

张荫松 田 露 著

附DVD一张

山东海阳 秧歌教程

 SMPH
上海音乐出版社
WWW.SMPH.CN

 SLAU
上海文艺音像电子出版社
WWW.SLAU.CN

张荫松 田 露 著

山东海阳 秧歌教程

上海音乐出版社

上海文艺音像电子出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

山东海阳秧歌教程 / 张荫松、田露著 - 上海: 上海音乐出版社,
2012.11 重印

ISBN 978-7-5523-0042-0

I. 山… II. ①张… ②田… III. 秧歌舞 - 山东省 - 高等学校 -
教材 IV. J722.211

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 165719 号

书 名: 山东海阳秧歌教程

著 者: 张荫松 田 露

出 品 人: 费维耀

责任编辑: 黄惠民

音像编辑: 曹德玲

封面设计: 陆震伟

印务总监: 李霄云

上海音乐出版社、上海文艺音像电子出版社出版、发行

地址: 上海市绍兴路 7 号 邮编: 200020

上海文艺出版 (集团) 有限公司: www.shwenyi.com

上海音乐出版社网址: www.smph.cn

上海音乐出版社论坛: BBS.smph.cn

上海音乐出版社电子信箱: editor_book@smph.cn

上海文艺音像电子出版社邮箱: editor_cd@smph.cn

印刷: 上海市印刷十厂有限公司

开本: 787×960 1/16 印张: 17.25 图、文: 276 面

2012 年 9 月第 1 版 2012 年 11 月第 2 次印刷

印数: 1,001 - 3,000 册

ISBN 978-7-5523-0042-0/G · 0014

定价: 65.00 元 (附 DVD 一张)

读者服务热线: (021) 64375066 印装质量热线: (021) 64310542

反盗版热线: (021) 64734302 (021) 64375066-241

郑重声明: 版权所有 翻印必究

前 言

海阳秧歌有文字记载的历史可追溯到 580 年前的明朝初期。现存放于海阳博物馆的《海阳县志》中,就有凤城镇建设村赵炳书家藏的《赵氏谱书》,其中记载了 1425 年海阳秧歌的民俗活动:“世袭大嵩卫指挥镇抚,诰封武略将军赵通,适逢五世同堂,上赐‘七叶衍祥’金额,悬匾谷旦,诸位指挥偕缙绅光临赐贺。乐舞生闻韶率其创练之秧歌,歌唱于庭,其乐融融。”几百年来,海阳秧歌以其古老的文化根基,庄重严谨的礼仪,恢弘古朴的气势,粗犷豪放的个性,绵延流传在胶东地区广大农村中,成为广大百姓喜闻乐见、不可缺少的文化娱乐形式。

20 世纪 50 年代,在“百花齐放、百家争鸣”文艺方针引导下,广大文艺工作者深入农村生活,学习、挖掘和整理民间艺术,海阳秧歌这种产生在农村、流传于民间的艺术形式,逐渐从广场走向舞台。60 年代,被广大人民群众认可和欣赏并作为舞蹈创作的素材广为应用。70 年代,山东民间舞专家刘志军、周冰编写的《山东民间舞简介》于 1976 年在《舞蹈》杂志上连载,1980 年由上海文艺出版社出版。这是一部最早介绍山东三大秧歌的书籍。书中较详细地介绍了海阳秧歌的基本概

况、风格特征及基本动作。80年代初,北京舞蹈学院教师许淑嫒、罗雄岩、朱萍、陈春绿、田沛、潘志涛、杨美琪等一行人,深入到海阳地区考察采风,对海阳秧歌有了更进一步的认识,并初步确定了它的教学价值。1983年,北京舞蹈学院邀请当时烟台市群众艺术馆馆长张荫松来学院为第一届民间舞教育专业学生介绍、传授山东海阳秧歌舞蹈。由此,海阳秧歌走进了专业舞蹈院校的课堂。张荫松把常年在海阳向民间艺人学习的传统代表性短句介绍、传授于北京舞蹈学院大学部民间舞教育专业,并在两个学期的教学的基础上,对民间传统短句进行了梳理和整合,根据元素教学法的理念整理出海阳秧歌女班教材的雏形,民间广场形式的海阳秧歌从此进入了专业艺术领域,成为北京舞蹈学院北方汉族民间舞蹈代表性舞种之一。在第一届民间舞教育专业毕业汇报演出晚会上,第一次由专业舞蹈工作者将海阳秧歌以一种独立的民间舞蹈素材组合形式呈现在舞台上。随着学院对海阳秧歌的深入研究,海阳秧歌舞蹈逐渐被广大观众和专业文艺工作者所欣赏和认同,成为各大院校教学汉族民间舞蹈“风格基础课”的主要内容。90年代初,张荫松第二次来到北京舞蹈学院中国民族民间舞系,教授海阳秧歌组合。

20多年来,全国各地艺术院校在海阳秧歌的课堂教学实践中,取得了很好成果,培养了一批又一批民间舞蹈的教学与表演人才。近几年来,我们多次深入海阳地区进行参观、采访、收集、整理,对海阳秧歌的人文精神、审美取向、民风民俗有了更深入的了解和认识。我们还对原生形态海阳秧歌的表演形式进行了深入学习,接受众多不同风格、不同特点老艺人的传授,与当地基层文化工作者共同学习、交流、探讨,对海阳秧歌进入院校形成教材以来的教学实践进行了总结与反思,并对汉文化背景下农耕文化所产生的海阳秧歌民间舞蹈表演形式,进行了全面透彻的分析。在此基础上,我们萌生了重建海阳秧歌高校教材的

想法。经过几年的酝酿、准备、实践,确定了教材的构建脉络,2009年完成了教材的课堂实践内容设置(15个课堂训练组合、13个艺人传统短句、3个角色个性组合及之前的4个创作剧目)和文字撰写,基本完成了课题。

本教程以历史文化背景为主线,从历史渊源、文化脉络以及当地风土人情入手,对海阳秧歌进行分析与讲解,形成教学组合与舞台作品阐释,使其成为将中国民间舞蹈文化知识和身体艺术训练融为一体的艺术教材,并通过文字、图画、影像、音乐,形象生动地展示了海阳秧歌舞蹈艺术的历史性、知识性、艺术性,为专业的民族民间舞蹈教学、创作、研究提供了一本学习指导的参考书籍。目前,在专家、学者、文化工作者及当地民间新老艺人的共同努力下,海阳秧歌舞进一步得到了继承、发展、改革和繁荣。海阳秧歌正以丰富质朴的舞蹈语汇、多姿多彩的舞蹈形式,日益显示出独特的艺术魅力。

多年以来,海阳秧歌的素材被舞蹈编导广泛运用于汉族民间舞蹈的舞台创作当中,通过课堂教学和舞台作品创作不断涌现出优秀的汉族民间舞剧目。2006年,海阳秧歌被文化部列入首批国家级非物质文化遗产名录。

目 录

前言	1
第一章 概述	1
第二章 海阳秧歌的“圆道”之美	6
第一节 宇宙之圆	6
第二节 儒道思想之“圆道”	10
第三节 民生之圆	14
第四节 海阳秧歌队形流动之圆	15
第五节 海阳秧歌舞蹈动作之圆	19
第三章 海阳秧歌民间秧歌队的建制与表演	23
第一节 表演形式	23
一、表演程序	23
二、名词解释	26

三、小戏秧歌	26
第二节 角色介绍	31
第三节 角色动作特点	37
第四章 海阳秧歌课堂教学实验	48
第一节 海阳秧歌舞蹈特点	48
第二节 海阳秧歌的节奏	53
一、节奏特点	53
二、节奏与气息的关系	58
三、节奏与动作的关系	61
第三节 海阳秧歌教学内容要点分析	63
一、动态特点	63
二、动律特点	64
三、气息特点	64
四、衔接规律特点	65
五、步伐特点	66
六、扇法特点	66
七、速度特点	67
八、力度特点	67
九、幅度特点	68
第四节 海阳秧歌的训练价值和功能	68
一、审美形象气质的养成	68
二、肢体能力的强化	70
三、表现能力的扩展	71

第五章 海阳秧歌艺术空间解析	73
第一节 海阳秧歌空间运行图	73
第二节 审美与习惯造就了对角运动规律	75
第三节 重心的转换形成了向心与离心的运动规律	77
第六章 海阳秧歌课堂的动作与组合	80
第一节 动作介绍	80
第二节 动作分析	110
第三节 基本风格教学组合	132
一、印象组合	132
二、气息组合	136
三、提沉组合	140
四、提沉步组合	144
五、摆步组合	147
六、提拧组合	152
七、探拧组合	156
八、追步组合	161
九、裹拧组合	163
十、合开扇组合	167
十一、慢板组合	174
十二、步伐组合	178
十三、压扭步组合	184
十四、抽扇组合	187
十五、滚浪组合	191

第四节 典型角色个性组合	198
一、翠花个性组合	198
二、王大娘个性组合	203
三、丑婆个性组合	206
第五节 民间艺人传统短句	211
一、凤采牡丹	211
二、招扇推山	213
三、金鸡报晓	215
四、金鸡沐浴	216
五、喜鹊衔梅	217
六、白鹤踏月	219
七、彩蝶纷飞	221
八、玉龙盘柱	223
九、风摆杨柳	225
十、丑婆拱花	227
十一、蜻蜓点水	229
十二、紫凤朝阳	231
十三、金蝉脱壳	232

第七章 海阳秧歌肢体动态速写	236
----------------	-----

第八章 海阳秧歌教学剧目赏析	242
一、《樱桃红了》	242
二、《山那边的女人》	245
三、《翠狐》	247
四、《红珊瑚》	249
附录一:参考文献	252
附录二:艺人介绍表	253
后记	256

Contents

Introduction	1
Chapter I Overview	1
Chapter II The circle Beauty of Haiyang Yangko Dance	6
Section 1 Circle of the Universe	6
Section 2 <i>Round Way</i> in Confucian Thought	10
Section 3 <i>Circle</i> of the People's Livelihood	14
Section 4 <i>Circle</i> of the Formation Flow from Haiyang Yangko Dance	15
Section 5 <i>Circle</i> of Dance Movements from Haiyang Yangko Dance	19
Chapter III Institution and Performance of Folk Yangko Dance Team	23

Section 1	Forms of Performance	23
1.	Perform Process	23
2.	Concept Explanation	26
3.	Playlets of Yangko Dance	26
Section 2	Role Introduction	31
Section 3	Characteristics of the Role Movements	37
Chapter IV	<i>Experience & Explanation of Haiyang Yangko Dance in Class</i>	48
Section 1	Dance Traits of Haiyang Yangko Dance	48
Section 2	Commentary on the Rhythm of Haiyang Yangko Dance	53
1.	Rhythm Characteristics	53
2.	Relationship between Rhythm and Breath	58
3.	Relationship between Rhythm and Movements	61
Section 3	Analysis of Characteristics in the Teaching Materials	63
1.	Traits of Dynamic	63
2.	Traits of Movements	64
3.	Traits of Breath	64
4.	Traits of the Law of Movement Coherence	65

5. Traits of Steps	66
6. Traits of Fan Movements	66
7. Traits of Speed	67
8. Traits of Force Intensity	67
9. Traits of Movement Extension	68
Section 4 Function & Value in the Training of Haiyang Yangko Dance	68
1. The Cultivating of Aesthetics Image & Temperament	68
2. The Strengthening of Body Energy	70
3. The Extensibility of Performance Capability	71
Chapter V Interpretation of the Art Space of Haiyang Yangko Dance	73
Section 1 Space diagram of Haiyang Yangko Dance	73
Section 2 Aesthetic Taste & Practice Produce the Law of Diagonal Motion	75
Section 3 The Conversion of the Center of Gravity Forms the Centripetal and Centrifugal Law of Motion	77
Chapter VI Movements and Combinations of Haiyang Yangko Dance in Class	80

Section 1	Introduction of Action	80
Section 2	Analysis of Action	110
Section 3	Basic Style of Teaching Combination	132
1.	<i>Impression</i>	132
2.	<i>Breath</i>	136
3.	<i>Lift and Sink</i>	140
4.	<i>Step of Lifting and Sinking</i>	144
5.	<i>Swinging Step</i>	147
6.	<i>Lift and Twist</i>	152
7.	<i>Extend and Twist</i>	156
8.	<i>Coursing Step</i>	161
9.	<i>Intertwine and Twist</i>	163
10.	<i>Close and Open the Fan</i>	167
11.	<i>Adagio</i>	174
12.	<i>Steps</i>	178
13.	<i>Pushing and Wringing Step</i>	184
14.	<i>Withdraw the Fan</i>	187
15.	<i>Waved Move</i>	191
Section 4	Typical Role Combination of Personality	198
Section 5	Traditional Phrases by Folk Artists	211

Chapter VII	Dynamic Sketch of the Body Trend of Haiyang Yangko Dance	236
Chapter VIII	Appreciation of the Teaching Repertoire of Haiyang Yangko Dance	242
1.	<i>Red Cherry</i>	242
2.	<i>Women beyond the Mountain</i>	245
3.	<i>Fox</i>	247
4.	<i>Red Coral</i>	249
Appendix One:	References	252
Appendix Two:	Artist Introduction List	253
Postscript		256

第一章 概 述

海阳秧歌是流传于山东烟台市海阳及海阳周边的乳山、莱阳、栖霞一带的汉族民间艺术,以其独特的创造精神、灵活自如的表现形式、古朴粗犷的风格气派而在山东齐鲁文化中独树一帜,与鼓子秧歌、胶州秧歌并称为“山东三大秧歌”。

海阳市位于山东半岛东南部,北依“胶东屋脊”,南面濒临黄海,因处于黄海之北,故名海阳。海阳境内北部多连绵起伏的丘陵、山脉,南部面临碧波荡漾的大海,中南部为小块平原和纵横交错的河流,海阳境内“壮于山而雄于海”,风景秀美、气候宜人。特殊的地域特征和生存环境,以及生活的艰辛与自我封闭的心态,使这里的农民具有拙朴的特点和知足常乐的人生态度,因此他们的海阳秧歌在整体上有相对完整、固定、保守、古朴的表演形式和风格。海阳秧歌历史悠久,开化渊远且直接受齐鲁文化的熏陶和教化。在历史的长河中,海阳人留下了许多耀眼的文化亮点,形成了多彩而又鲜明的海阳地域民风民俗。

从人文精神来说不得不提齐鲁文化。“齐鲁”源起于先秦,是齐、鲁两国的合称,原是国家概念。两周初建时,东部沿海地区殷人和车夷人的势力强大,不服统治,屡次发生反周叛乱,周公东征,平定武庚和商奄叛乱之后,周王便将两个最有实力的人物——周公和姜太公分别封于商奄和薄姑旧地,建立鲁国和齐国以镇抚东方殷人和车夷人。鲁居泰山之阳,定都曲阜;齐居泰山之阴,始都营丘(今山东昌乐,一说即濰博),后迁薄姑,再迁至临淄。齐、鲁始封时,地方各百里,至春秋战国时