

北京市教委青年拔尖人才项目

中国古典舞

扇舞研究

胡岩 著

41731

 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

北京市教委青年拔尖人才项目

中国古典舞

扇舞研究

胡岩 著

 SMPH
上海音乐出版社
WWW.SMPH.CN

 SLAV
上海文艺音像电子出版社
WWW.SLAV.CN

图书在版编目 (CIP) 数据

中国古典舞扇舞研究 / 胡岩著. - 上海: 上海音乐出版社, 2019.12

ISBN 978-7-5523-1871-5

I. 中… II. 胡… III. 古典舞蹈-研究-中国 IV. J722.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 250950 号

书 名: 中国古典舞扇舞研究

著 者: 胡 岩

出 品 人: 费维耀

责任编辑: 黄惠民 张 莉

音像编辑: 黄惠民 张 莉

责任校对: 满月明

封面设计: 邱 天

印务总监: 李霄云

出版: 上海世纪出版集团 上海市福建中路 193 号 200001

上海音乐出版社 上海市打浦路 443 号荣科大厦 200023

网址: www.ewen.co

www.smph.cn

发行: 上海音乐出版社

印订: 上海颀辉印刷厂

开本: 700×1000 1/16 印张: 11 图、文: 176 面

2019 年 12 月第 1 版 2019 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5523-1871-5/J · 1731

定价: 88.00 元

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

序

本书作者胡岩是中国古典舞全才。

他还是学生时,我就在《棋魂》这个作品中与他相识。他能力强,有内在张力,形象英俊、光彩照人,我们认定他是位优秀的表演人才。很快,他又探索古典舞创作,以男子独舞《孔乙己》在“桃李杯”舞蹈比赛中一鸣惊人,从此他的创作便一发而不可收,新作不断涌现,显露出独特的风格。

我作为一个年老的舞蹈教育工作者,真的特别喜欢能力全面、才华横溢的复合型人才。从胡岩的表演、编导、教学等一系列出色活动中,分别看到同一种精神贯穿在胡岩的一系列活动中,这就是钻研、求真而又踏实做学问的科研态度。因此,当他请我为他的著作《中国古典舞扇舞研究》作序时,我自然会欣然接受。

我在第十二届全国舞蹈展演中看到了他编创的男子群舞《纸扇书生》,意识到他在古典舞扇舞上已经做了踏实的研究工作,否则他编不出这样的作品。果然,当我看到他发给我的本书电子稿全文,我的感觉得到了证实。

作为一位教师,他通过对扇舞的学习编出一套可作为训练的教材,这是大多数舞蹈教师的成长路数。但如果能同时进行历史研究,并在历史梳理中进行理性分析,那它就不仅是一般舞蹈教材了。在

中国，教材与理论著述分得很清晰，因而形成了一种对教材地位的轻视，然而我认为教材也是一种很重要的著述，特别是舞蹈教材，它的形成过程并非一般人所想象得那么简单。优秀的舞蹈教材，必定是大量阅读与实验实践的结果，是创造性思维的结晶，它既包含了感性思维过程，也包含着综合与分析、归纳与演绎、推理与判断等逻辑思维过程，没有这样的过程，舞蹈教材是断然不能形成的，更不要说优秀的舞蹈教材。因此，我向来认为舞蹈教材中包含着理论因素，至少它是一种教学理论。

初读胡岩这部扇舞“研究”，就知道他为透彻理解扇舞，已经认真读过大量的人文历史和舞蹈史。因为扇子在中国人的文化生活中，早就是生活、祭祀不可缺少的道具，可以说它是中华文化，特别是礼教文化中特有的文化现象。扇子不仅联系着人的冷暖起居，更与文学、诗歌、书法、绘画乃至舞蹈有着紧密的联系。中国人，特别是文人，对扇子情有独钟，它实际上早已在文人生活中充当着塑造中国文人形象不可缺少的工具。它甚而造就了中国书法、绘画中独有的一种艺术形式。从这个意义上说，这部中国古典舞成果有着更广泛的文化意义。

胡岩对扇子文化的内涵和典型意义，总结了八个方面的文化艺术符号：生活日常功用、人物身份标识、政治礼仪象征、制扇技艺传承、作诗作画载体、文人雅士风范、舞台表演用具、文学典范意象等，并认为它与中国古典舞、中国民族民间舞、中国古典戏曲都有着密切关系。扇文化对东方文化如日本能乐舞，也产生了深刻影响。

在扇舞教材整理上，作者确立了教材编创整理原则和细则，并依据表现价值、教学价值两个部分展开教材细目，可以说已经形成了独自的系统性和科学性。中国古典舞扇舞与中国古典舞袖舞、剑舞相比，它也可成一个分支系统。

舞蹈教材的梳理与编创，可以有各种方法。然而我们知道，在传统各种舞蹈教材的整理与编创中，多是以人体运动规律、动作运

势规律两大方面来进行，并且主要是采取所谓元素提取方法。而这部扇舞教材则从表现与教学两方面的价值入手，显然有着自己的独创性。

在中国古典舞道具舞蹈中，扇舞虽是一种能够独立的类型，但它是否能够体系化，既有训练、又有研究、还有剧目呢？胡岩的实践给出了回答。因为他不仅进行了历史梳理、研究了历史发展的规律与特点、进行了理论性分析，同时还进行了教学实践、产生了作品，理论与实践互为佐证，中国古典舞道具舞蹈的独立价值在作品中也得以充分显现。

为表达我对胡岩中国古典舞扇舞研究成果的祝贺，表达对他未来在中国古典舞事业中做出更多更全面贡献的祝愿，写此千字文为序。

吕艺生

2018年12月

前 言

我与扇舞结缘于2006年，经李正一老师介绍，中国古典舞系主任王伟老师组织了一次川剧小生扇子功教师进修课，这次课程邀请了梅花奖得主、四川省川剧院的一级演员肖德美老师进行传授，主要教授戏曲扇子生“折扇”道具的相关知识和实践运用。在课程里，肖老师不仅从理论方面细致分析了川剧小生运用折扇时的“手眼身法步”以及极具特点的扇子功法动作语汇，更重要的是把各种不同的扇子用法，规范成扇法术语，并编排成短句组合教授给我们。从这次进修开始，我对扇舞产生了浓厚的兴趣并一发不可收拾。我开始在编创方面做一些尝试，经过十年的时间编创出男子群舞《纸扇书生》，在近两年参加了学院奖、荷花奖、全国舞蹈展演等赛事，取得了骄人的成绩。就是在这十年对剧目打磨的过程中，我对扇舞的表现及扇子技法，更重要的是对扇子历史、文化、审美等方面有了深入了解，使我萌生了把中国古典舞扇舞进行系统整理的想法。

在整个社会对中国传统文化、传统艺术复兴的背景下，中国古典舞已经走过了六十多年的历史，已经形成自己一套系统的训练体系，除了面临去除与本体审美不相符合内容的问题，还需要更加丰富和填补与自身相符合的有价值的训练内容，使得中国古典舞更具有古典艺术美学风范的同时兼具当代审美价值意义，来适应时代的要求。

而扇子是传承传统文化的很好的载体，从扇面的书画、扇子的做工、到扇子的礼仪、扇子的功用，无不渗透着传统文化的印记，扇舞作为中国传统文化的一部分，是将扇子这一传统物品与中国传统舞蹈相结合的舞蹈形式，极具文化价值和研究意义。因此，中国古典舞扇舞是扩展中国古典舞的内涵外延、加深中国古典舞文化意蕴、丰富中国古典舞表现形式的一种极具中国传统特色的、代表着中国传统文化的舞蹈外在呈现方式。

我作为中国古典舞人有义务对扇舞进行系统整理，使扇舞发扬其理应具有的艺术魅力。前人对中国古典舞扇舞已经有了关注并付诸实践，王伟老师、满运喜老师等前辈都对扇舞进行了相应的整理，并编创出相应的扇舞组合，此次是在他们的基础之上，对扇舞进行细致梳理与编排，使中国古典舞扇舞更加完善和系统。同时，在成书的过程中，参考了大量的文献，汇集了此方面专家学者以及实践者们多年来的智慧精华，可以说，没有前人的努力就没有今天的成果，拙作是站在巨人的肩膀之上完成的。本书是从扇子文化、历史、审美到古代扇舞的沿革再到中国古典舞扇舞的发展，最终聚焦到中国古典舞扇舞短句组合的编创与书写，使有相关需求的读者，在本书中能够较全面地找到相关内容。

中国古典舞扇舞研究是一个工程，以一己之力在短时间内完成，显然是有限的，但我用我对中国古典舞的一片诚心努力去做，哪怕只发现一些问题，引出一些思考，起到抛砖引玉的作用，也是此拙作的一些贡献吧。过程中得到了太多人的帮助，万分感谢的同时以此书作为最大的回报，愿此书能够让读者畅游和享受在中国古典舞扇舞的美妙世界之中。

胡 岩

2018年10月

综 述

《中国古典舞扇舞研究》是一本从扇舞宏观角度入手，结合微观教材编撰的应用性著作。本书从扇舞历史、扇舞文化、扇舞艺术、扇舞审美、扇舞教材等多层面、多维度解析中国古典舞扇舞的现实意义和应用价值，是一本具有指导意义的工具性、全面性书籍。本书在内容叙述上不仅仅局限于中国古典舞教材编创本身，而是将涉及扇舞层面每一部分的主要内容做了简要叙述，使其涵盖性更加广泛，突出教材编创的深刻立意。中国古典舞扇舞的研究，归根结底是建立在已有的中国古典舞研究基础之上，吸纳中国传统文化之扇文化（尤其是折扇文化）的精髓，体现出具有深厚文化内涵并符合今人审美追求的中国古典舞扇舞。因此，在整理制定教材的过程中，对扇的发展演变有一个全面整体的归纳与表述，尤其是对扇在历史沿革中不可替代的表演性道具的发展部分做了突出的描述。

第一章是针对不同朝代扇舞的形貌、特征、功能所做的分期概述。其中包括了具有祭祀功用的晋代扇舞、以游乐性为主的唐代扇舞、重视学养性的宋代扇舞、进入戏曲以表演性为主的元明扇舞以及技艺逐渐走向成熟的清代扇舞。第二章讲述中国古典舞扇舞的当代视野。由于教材是以教学、训练为目的，这一部分主要是对中国古典舞扇舞的审美特征的认识与把握，以便探索扇舞的风格性特质。其中简要

提及关于中国古典舞扇舞发展现状的描述以及当下作品的分析举例。第三章论述中国古典舞扇舞教材建设的必要性与价值意义。从中国古典舞的创建发展、中国古典舞本科教学体系的建设、中国古典舞身韵课程的建设、中国古典舞扇舞教材的创建发展四个部分对中国古典舞扇舞教材的建设意义进行了表述。先是将中国古典舞扇舞组合的发展过程进行了回述，并将中国古典舞的创建发展与扇舞组合的完善与发展进行了纵向及横向的对比，将中国古典舞扇舞组合因何而起、缘何发展进行了较为细致微观的表述。本章也将撰写本书的立意做出了更为细致的归纳，将扇舞教材编创整理的原则与细则列于书目中，以便于读者更加清晰地了解扇舞教材整理的过程。并且，中国古典舞扇舞教材的整理是依据表现价值与教学价值两部分展开，梳理其内涵意义的同时，突出表现了教材的功能性价值。第四章也是最为细致微观的中国古典舞扇舞教材教学内容部分，分为扇子基本介绍、基础教学步骤、短句强化组合三个部分，将基本扇技及组合编排进行了文字的叙述，并附上教学教材的视频展示教学组合。最后，在附录部分将扇舞发展的历史流况做出了整理，归纳各个朝代的不同特征，不同时期扇舞发展的特定风格特点与功能作用，可作为当下学者对扇舞研究的学术参考以供借鉴。附录的第二部分内容主要是对扇舞的文化及艺术意义进行剖析。先从扇子的文化内涵和典范意义入手，总结了生活日常功用、人物身份标识、政治礼仪象征、制扇技艺传承、作诗作画载体、文人雅士风范、舞台表演用具、文学典范意象八个文化艺术符号，进而通过对扇的舞蹈艺术符号切入，将受东方文化影响的折扇舞蹈进行了简要的整理与介绍，内容包括中国古典舞、中国民族民间舞、中国戏曲、日本能乐舞。

目 录

序/吕艺生	1
前言	1
综述	1
第一章 扇舞的历史源流	1
一、降神祭祖的晋代扇舞	2
二、游宴娱乐的唐代扇舞	3
三、尚文重学的宋代扇舞	5
四、服务舞台的元明扇舞	6
五、技艺成熟的清代扇舞	8
第二章 中国古典舞扇舞的当代视野	11
一、中国古典舞扇舞综述	11
二、中国古典舞扇舞审美	12
第三章 扇舞教材建设的必要性与价值意义	25
一、中国古典舞的创建发展	25
二、中国古典舞本科教学体系的建设	29

三、中国古典舞身韵课程的建设	31
四、中国古典舞扇舞教材的创建发展	37
五、中国古典舞扇舞的功能价值	44
第四章 中国古典舞扇舞教学内容	49
一、扇子基本介绍	49
二、基础教学部分	51
三、短句强化组合	77
附录一 扇的发展概述	122
附录二 扇的文化内涵	135
参考文献	150
鸣谢	153
后记	154

第一章 扇舞的历史源流

中国扇舞的发展根据其功能作用及风格特点的变化划分，可以大致概括为四个阶段：祭祀性阶段（对应晋代）、享乐性阶段（对应唐至宋代）、雅趣化阶段（对应宋代）、表演性阶段（对应宋至清代）。

流传于皇家乐府，并以祭祀为主要功用的扇舞出现在晋代。此时有记载的是一种名为《鞞扇舞》的群舞舞蹈，这种舞蹈在风格上受到当时所在的朝代及社会背景（主要是玄学）的影响，在表演上重视高超奇巧的技术，风格上追求“妙”，也就是一种特殊、极美的境界。而到了唐朝，随着女乐歌舞的兴起以及当时追求声乐享受的社会大背景影响下，扇舞开始用于宴会享乐，由于是女子所跳，在风格上具有含蓄柔美的特点。再至宋代，由于当时对人文修养的重视以及戏曲艺术的发展，扇舞开始呈现“雅化”的特征，融入戏曲并与唱词密切结合以传达一定的文化内涵。元明时期，扇已作为道具在舞台上频繁出现了，但此时的扇在功能作用上偏向于塑造人物形象，有关扇的技术技巧还尚未形成。到了清代，戏曲中的扇舞因其表演性的增强而产生了大量关于扇的技术技巧，称为“扇子功”。总之，扇舞在各个朝代所形成的不同功能和特点与其所处的社会文化发展水平和时代背景密切相关。

据《晋书》《宋书》记载，和扇有关的舞蹈最早出现在汉代。汉代作为封建社会初期的上升时期，国力强盛、经济发达，在这样良

好的社会条件下，舞蹈发展的广度和深度都形成了飞跃，呈现出欣欣向荣的趋势。此时的舞蹈在人们的生产生活中广泛而普遍，不仅宫廷宴享有舞蹈表演、豪门富家有私人女乐，就连民间的祭祀和丧葬仪式中也普遍使用歌舞。当时，以舞者手执乐器、武器或物品而舞的道具舞相当多，其中《鞞舞》与扇舞有着密切的渊源，《鞞舞》发展到南朝梁时名《鞞扇舞》，关于《鞞扇舞》中的道具，后人给出了不同的解释，如杨荫浏在《中国古代音乐史稿》中解释鞞舞时说：“鞞舞，用有柄的单面的鼓作为导具的一种集体舞。……因为这种鼓，很像一把圆形的扇，所以，在较后的时代中，亦称为《鞞扇舞》。”而刘桂腾在《〈鞞舞〉之鞞考释》中认为仅仅根据《鞞扇舞》中有一“扇”字，便断定鞞“像一把扇”不妥。应将“鞞扇”解作“鞞鼓和扇”，《鞞扇舞》可以理解为一种手执鞞鼓和扇而跳的舞蹈。无论这种舞蹈所用的道具是像扇的鼓还是鼓与扇，都能表明它是扇与舞蹈最早联系起来的依据。

一、降神祭祖的晋代扇舞

晋代具有详细记载的扇舞主要是《鞞扇舞》，这种舞蹈一方面强调技术的超绝与奇巧，另一方面深受魏晋南北朝追求“妙”与超然境界的时风影响，故将这种扇舞的风格特点总结为“超绝殊妙”。

《鞞扇舞》自汉至隋唐虽然兴衰有变，但一直在宫中流传。从史料记载中可以得知这种手持鼓与扇的集体舞蹈在晋代较为兴盛，一些诗文对其作了较为详细的介绍。西晋文学家夏侯湛《鞞舞赋》曰：“专奇巧于乐府兮，苞殊妙乎伶人。匪繁手之末流兮，乃皇世之所珍。在庙则格祖考兮，在郊则降天神。纳和气于两仪兮，同克谐乎君臣。协至美于九成兮，等太上乎瑞文。”从赋中的描写可以看出，鞞舞“乃皇世之所珍”，主要流传于皇家乐府并深受统治者的喜爱，具有一定的祭祀功能，在庙堂可以感通祖先表示尊敬；在野外可以用于沟通

天神；在技术上追求高超巧妙的技艺；在风格上又“纳和气于两仪”，具有协调、祥和的特点。张载的《鞞舞赋》中也提到，这种舞蹈“冠众伎而超绝”，可以看出鞞舞的表演重视技艺的出神入化，扇作为道具在其中可能有着特别的表演方式和手段为舞蹈增色。而这种重变化，求精妙的特点与魏晋南北朝时代的社会背景密不可分。魏晋南北朝时期，由于受玄学的影响，社会生活中许多领域尤其是审美领域，对于“妙”的追求，几乎成为了一种风尚。在艺术方面，就有“妙篇”“妙楷”“妙音”“妙舞”等说法。连当时流行的清商乐舞也深受其影响，晋代的傅玄描绘当时的舞蹈为：“舞袖一何妙，变化穷万方”；南朝梁王训写：“新妆本绝世，妙舞亦如仙”。袁禾在《中国古代舞蹈史教程》中将“妙”概括为超出有限的物象，不能用概念来把握的一种“质”或“性”。她将舞蹈中的“妙”总结为“体现为舞蹈的思想情感和审美形式高度和谐所达到的一种无以言表的情趣、美和境界”。虽然具有“妙”的舞蹈意象很难用言语将其“美”表述得准确、贴切，但人们却能从中感受到一种特殊的审美趣味和强烈的审美愉悦。清商乐是魏晋南北朝时期流行的汉族民间乐舞总称，它讲究“以妙取胜”。鞞舞虽一直流传于宫廷，并不在民间乐舞之列，但它同样深受时代影响，具有高超别致的技术与“妙”的境界。

二、游宴娱乐的唐代扇舞

旧时歌舞者常用扇作道具，以增添舞姿风韵，这种歌唱舞蹈时手中所执的扇称作歌扇，是从扇的使用功能角度来命名的。唐代的扇舞主要由歌女艺妓持歌扇表演于席间，属于饮宴歌舞。“扇底歌声”一说就是由歌妓们掩扇而歌而得来，又有“酒阑纨扇有新诗”“溅酒滴残歌扇字”的说法，这说明在当时歌女们手中的歌扇是有诗文或题字的，在举杯畅饮时溅出的酒滴会洒上扇面、弄脏题字。而“歌扇”“桃花扇”恰恰成为歌妓们的职业标识。早在南北朝时期就出现了有关