

序 言

欣逢盛世舞翩跹

——新中国 50 年舞风纵览

徐尔充

我们将这本书奉献给广大读者 是想请广大读者和我们一起共同来回顾 50 年来中国舞蹈艺术所取得的巨大成就 来欣赏由新中国舞蹈家们所创造 在世界舞坛上曾屡获殊荣的 极富民族特色的舞蹈艺术美。进而增强对舞蹈艺术的了解和兴趣 提高对舞蹈艺术美的欣赏能力 从而丰富我们的精神世界和舞蹈文化生活。

舞蹈是什么？

由于舞蹈是一门古老的艺术形式，早在人类的童年它就和人类发生了密不可分的关系，人类对它的性质和特征也就开始了探知和认识。两千多年前古希腊大哲学家柏拉图就称舞蹈是“以手势讲话的艺术”其弟子亚里士多德继而补充道：“舞蹈者的模仿则只用节奏，无需音调 他们借姿态的节奏来模仿各种‘性格’、感受和行动。”生于一千多年前的另一位希腊哲学家琉善在他的理论文献《论舞蹈》中，全面论述了舞蹈的各个方面 其中 在谈到舞蹈的功能时说：“舞蹈是一种彻底和谐的艺术 既净化心灵 又锻炼身体。”当代美国的美学家苏珊·朗格则称舞蹈是一种“动态形象”。在有悠久乐舞传统的中国，同样在两千多年前 就有学者指出“舞主形 乐之容也”。舞蹈是“情动于中”的表现形态。当代著名舞蹈家吴晓邦认为“舞蹈是一种人体动作的艺术”。以上古今中外的学者和舞蹈家对舞蹈特性所作的概括无

疑都是十分正确的，他们从舞蹈和情感的关系、舞蹈的形态特征和社会功能等方面告诉我们什么是舞蹈。为了进一步理解舞蹈的本质，让我们再认识一位我国著名的学者闻一多先生，看看他是怎样来阐述舞蹈的本质。

闻一多先生说：“舞蹈是生命情调最直接、最实质、最强烈、最尖锐、最简单而又最充足的表现。”他还说：“生命的机能是动，而舞便是节奏的动，或更准确点，有节奏的移易地点的动，所以它直接是生命机能的表演。”不仅如此，通过自身直接参与舞蹈或观看别人舞蹈还会得到一种觉得自己是活着的感受，“感到自己和大家一同活着，各人以彼此的‘活’互相印证，互相支持，使各人自己的‘活’更加真实，更加稳固”，“这群体生活的大和谐的意义，便是舞的社会功能的最高意义”（闻一多《说舞》载《闻一多诗文集》），这是迄今为止从生命科学哲学的高度关于舞蹈和人类关系的最完整、最精辟的论述。

诚然如此，舞蹈和生命同在。舞蹈是一种生命形式的跃动，有生命的地方就有生命形式的跃动，也就有欢悦的舞蹈。初生的婴儿哇哇落地，就用手舞足蹈、大喊大叫来宣告自己来到这大千世界。儿童最喜欢舞蹈，幼儿园里的孩子们最喜欢唱歌跳舞，青少年总爱用舞蹈来表达他们那火样的青春热情。人到中年，事业和家庭两方面的压力都增大许多，即便如此，以舞蹈为乐事者也大有人在，为的是求得生理和心理的平衡。人的老年是否就与舞蹈无缘？君不见，每日清晨，各大城市的公园、广场，几乎全成为了老年舞蹈爱好者的“领地”，秧歌、交谊舞、迪斯科、民族舞……林林总总，千姿百态。可见，舞蹈伴随着人的一生，人的一生都离不开舞蹈。

舞蹈美在哪里？

从宏观来看，舞蹈可分两大类，即生活舞蹈和艺术舞蹈。生活舞蹈

就是和人类生活密切关联的舞蹈 是大多数人经常参与和可以参与的舞蹈活动 如前所述 即为普通人均可参与的用以自娱、健身或社会交往的舞蹈 此外 过去还有在祭祀和宗教活动中跳的舞蹈等。这类舞蹈大多是人们在情感高度激动时的表现形式 是生命的欢歌、是心灵的咏叹、是人体律动的诗篇 自由、舒展、激越、奔放 美在真实自然 身心一致 具有旺盛的生命活力和强烈的感染力。

另一类是艺术舞蹈 就是在舞台上、电视里或特定的空间和区域，由少数具有一定专业技能的人表演出来供大众欣赏的舞蹈作品。艺术舞蹈具有丰富的内容和较强的形式美感 结构完整 技艺高超 在表现形态上则有独舞、双人舞、三人舞、群舞、组舞、歌舞、舞蹈诗、舞剧等不同形式。

中华民族是一个有着悠久舞蹈传统的民族 早在史前期 我们的祖先就用手之舞之、足之蹈之来表达他们最激动的思想情感了。那时的舞蹈活动几乎渗透到人类活动的一切领域 劳动、狩猎、战争、祭祀、娱乐和性爱 可以说 没有一项重大活动能离得开舞蹈。从那以后 随着社会的发展 舞蹈的题材内容和形式技巧也随之有很大的发展。呼风唤雨、通神显灵的巫舞 怪异而神秘 祭祀祖先、歌颂英雄的乐舞 庄严而雄伟 宴享娱乐、供人观赏的舞蹈 抒情优美 技艺高超；至于那广泛流传在各民族人民中间的舞蹈更是千姿百态，色彩斑斓，风格各异。这些历史悠久而又不断嬗变的舞蹈艺术 以其别种艺术形式所无法替代的魅力与成就 成为我国灿烂的古代文化的一个重要组成部分。

舞蹈在由群众性的自娱活动向专业水平提高的过程中不断涌现出许多才艺双全的舞蹈家 她们是我国舞蹈艺术传统的继承者与创造者 传说中战国时期的玄天二女（旋波与提谟）舞蹈时如轻烟旋

绕 似羽毛随风飘摇 身体像丝絮般柔和 在铺着香屑的地面上跳舞竟然能不留足迹。又如能穿木屐跳舞的西施“善为翘袖折腰之舞”的戚夫人“身轻若燕 能作掌上舞”的赵飞燕 把“鸂鶒舞”跳得惟妙惟肖、形神兼备的谢尚 还有那“一舞剑器动四方”的公孙大娘 首演《霓裳羽衣舞》的杨玉环……直到一百年前将西方芭蕾和现代舞引进中国的裕容龄 她们都可谓技艺高超 光照舞坛。

华夏大地 幅员辽阔、民族众多 不同的自然条件、人文习俗 不同的宗教信仰、历史文化 不同的民族性格、审美情趣 形成了不同的舞种和舞风。中华民族历史悠久 文化积淀深厚 对舞蹈艺术的理论思维也有十分精辟和深刻的概括。早在两千多年前我国学者们就指出了舞蹈的动因：“情动于中而形于言 言之不足故嗟叹之 嗟叹之不足故咏歌之 咏歌之不足 不知手之舞之足之蹈之也。”就是说舞蹈是人的情感在十分激动时的表现形式 那么 人的情感何以如此激动呢 答曰：“人心之动 物使之然也。”是客观存在的外在事物作用于人的内心世界的结果。其后 在东汉人傅毅的《舞赋》中 在盛唐的诗文中 在明人朱载堉提出的“舞学”中 在融唱、做、念、打于一体的戏曲艺术理论和戏谚中 都保存着十分丰富的舞蹈艺术理论遗产。

因此 我们可以说 中华民族是一个舞史悠悠、舞星灿灿、舞风多样、舞学精深的民族！

中华民族有着十分丰富的舞蹈文化传统。在数千年的历史长河中 虽然几经沉浮 几度枯荣 甚至流失散落 萧条杂陈 但是 主流仍像一股川流不息的活水，直到今朝。今人的舞蹈作品即是继承和发展了古代优秀舞蹈艺术传统的产物。

本书介绍的作品，就是新中国建立以来，艺术舞蹈中比较优秀的部分。

由于种种历史原因 如 19 世纪以来国力日衰、宫廷乐舞活动逐渐为综合性表演艺术——戏曲所替代、民间舞蹈尚未形成能在城市舞台上生存发展的表演艺术、专业舞蹈家的队伍力量薄弱等等) 中华人民共和国建立以前的舞坛 虽有几位前辈舞蹈家在积极活动 但毕竟人单势微 未能像戏剧、音乐等艺术那样有较强的专业队伍和大量的观众。

新中国建立后，新舞蹈艺术作为一门独立的艺术形式，开始跻身于社会主义新文艺之林。在国家文化部门的积极扶持下，中央和地方普遍建立起专业歌舞团体，独立而完整的艺术舞蹈作品大量涌现，成为新兴的歌舞团体演出节目中的重要组成部分。人民群众特别是青年观众对舞蹈艺术也开始有所了解并产生了浓厚的兴趣。新舞蹈艺术事业在这种条件下得到前所未有的迅速发展，年轻的新舞蹈工作者也表现出高涨的学习热情和强烈的敬业精神，因此在那个时期，创作演出的舞蹈作品 具有浓郁的生活气息和强烈的时代精神 如《红绸舞》、《牧马舞》、《战士游戏舞》、《轮机兵舞》 歌舞剧《乘风破浪解放海南》和舞剧《和平鸽》、《母亲在召唤》等。

20 世纪 50 年代中期，继承和发展民族民间优秀舞蹈遗产成为舞蹈工作者的指导性方针，在这一方针指导下出现了大量优秀的舞蹈作品，这些作品大致可分两类，一类是在原有民间舞基础上加工改编的如：《采茶扑蝶》、《跑驴》、《荷花舞》、《龙舞》、《孔雀舞》、《花鼓舞》等 另一类是运用民族民间舞的动作素材表现现实生活的新作品如：《红绸舞》、《挤奶员舞》、《快乐的罗嗦》、《不朽的战士》等。这些作品在世界性舞蹈比赛和国内各种会演中曾受到广泛好评。

我国大型民族舞剧的创作和演出实践是从舞剧《宝莲灯》开始的，此后 随之而来的是《小刀会》、《五朵红云》、《蝶恋花》、《湘江北去》等，这类舞剧具有浓郁的民族风格；《鱼美人》在当时虽被认为属于另一种

类型的中国舞剧，但它在舞蹈化方面所取得的成就，给人们留下了深刻的印象。

在庆祝中华人民共和国建立 15 周年期间 中国舞坛异彩纷呈、千姿百态。先是在全军第三届文艺会演期间演出了《丰收歌》、《洗衣歌》、《三千里江山》、《野营路上》、《狼牙山》等一大批思想性、艺术性俱佳的舞蹈作品。接着，由我国舞蹈工作者自己创作演出的反映当代革命斗争生活、塑造当代人物的中国芭蕾舞剧《红色娘子军》、《白毛女》登台亮相了；与此同时，中国舞蹈界的精英和其他姊妹艺术形式的艺术家们合作，创作演出了大型音乐舞蹈史诗《东方红》。

正当中国的舞蹈艺术事业方兴未艾之时，妖风浊雾卷地而来，一时间，舞坛凋零，群芳黯淡，新生的艺术横遭戕害。但是，充满生命活力的舞蹈艺术和舞蹈工作者们是不屈不挠的，在文化大革命后期，一批具有生动鲜明的舞蹈形象的作品《喜送粮》、《战马嘶鸣》、《水乡送粮》、《我爱这一行》等突破种种束缚脱颖而出，被誉为是一束报春的红梅。

历史的车轮滚滚向前，倒行逆施的反动势力终被粉碎，乌云散尽，冰雪化解，中国的舞蹈艺术事业和中国舞蹈家们重又迎来了一个春风和煦的新时代。

在为期一年零三个月的庆祝建国 30 周年献礼演出中，舞蹈艺术大放异彩。舞剧《丝路花雨》的出现，以一种既新颖又古老的“敦煌舞”风格打开了人们的眼界，“S”型曲线人体律动和“反弹琵琶”的姿态造型给人们的启示是：有着数千年文化艺术传统的中华民族，其古典舞蹈的风格和体系是多种多样的，绝非戏曲舞蹈一种。

在参加庆祝建国 30 周年献礼演出活动中，共有舞蹈节目 120 多个，既有反映了人民群众对粉碎“四人帮”的欢呼《观灯》），也有对“四人帮”罪行的控诉《割不断的琴弦》），既有对老一代革命家的歌颂和

怀念《为了永远的纪念》)也有对革命历史斗争和革命先烈的颂扬(《刑场上的婚礼》)既有对劳动和幸福生活的歌颂《看水员》、《喜雨》)也有外国童话题材《卖火柴的小女孩》和中国神话题材《猪八戒背媳妇》的作品。

1980年在大连举行的第一届全国舞蹈比赛,是一次集中展示独舞、双人舞、三人舞创作水平和表演水平的比赛。这是建国30年来中国舞蹈界首次举行这类性质的活动。通过这次比赛涌现出一批高质量的舞蹈作品,如三人舞《金山战鼓》、双人舞《再见吧,妈妈》、《追鱼》、《塔里木夜曲》、独舞《水》、《希望》、《敦煌彩塑》、《海浪》等。它们有的是在传统的基础上创新和突破,有的是巧妙而成功地借鉴了其他艺术的表现手法(文学上的意识流、音乐上的复调变化等)。人物形象鲜明,艺术风格清新,给人以较强的审美感受。此次参赛的作品,题材丰富、风格多样,现实生活、古代生活、神话传说、童话寓言、自然景物、花鸟鱼虫等都有所涉及,在反映生活的深度、塑造形象、表现手法的生动丰富方面都有所发展和突破。尤为可喜的是,中央和各地舞蹈团体和院校经过几年的努力,训练培养出了一批优秀的表演人才,并在这次舞蹈比赛中大显身手。

1980年秋天在北京举行的全国少数民族文艺会演,集中展现了多年来我国艺术家们在抢救和整理民族艺术遗产、推陈出新反映现实生活方面的新成果。如壮族舞蹈《花山战鼓》、彝族舞蹈《喜背新娘》和《铜鼓舞》、高山族的《杵乐》等,都是在挖掘艺术遗产的基础上加以创新的。这些节目既具有鲜明的民族风格和浓郁的艺术特色,又有新的时代气息。还有一批作品,是运用传统的民族形式和表现手段反映现实生活,如延边朝鲜族舞蹈《分配的喜悦》、广西彝族舞蹈《赶墟归来阿哩哩》等,生动地表现了新时期以来农村经济的发展,使少数民

族地区人民生活水平不断提高而带给人们的喜悦心情。

中国古代称之为“乐”的艺术是一种音乐、舞蹈、诗歌相互交融配合共同表达作品思想内容的艺术形式。这种形式有歌有舞、声情并茂既可抒情又能叙事表现手段自由灵活题材选择比较广泛对内容的表达也比较充分同时又有较为强烈的审美感染效果。因此歌舞艺术从古到今都深受我国人民群众的欢迎并广为流传。中华人民共和国建立后这种艺术形式也受到重视从迎接新中国诞生的《人民胜利万岁》大歌舞到音乐舞蹈史诗《东方红》都是植根于中华民族传统的歌舞艺术形式，在新的生活内容的土壤里生长出来的瑰丽花朵。20世纪80年代以来中国艺术家们本着弘扬民族文化的精神深入挖掘民族音乐舞蹈的宝贵遗产，努力探索和扩展音乐舞蹈的艺术功能和表现领域依据有关文字史料、古代服饰以及遗存的壁画、岩雕和墓室石刻中的舞蹈姿态悉心研究再度创造陆续演出了《仿唐乐舞》、《编钟乐舞》、《九歌》等几部大型乐舞。与此同时继《东方红》之后于庆祝建国35周年之际创作演出了音乐舞蹈史诗《中国革命之歌》。

此后载歌载舞的形式向地区化、通俗化的方向发展出现了具有浓郁黄土高原风情的《黄河儿女情》、《黄河一方土》和关东味儿的《月牙五更》它们均以鲜明的地方特色和生动有趣的表演博得广大观众的喜爱。

1986年举行的第二届全国舞蹈比赛，集中展演了80年代以后创作的优秀舞蹈作品比赛项目除独舞、双人舞、三人舞外还有群舞因此其规模大于第一届形式和风格也更为多样。不仅如此从一些优秀的作品《海燕》、《奔腾》、《小溪·江河·大海》、《踏着硝烟的男儿女儿》、《雀之灵》、《小小水兵》中我们可以明显地看到创作者对舞蹈化、个性化的追求更加自觉了。曾经长期担任政府文化部门的领导人、

对音乐舞蹈艺术十分关心的老艺术家、中国文联主席周巍峙曾对第二届全国舞蹈比赛做如下评价：“在这次比赛中，新人新作不断涌现，且题材广、立意新、质量高，这本身就体现了舞蹈事业的繁荣。”所谓的“新”，一是新的题材领域在不断被开拓，它表现在作品创作不局限于民族民间舞蹈的单一基础之上，不局限于一个故事、一个细节的简单再现，而是追求整体的表现力，表现一种精神状态，一种哲理，一种理想；二是新题材促成了新的构思；三是新的手法。新的题材、新的构思和新的手法又形成了新的创作风格，参加这次比赛的大多数作品在思想性和艺术性上都上升到了一个新的高度。”尽管这段话是针对第二届舞赛而言，但我们认为它也可作为对新时期以来舞蹈艺术创作的宏观总体评价。

新时期以来，中国的舞剧艺术同样得到了空前的发展。据不完全统计，在近20年间，我国从中央到各省、市、自治区的艺术团体，创作演出了大中型舞剧约200部左右。这些舞剧作品，题材广泛，形式多样，风格各异，无论在思想性、艺术性方面都比过去有较大的提高，使中国舞剧进入了一个新的历史发展时期。这首先表现在舞剧题材的新拓展，其中令人瞩目的一点就是许多舞剧编导都把自己的视点转向了古典的和现代的文学名作，从中汲取艺术的营养，选取可以改编成舞剧的题材。根据文字、戏剧名著改编创作的舞剧，人物形象都比较鲜明，内容亦有相当的深度。其次是形式、风格多样，表现手法广泛，戏剧式结构、篇章式结构、心理式结构，交响化手法、回旋式手法、色块状手法等都登台亮相，各显神通。随着舞剧艺术实践的不断发展，对舞剧艺术规律的认识、把握和研究也逐渐引起舞蹈界的重视，对舞剧艺术规律的深入探究，反过来又促进了舞剧艺术创作实践的提高。在1988年的舞剧创作研讨会和1992年的全国舞剧观摩演出期间，演出了多部有特色

和有研究价值的舞剧 如《玉卿嫂》、《黄土地》、《高粱魂》、《春香传》、《人参女》、《阿诗玛》、《枣花》、《丝海箫音》、《森吉德玛》等 连同新时期以来创作演出的许多优秀的舞剧 《丝路花雨》、《召树屯与楠木诺娜》、《奔月》、《蔡文姬》、《鸣凤之死》、《祝福》、《铜雀伎》、《青春祭》等 来看 中国舞剧经过 60 年的探索和发展 从舞剧的表现形式和塑造舞蹈形象的舞蹈语言体系及其所采用的表现手法来看 已经逐步形成了以下几种不同的风格 即中国古典舞剧、中国民间舞剧、中国现代舞剧和中国芭蕾舞剧。如果说，中国舞剧的创作和表演人才过去比较集中在京、沪、穗、沈一带的话 如今 可以说已是群雄并起、遍地开花。从在北京的文化部直属院团到各省、市、自治区 乃至少数民族自治州和盟一级的歌舞团 自 20 世纪 90 年代以来 均有较高水平的作品出现。这表明，舞剧艺术——这种舞蹈艺术领域中需要较高专业水平才能驾驭的艺术形式 已逐渐为较多的舞蹈编导所掌握 它预示着中国舞剧艺术乃至整个舞蹈艺术事业将有一个较大的发展。

以上对中华人民共和国建立以来当代舞蹈艺术创作的发展脉络 做了一个粗略的介绍 意在为赏析本书的读者起一个导引的作用 有道是“顺藤摸瓜” 这篇文字 就权且算是一根瓜藤吧 为的是能让走进舞蹈艺术园地的朋友们欣赏到丰美甘甜的舞蹈瓜果。

作 品 赏 析

《牧 马 舞》

蒙古族男子独舞

编导、表演 贾作光

首 演：1947年

《牧马舞》描写一个年轻的牧人 赶着马群 踏着露珠 迎着朝霞，来到了水草肥美的牧场上。马儿悠闲地吃着青草，牧人在晨风吹来的歌声中领受着大自然的熏陶。忽然，有一匹烈驹跑了，牧人拿起套马杆 跳上马背 勇敢地把烈驹套回了马群中。

这个舞蹈通过对一位牧民牧马劳动生活的描写，表现了蒙古族人民纯朴、憨厚、剽悍、勇敢、坚强的性格和精神风貌，具有浓郁的生活气息。舞蹈结构简洁、舞蹈语言流畅，舞蹈动作有很强的技艺性。他表演时，动作潇洒，舞步矫健，特别是表现驯马、套马时的“翻”、“跳”、“转”等技巧动作娴熟、利落，出色地塑造出内蒙古牧民的舞蹈形象。在 20 世纪 50—60 年代，《牧马舞》是贾作光经常表演的舞蹈之一，也是最受广大观众欢迎和喜爱的一个舞蹈作品。1994 年在“中华民族 20 世纪舞蹈经典”评比中《牧马舞》获经典作品金像奖。

《红 绸 舞》

群 舞

原 作：长春市歌舞团集体创作

改编、导演：金明

编 曲：刘 文 金

舞 美 设 计：郁风、夏亚一

首 演：1951年

团 体：中央歌舞团

《红绸舞》通过舞者手中红绸不断飞舞流动的各种线条所组成的丰富多彩的画面直接抒发出 20 世纪 50 年代中国人民获得自由解放后开始新生活的那种强烈的兴奋喜悦心情 以及对新中国如火如荼的更加美好未来的憧憬和祝愿的炽烈情感。舞蹈开始，一群男女青年高举红色火炬来欢庆节日 火炬突然从众青年手中散开 在火炬中跃射出无数条鲜红的长绸升腾高空 像焰火般飞舞起来……优美抒情的女子绸舞 豪情奔放的男子绸舞前后交迭 女子舞单绸后是男子的舞双绸 他们各种高难度的舞绸技巧动作相互交错 组成一幅幅美丽的画面。最后男女青年围圈向台中心以在身左身右飞舞大车轮的舞绸动作所形成的放射形的火团造型 像是腾空燃起的熊熊火焰 使舞蹈表现的炽热情感达到了高潮。

《红绸舞》是根据汉族民间秧歌舞中的舞绸动作和传统戏曲中表现仙女御风而行、轻盈飘逸飞舞的‘长绸舞’进行加工发展创作的 由于较好地表现了 50 年代中国人民的思想感情，使其内容和形式达到

了完美的结合与统一 既具有强烈的时代气息 又有浓厚的民族风格 , 因此焕发出震撼人心的艺术力量。《红绸舞》演出后 受到群众热烈欢迎和好评 很快在全国各地得到广泛普及 , 一些专业和业余歌舞团体争相学演。

《红绸舞》1951 年在第三届世界青年与学生和平友谊联欢节上获一等奖。1964 年《红绸舞》被收入北京电影制片厂拍摄的影片《彩蝶纷飞》中。1994 年在“中华民族 20 世纪舞蹈经典”评比中,《红绸舞》获经典作品金像奖。