

傅兆先
著

炼狱与圣殿中的欢笑

——傅兆先舞学文选集

炼狱与圣殿中的欢笑

——傅兆先舞学文选集

傅兆先 著

中国青年出版社

(京)新登字 083 号

图书在版编目 (CIP) 数据

炼狱与圣殿中的欢笑/傅兆先著. —北京: 中国青年出版社, 2000. 1
ISBN 7-5006-3827-2

I. 炼… II. 傅… III. ①民间舞蹈-舞蹈史-研究-中国-文集②民间舞蹈-艺术评论-中国-文集 IV. J722. 21-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 01210 号

*

中国青年出版社 出版 发行

社址: 北京东四 12 条 21 号 邮政编码: 100708

河北遵化胶印厂印刷 新华书店经销

*

850×1168 1/32 14 印张 4 插页 420 千字

2000 年 1 月北京第 1 版 2000 年 1 月北京第 1 次印刷

定价: 28.00 元(平) 58.00 元(精)

自序

出版这本选集,是对培养我的中华舞界一个回报。也是自我 1949 年学舞至今 50 年的一份总结。

舞蹈是一门艺术,更是一门学问,研究舞蹈的这门学问,应叫舞学。舞学一词,出自明代乐律大家朱载堉的《乐律全书》,他创建的十二平均律为巴赫所推崇运用,可如今我国知其人者寥寥无几,用其舞学一词者,更未得见。本书副题为《傅兆先舞学文选集》,一是选了我学习舞蹈这门学问所写的一些文章集成;二是本书反映了我在舞蹈的史、论、评、编、演、教等方面的舞学观;三是希望舞学一词延传下来,舞界同行们能将舞蹈作为一门学问来研究,将中华舞学发扬光大。

舞蹈是一门残酷的艺术,舞者将一生在炼狱中熬煎。舞蹈是一座神圣的殿堂,舞徒将以终身修行诵颂舞经寻求舞界神道。舞蹈自始即是为给人类带欢笑与生机而来,舞家自会从炼狱与圣殿中体验到为人生理想而自苦磨炼的乐趣和给人类世界带来欢笑的心理平衡和职业骄傲。所以,这本集子叫《炼狱与圣殿中的欢笑》。

出这本文集,固然是我多年的愿望,但时值理论书吃香期已过,出版热变凉,加上舞蹈刊物锐减,离休后更不愿与青年争版面,除了特别约稿,主要精力放在教学上了,出选集的事没怎么积极想了。1995 年吴晓邦老师作古后,使我改变了消极态度。我和晓邦老师虽识已久但少有单独交往,1954 年随苏联莫伊塞

耶夫舞蹈团学习,他是组长,我是组员,1979年我到舞研所,他是所长是我的顶头上级,可一直没怎么和他交谈过。只是在1987年青岛约了吴老夫妇和我座谈舞剧《孔子畅想曲》,才接触得近了。晓邦老师问过我:“你怎么不来看我?”我说:“我知道您很忙,找您的人也多,我不愿耽误您的宝贵时间。”盛婕大姐说:“你去他欢迎,别人找他谈事,你去是谈学问啊!”可后来我一直也没去,一来缺乏机遇,二来意识中有点不愿往当权者家中去的心理,三来真不愿打扰老先生的写作时间。当听到晓邦老师逝世的消息时很为盛婕大姐难过,我很尊重二老的终生至诚的爱情,更尊重盛婕大姐的德能。中国舞协主席是吴晓邦,可舞协这个家是盛婕大姐当的,舞协在她当家时是很为舞界做了不少好事的。在追悼会那天的吴老师灵前,我特别向盛婕大姐说“您一定要节哀”,可没想到大姐深情地对我说:“吴老师让你多写。”一下子我的心深深地震动了,这是新舞蹈第一先驱对我的信任,是他生前要向我说的话由盛婕大姐在他的遗体前转给了我。我不能辜负这么重的关心,于是,我下了决心,此选集出版日,也是我慰吴老在天之灵时。

还有一件事。当我发表了《舞蹈表演的美学特征》一文后,在舞代会上遇到了老同志夏静寒,她热情地对我说:“你的文章说出了我们的心里话。”我们这代人有很多平日并没怎么说过话,但相互都知道,真有什么事找到的时候,大都会像自己的事似的去给办。我在写一些文章的时候常感觉是代表我们这一辈同志们写的,当然有不正确不准确的地方那是我的浅薄无知。

我写文章,一般比较注意实用性、历史性和系统性。这是受信息、系统、控制三论的影响。我们这代人主要做了三件事,一是整理创立了中国舞蹈史;二是研究创建了一系列的中国的舞蹈理论;三是亲身经历和参与了建国来各种大的舞蹈活动。这样,对当代舞蹈的史、论、现状都有些自己的发言权。所以,我写的那些即时性的文论,选编成集也还有一定的历史性、也有些系统性和实用参考性。

选集前面的史、论、评部分都是我发表过的,后面的教学讲

授提纲是我给大专班讲课的讲义,也是我准备写的三部专著的提纲,没有发表过。我想,对有些问题有个提纲挈领的简略系统,供实践参考也不一定非要详尽论证,何况有关“舞蹈学”“舞蹈编导学”“舞蹈表演学”的建立,我辈人也只能提出了参照系,也很难再有长期的实践机会了。

最后附录了几篇“难忘、兴趣、读书”丛书约写的文章,看似与舞学无关,其实舞学非只出自舞,人的情感生活、兴趣爱好、读书所得无不对舞学研究有所影响,所以,研究舞学必须涉猎于一些舞外事,所以,我也收入选集中。

多么大的人物对某种事物方面都会有无知浅薄之时,何况是我。如果此集某些方面能引起认同,我会很高兴;如果此集被认为有些资料价值,我也会很高兴;如果此集能引起同行们在舞学上互相再深入探讨,那我的目的就达到了。

兆 先

1998.8.10

目 录

自 序	(1)
-----	-----

舞蹈史说

中国当代舞蹈概说	(3)
中国舞剧史纲绪言	(9)
中国古典舞概说	(23)
中国古典舞论纲	(33)
新容新颜 保味保鲜	
——论民族民间舞现代化发展的美学原则	(38)

舞蹈应用理论

“胯”的枢纽作用与表现力	(51)
舞蹈语言学纲要	(56)
舞蹈表演艺术的美学特征	(79)
舞蹈的造型性与流畅感	(91)
再谈舞蹈的造型性与流畅感	(101)
舞蹈造型的时代感与流畅度	(112)
舞剧的整合性	(117)
分项优化与风味提纯	(127)
民间舞的生命力何在	(136)
贾作光舞蹈表演、创作的特色	(141)
美的复合效应	
——观'97春节晚会歌舞有感	(148)

舞蹈评论

试谈《雁翎队》的成就与不足	(157)
略谈《丝路花雨》的结构	(165)
芭蕾《家》的结构探讨	(173)
《珣光三部曲》的舞剧新观念	(177)
“民族舞剧”不必质疑	(181)
系统整合的舞剧美	
——评舞剧《阿诗玛》	(185)
舞蹈的表演和技巧	(197)
舞蹈艺术本体性探索	(201)
《黄河儿女情》启思录	(207)
张继钢的《献给俺爹娘》晚会评析	(217)
云南民族舞蹈发展管窥	(224)
舞新音 还宿愿	
——广东实验现代舞团演出观后	(233)
凤仙功舞	
——一个全方位多功能的新舞种	(236)
质朴 浑厚 亲切 动人	
——评现代舞剧《薪传》	(240)
奋发清风 古舞新学	
——刘凤学新古典舞团演出观后	(242)
三识舞痴游好彦	(244)
《大敦煌》的文化贡献	(247)
美哉！东方神韵 万岁！舞蹈精神	
——“金秋风韵”舞蹈晚会观后	(249)
一个舞者对电视春节晚会特性的思考	(251)
旅美归来话歌舞	(258)
敖登格日乐——难得的舞才	(267)
一块铺路顽石	

——记彭清一	(270)
--------------	-------

舞蹈教学

舞蹈学讲授提纲	(281)
舞蹈编导学讲授提纲	(297)
舞蹈表演学讲授提纲	(321)
怎样写论文讲授提纲	(347)
怎样写评论讲授提纲	(351)

舞学之外

学舞记	(355)
办学记	(400)
难得知己	(409)
我的业余爱好——看武侠小说	(412)
遨游书海寻慧智 踏遍文山求通达	(415)

附录 1: 天马行空傅大帅

——舞蹈史论学者傅兆先印象	百成 (421)
---------------------	----------

附录 2: 大专班执教老师名单与各届学员毕业汇报演出节目单 ... (424)

后 记	(435)
-----------	-------

舞 蹈 史 说

中国当代舞蹈概说

一、历史是人类进化历程的记录,是先人智慧的结晶,是后人社会文化生活知识取之不尽的源泉。历史的遗失远多于它的遗存,但它浓缩起亿万先辈的成败经验与智能造化,供后人择用,为后人筑好了步上高强的捷径。当代人亦自然的负有为后代记录下当代历史的使命。

温故而知新,中国当代舞蹈史既是在发掘发扬中外舞蹈历史传统,又是在吸取当代最新最高舞学成就的推陈出新与学旧创新的行程中形成的。

二、自 19 世纪末容龄公主赴日学舞,20 世纪初又向邓肯习舞,回国后为太后老佛爷表演洋舞创编了国舞始,到 20 世纪 20 年代黎锦晖先生的儿童歌舞普及,20 年代末苏区革命歌舞的编演,三四十年代红军中李伯钊等革命文艺工作者的歌舞宣传和吴(晓邦)、戴(爱莲)、康(巴尔汗)、贾(作光)中国四大新舞蹈先驱的舞蹈活动,四面三步走了五十年,为当代舞蹈的诞生拉开了序幕,至共和国成立,方能迅猛地掀启了中华当代舞史的新页。

三、五六十年代为当代舞蹈史的继承再创期(1949~1966)

1. 扭着秧歌打着腰鼓欢庆解放后,先有 1950 年的新疆、内蒙、延边、西南四个少数民族文工团进京,掀起了舞界向民族民间传统舞蹈学习的高潮;再有朝鲜、苏联、东欧、亚洲等国舞团来华演出,送来他们舞蹈创编的经验;更有大批国办歌舞团体相继成立及一系列的会演与运动,如 1953 年全国音乐舞蹈会演、1957 年专业舞蹈会演,1952、1959、1964 三届全国文艺会演,和两年一届的世界青年联欢节,以及抗美援朝,国庆 10、15 周年等都促进了舞蹈经验的交流与舞蹈创作的兴旺。

2. 于是诞生了当代第一批优秀的舞蹈剧目、编导与演员。如舞蹈“三灯一跑”(荷花灯、采茶灯、花鼓灯、跑驴)、《红绸》、《孔雀》、《飞天》、《鄂

尔多斯》、《草原热巴》、《花儿与少年》、《快乐的啰嗦》、《春到茶山》、《艰苦岁月》、《大刀进行曲》，小舞剧《盗仙草》、《狼牙山》，民族舞剧《宝莲灯》、《小刀会》、《五朵红云》，芭蕾舞剧《红色娘子军》、《白毛女》；编导戴爱莲、贾作光、金明、张文明、赵宛华、章民新、冷茂弘；演员斯琴塔尔哈、赵青、陈爱莲、白淑湘、张均、左哈拉、崔美善、阿依吐拉、莫德格玛、武文夫、彭清一、孙天路、廖骏祥等。而1964年三千人表演的《东方红》大歌舞则集中地反映了这一时期的经典性成就。

3. 五六十年代创作表演的特点是：情绪饱满、动作队形整齐，人物鲜明、感情表现细腻，技巧熟练、饱蕴生命活力，民族味浓、富有生活气息。

4. 存在的问题主要是常把政治与艺术混为一谈。一是有时过于强调为政治服务，忽视艺术规律的探求，二是强调民族风格，对个人创作自由有所压抑。虽然如此，五六十年代的17年中，仍以它从无到有数以千计的舞蹈、20余部大歌舞、60余部大型舞剧的创演，以及大量外国舞蹈的表演，多次世界性的奖牌获得，为当代舞史写下了壮丽的开篇，为世界舞史增添了华彩的新章。

四、“文革”十年为畸型发展期（1966～1976）。此期间民族民间舞多归为四旧，民族舞剧被认为没有发展而被扼杀，惟中国芭蕾一花独放，《红色娘子军》、《白毛女》成为八个样板戏中的两个全国硬性普及。专业舞者下放农村劳动，广泛流行于群众中的是造反舞和忠字舞。1973年后才有了《沂蒙颂》、《草原儿女》和一批反映阶级斗争无处不在之舞，例外者是《喜送粮》、《草原女民兵》等少数而已。

五、80年代为发展创新期（1979～1989）

1. 1976年～1979年三年恢复准备，1979年国庆30周年的北京，历时13个月18轮调演中有7台舞剧17台歌舞，为当代舞蹈史揭开了新时期的序幕。

2. 改革开放使80年代舞蹈有空前的发展。50年代的会演形式此时增进了竞争机制，赛、会、节此伏彼起，两年一小潮，六年一大潮，催生出一批批优秀新人新舞。舞有《金山战鼓》、《水》、《海浪》、《高山流水》、《采桑晚归》、《昭君出塞》、《盛京建鼓》、《海燕》、《黄河魂》、《月下》、《采蘑菇》、《奔腾》、《溪、河、海》、《雀之灵》、《闹元宵》、《担鲜藕》，系列舞蹈《爱的足迹》、《黄河儿女情》，舞剧《丝路花雨》、《木兰飘香》、《秦俑魂》、《铜雀伎》、

《鸣凤之死》、《高粱魂》，芭蕾《祝福》、《觅光三部曲》；老将刀美兰再现青春，80年代新星辈出，杨华、王霞、刘敏、王明珠、王玉兰、张平、陈惠芬、周桂薪、杨丽萍、汪齐凤、陈新华等以崭新的舞貌于艺坛雄立；编导舒巧、仲林、孙颖献出舞剧新作，蒋祖慧、李承祥、王世琦、舒均均编出芭蕾新曲，李晓筠、胡嘉禄、刘英、房进激、马跃等则开出了古舞、现代舞、部队舞、创作舞、民族舞的新天地。

3.80年代舞蹈发展特点是：重视理论研究开路，探索艺术规律，锐意求新，发挥个人独创性，全方位发展，紧跟时代前进。

80年代不断的解放思想与观念更新，对问题有了广角的认识、宽泛的理解，强化了自由独创意识。正规化的舞蹈史论研究与一系列多方面的学术研讨会，尤其是二百余舞家参加的1985年全国舞蹈创作会议，在激烈的争论中，对发展中国特色的社会主义舞蹈有了宽泛的理解与对百家争鸣、百花齐放、全面自由发展的共识，因而有了继1982~1984年上海潮后的1985四川热、1986部队火、1988山西红，过渡到1990年代的学院风。

六、90年代为多轨并行期(1990~)

1.90年代在商品经济大潮的冲击下，有了舞蹈多轨并行的局面，其发展特点是：对舞蹈本体功能的深入认知与开掘，全方位多角度大面积的提高与普及，频繁的庆典性大型化演出，商贸结合旅游歌舞的兴起，娱乐性健身性群众舞蹈活动的大开展。

2.90年代舞界十件大事：

①经典性舞蹈文献的编著与出版深化了舞蹈文化层次。如《中国舞蹈词典》、《民族民间舞集成》、《当代中国舞蹈卷》、《中华当代舞蹈精萃录相系列》以及《中华舞蹈艺术史图鉴》等。

②大型艺术节、舞赛、庆会的制化与繁多，保证了新舞的不断滋生。如1987、1989、1992、1994、1997五届中国艺术节，1980、1986、1995、1998四届全国舞赛，1985、1988、1991、1994、1997五届舞蹈院校桃李杯赛，1990、1992、1994、1998四届中国国际民间艺术节，1991年起每年的沈阳秧歌节，四川、长春、上海等地的电影、电视节以及每年各地的艺术节，曲阜的国际孔子文化节，还有牡丹节、啤酒节、西瓜节等等众多名目的节会都有新舞的展示。

③独舞晚会不断举办标志着舞蹈家的成熟与成长,也反映了国家民族舞蹈水平的高度。自1980年陈爱莲首开先例至90年代举办者已有40余人次。

④1992年首次举行了全国舞剧调演。《阿诗玛》成为民族舞剧发展的第三个里程碑。1957年的《宝莲灯》以其大型民族古典舞剧的首创,戏曲舞蹈舞剧化的成功,获得中外观众惊喜的公认,苏共22大特邀为在莫斯科大剧院演出的招待剧目,西伯利亚歌舞剧院移植,日本花柳德宾卫舞团学演,影响了一系列民族舞剧的创演,是民族舞剧的第一座里程碑;《丝路花雨》以其首开舞剧语汇新源,创出敦煌舞新形式,并创出民族舞剧国内外演出场次的高记录,成为里程碑的第二座;《阿诗玛》则以单一民族舞汇的集成发展与舞剧艺术整合美的新高度,炒热于三届中国艺术节,风靡于宝岛台湾,夺魁于全国调演而成为民族舞剧里程碑的第三座。

⑤全国企业舞蹈比赛促进了各企业舞蹈的发展与建立,扩展出舞界新领域。

⑥广东、北京两个现代舞团正式挂牌,使中国现代舞游击队有了固定的阵地。

⑦国标舞专修班与舞赛的不断、国标舞院成立,开发出我国进入世界舞蹈文化的新项。

⑧1989年中国艺术研究院舞研所首先为40余名台湾舞者举办了暑期舞蹈进修班,尔后,台湾、大陆舞团与学者连年互访,为两岸同胞舞蹈交流共同发展写出了新史。

⑨社会舞蹈活动经常化的普遍开展。清晨傍晚,街头花园,立交桥畔,中老年的秧歌迪斯科人员不断增多,花样翻新不断;幼儿少儿舞蹈活动开展广泛,有了标准教材与考级制,为民族的美育大普及打下良好的基础。

⑩专业舞蹈院校培养出众多优秀舞才的同时,舞研所及各地的舞蹈大专班、进修班、专修班、以至私人舞校又不断成立,使舞蹈教育的提高与普及走上了一个立体网络化共同发展的新阶段。中国艺术研究院舞蹈研究所培养出了四批舞蹈硕士。

3.90年代舞蹈的三大热点:

①旅游舞蹈热。早有陕西省歌舞剧院占据西安人民剧场定点为游客

演出,北京歌舞团与凯莱大酒店签约定时为旅客表演,又有深圳民俗文化村景点的民族歌舞供游人随意观赏,1994年更出现了拥有百余中外舞员的世界之窗五洲艺术团大型豪华化的舞蹈表演。四处仿效者纷起,形成系列的旅游歌舞局面,开出90年代舞界新疆界。

②大型开幕式热。11届亚运会舞蹈编导崭露头角后,运动会大型团体操的设计编导权从体育界转入舞界手中。如远东运动会、七运、八运会、远南残运会、'97香港回归颂等等,而各种节庆的开幕式都少不了舞蹈编演的参与。

③电视舞蹈热。一是各种节庆纪念活动大型歌舞演出的直播;一是专为电视编演的歌舞。伴舞编演水平的提高常成为歌者的不可缺,电视无日无歌的同时也形成了无日无舞。

三热令人鼓舞,但三热之中潜伏的三冷却令人不无忧虑。当国家级舞者云集歌舞厅适应着生存与生意的需要之日,恰是剧场观舞者寥寥无几之时;大型一次性演出繁多,经常性的剧场演出无着;电视舞蹈天天有,剧院舞者赋闲多,既有热点,又不无寒意,斯情斯景,既需斟酌,又待解决。

4.90年代的六朵金花、一员创将和一个突破。六朵金花者:杨丽萍、敖登格日乐、刘敏、沈培艺、卓玛、迪里娜尔;一员创将张继钢也。张继钢自《献给俺爹娘》晚会又开民舞新风后参军,于是创出了一系列新军舞与军舞新语汇,开第二代部队舞蹈之新貌。一个突破是《月芽五更》终于使大型汉族民间舞剧化成型,解决了舞界一大难题。

七、当代新舞蹈经历的三次大转变。第一次是三四十年代舞蹈家个人的艺术追求转变为为民族民主革命而舞;第二次是共和国成立后为革命而舞的战士转为舞者们的专业化;第三次则是80年代中期,市场经济大潮冲击下,五六十年代舞者那种观舞热、任务多,观众爱、国家管,不愁观众不愁钱的日子一去难返,舞蹈艺术市场萧条,舞者必须适应市场需求转换机制,各奔前程求生存,出奇制胜求发展,开拓舞蹈新领域,在艰难困苦中走出舞蹈新天地。

八、90年代舞蹈发展趋势:一是要求舞蹈自身的全方位、立体化、多品种、高质量的新优化;二是要与社会发展紧密联系,与政经商贸的发展密切结合;三是当代化发展是舞者们研究与实践的主要课题。如WTV(电视舞蹈)的创拍,大型豪华式娱乐性歌舞的创演,民族民间、古典、现

代、芭蕾等各类舞种的编演技艺与主题表现的当代化,当代舞蹈艺术精品的创立与经典舞蹈的当代保留等等。

当代舞蹈将会在重重难关与处处厄运中求得辉煌的新生和精优化的发展。当代舞人写下的当代舞史必将不愧于先人与后人,虽然这相当的难!

载广东《舞蹈研究》1994年4期

1999年补充:

90年代中期又相继出现了几位编导先锋:一是陈维亚以《木兰归》、《秦俑魂》又开出新古典舞的新思路;二是丁伟的《牧歌》、《小河淌水》为少数民族舞新创,突出了编导的强烈个性;三是赵明的《女兵》、《走、跑、跳》跳出了部队舞蹈当代新面貌;四是傅宇,在与夫人秦建茹的合作下以大型旅游歌舞《世界在这里相聚》与《创世纪》的强烈的娱乐性与深厚的文化底蕴,高额的经济效益与良好的艺术效应结合,创出了中国旅游歌舞的特色。

在演员方面有了以“一龙三凤”为首的群星荟萃的局面:一龙黄豆豆,代表作《醉鼓》、《秦俑魂》;三凤一是刘晶,代表作《绿》、《虎门魂》,二是山翀的《白毛女》、《青春祭》,三是李春燕的《望穿秋水》、《庭院深深》。此外还有黄启成、刘震、叶波、吴佳琦等等等等。