小曲并用的演唱形式。

院本 宋金南北对峙时期，杂剧在北方继续发展被称为院本。它是金代戏剧的代表样式，是“戏”向“戏曲”飞跃的基础。

南戏 产生于南宋时期南方浙江温州一带，也称为戏文、永嘉杂剧。在音乐方面，南戏以“唱赚”（南方的说唱音乐）、“民歌小曲”为主，兼收北方的诸宫调等音乐形式，使戏曲音乐得到南北合流综合性发展。南戏留传下来的剧本很少，现存的只有当时影响较大的有四大传奇：《荆钗记》、《白兔记》、《拜月亭记》、《杀狗记》。

在行当划分方面南戏已经发展成：生、旦、净、末、丑、贴、外七个行当。这种行当的划分在戏曲界沿用至今。

四、戏曲成熟时期

元 代

元代是我国戏曲艺术发展的成熟时期。从元代开始，戏曲艺术在发展过程中出现过三大高峰：元“杂剧”、明“昆曲”、清“京剧”。

元杂剧 元代的艺人，文人在继承和发展民间戏曲的基础上，总结了前朝的文学艺术成就，形成了这种综合性的舞台艺术。元杂剧的形式、结构及相关的规则，反映出它是发展到相当高度的艺术形式。元杂剧具有以下特点：

1. 演出形式为“四折一楔子”。四折即为四场戏，楔子为连接段，可以做引子或尾声，也可以做折与折之间的连接部。

2. 音乐方面：采用曲牌联套的结构形式。一个角色演唱到底，其他角色只说不唱。每折的唱腔一般由同一宫调的若干个曲牌构成。

3. 文学方面：出现了许多剧作家和大量的杂剧脚本，据钟嗣成《录鬼簿》记载，元杂剧剧名有458个，从这个数量上可以反映出元杂剧的繁荣程度。现存剧本有十几部，最有名的代表人物及作品有：关汉卿《窦娥冤》、郑光祖《倩女离魂》、马致远《汉宫秋》、白朴《墙头马上》，这四位剧作大师被称为元曲四大家，他们创作的剧目在思想性、艺术性上都达到了相当的高度，不仅在当时深受人们的喜爱，而且还有相当数量的剧目流传至今，依然活跃在今天的戏剧舞台上，感动着几百年后的中国人。

五、戏曲繁荣时期

明 代

传奇 传奇因剧本多取材于唐宋的短篇小说“传奇文”，故被称为传奇。传奇的前身是宋元时期的南戏，在音乐方面以南曲为主，兼用一些北曲的音调；开场白

交代情节，每个角色都可以演唱，宫调的运用也比较灵活，形式上也较为自由，风格上大多比较缠绵，结局基本上是大团圆。

随着戏曲艺术的广泛传播，一些源于元代或元末明初的地方戏曲的声腔得到了很好的发展，影响较大有北方的梆子腔（声腔是从音乐方面泛指的某类剧种），南方的海盐腔、余姚腔、弋阳腔、昆山腔（这四个声腔被称为四大声腔）。其中昆山腔在嘉靖、隆庆年间经著名戏曲音乐家魏良辅加工整理得到较大发展，使昆山腔跃于各腔之首，形成了戏曲的第二大高峰，后人称昆山腔为昆腔或昆曲。

清 朝

京剧 清朝时期全国各地的戏曲艺术发展得十分迅猛，除了明代流传下来的梆子腔、昆腔、高腔外，皮黄腔得到了很大发展，京剧的诞生标志着戏曲艺术形成了第三大高峰。

民 国

进入民国以后，戏曲中的舞蹈元素得到了很好的发展。舞蹈在戏剧中的发展，突出表现在两个方面：抒情性、动作性。它的出现有的是为了适应演出场所的需要，创造了具有抒情性的舞蹈单折剧；有的是适应叙述或写景来抒发感情的演唱需要，创造了一些偏重于表演的舞蹈片段；有的是创作者追求推陈出新，努力创作出更为新颖独特的舞蹈；抒情性与动作性的舞蹈出现，更重要的原因是适应时代的发展和观众的审美需求。在这些戏中，对白、演唱时均有大量辅助性动作和手势姿态发展起来的舞蹈，用来表达戏剧情节以及唱词所描写的内容，从而增强了艺术戏曲的感染力。

中华人民共和国

中华人民共和国成立以后，由于中央政府对于各类艺术形式的继承和发展非常重视，给予戏曲艺术极大的支持，因此，在这个阶段，戏曲艺术得到了蓬勃的发

展，也可以说是戏曲艺术发展史上的第四大高峰。

第二节 戏曲艺术的特点

戏曲艺术是一种综合性的舞台艺术，它包括戏剧、音乐、舞蹈、美术等。戏曲同其他舞台艺术形式如：话剧、歌剧、舞剧相比有很大的不同。下面我们对话剧、歌剧、舞剧、戏曲四种舞台艺术进行简单的比较，以便清楚地了解戏曲艺术的最大特点。

一、四种舞台艺术比较

话剧、歌剧、舞剧、戏曲四种舞台艺术有着共同特点，它们都是以戏剧情节为主线贯穿发展始终，其表现戏剧内容的方式和运用的手段却大不相同，下面我们从四个方面进行简单的比较。

话剧

（1）主要表现手段

话剧是以人物的语言交流来揭示戏剧内容，它的主要表现手段是“说”。

（2）音乐

音乐只是作为烘托气氛、背景衬托出现。

（3）表演

话剧是以真实地再现生活原样为标准，如它的动作、语调都要较真实地再现生活或稍有夸张。表演上时空也较为固定，这场是茶馆就是茶馆，那场是战场的指挥部就是指挥部，传统大型的经典话剧基本上时空较为固定，如《茶馆》、《雷雨》等。当今的小剧场有着多种多样的实践，已经相当多元化。

（4）舞美

传统的话剧舞美讲求最大限度地再现生活。当然在当代的话剧舞台上，随着时代的发展变化，特别是受西方新的艺术表现形式的影响，以及对中国传统文化的再认识，中国话剧的舞美也在寻求突破和创新，某种程度上打破了原来固有的观念，