

北京舞蹈学院

BEIJING DANCE ACADEMY

现代性与大众化

——中国现当代舞蹈发展研究

全妍◎著

北京舞蹈学院60周年献礼

北京舞蹈学院科研水平提高经费资助项目

北京市教委科技创新平台资助项目

文化部文化艺术科学研究资助项目

中央民族大学出版社

现代性与中国大众化

王康 著

生活·读书·新知三联书店

北京舞蹈学院
BEIJING DANCE ACADEMY

北京舞蹈学院60周年献礼
北京舞蹈学院科研水平提高经费资助项目
北京市教委科技创新平台资助项目
文化部文化艺术科学研究资助项目

现代性与大众化

——中国现当代舞蹈发展研究

全妍◎著

中央民族大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

现代性与大众化:中国现当代舞蹈发展研究 / 仝妍著. —北京:中央民族大学出版社, 2014. 4

ISBN 978 - 7 - 5660 - 0422 - 2

I. ①现… II. ①仝… III. ①舞蹈史-研究-中国 IV. ①J709.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 077141 号

现代性与大众化:中国现当代舞蹈发展研究

作 者 仝 妍

责任编辑 白立元

封面设计 魔弹文化

出 版 者 中央民族大学出版社

北京市海淀区中关村南大街 27 号 邮编:100081

电话:68472815(发行部) 传真:68932751(发行部)

68932218(总编室) 68932447(办公室)

发 行 者 全国各地新华书店

印 刷 厂 北京宏伟双华印刷有限公司

开 本 787×1092(毫米) 1/16 印张:18

字 数 300 千字

版 次 2014 年 4 月第 1 版 2014 年 4 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978 - 7 - 5660 - 0422 - 2

定 价 48.00 元

版权所有 翻印必究

序 言

在当前对中国现当代舞蹈发展研究的成果中，不管是老一辈舞蹈史学家的资料性研究，还是中年学者的分析性研究都取得了较为丰厚的成果，对于青年学者而言，如何在前人研究成果的基础之上，突出以民族性观念、国际化视野、创新性视角对中国现当代舞蹈发展进行研究，是体现个人科研水平、丰富舞蹈学研究的关键。

中国现当代舞蹈发展研究是中国舞蹈通史研究中的重要内容。本书共分上、下两编，上编为《中国现当代舞蹈的流变》（1949—2009），突破传统舞蹈史的研究方法，以现当代舞蹈发展的突出特征——现代性和大众化为主题进行研究：“现代化”与传统舞蹈的转变；“民主化”与新式舞蹈的出现；“革命化”与红色歌舞的发展；“专业化”与当代舞蹈的建设；“大众化”与中国舞蹈的繁荣发展这五个方面，结合新文化运动、新民主主义革命、社会主义建设、改革开放等重要历史发展大背景下舞蹈发展的实践，以现当代舞蹈发展中的代表人物、重要现象等展开，由此对中国现当代舞蹈发展及其社会、历史意义和价值进行研究论证。下编为《现代性与大众化：中国现当代舞蹈发展研究》，集合了笔者近十年来中国现当代舞蹈史研究领域的八篇学术论文，在此既是对史学研究的理论思考，也是对一个研究阶段的总结。

舞蹈史学是舞蹈学学科构成的基本元素，从其自身的学科构成来看，现当代舞蹈的研究作为中国舞蹈史研究的一个主要和重要的组成部分，一方面要跨越时代的局限性，以更加全面与客观地认识现当代的舞蹈发展以及历史意义；另一方面要有时代前瞻性，以更加理性与科学的规律探索与发展引导未来的发展。为此，本书将突出总结历史、研究现实以及准确把握未来三者之和，希冀引发相关人士的共同关注。

前 言

鸦片战争后，近代中国社会空前动荡，近代舞蹈就是在这种社会背景下，并在新、旧文化的斗争中诞生和发展的。这一时期，传统的民间歌舞在内容和形式上都注入了新因素，出现了反映人民群众参加斗争的民间歌舞；戏曲舞蹈博采地方民间歌舞戏之所长，随着京剧发展成为居于全国首位的大剧种，戏曲舞蹈也日臻精美。19、20 世纪之交，欧美和日本资产阶级民主主义文化传入半殖民地半封建社会的中国，西洋近代舞蹈也在这一时期传入我国。科举制的废除和新式教育的出现，使“学堂歌舞”在我国各地兴起，儿童歌舞剧和儿童歌舞曾受到广泛欢迎。“学堂歌舞”是近现代舞蹈史中的新事物，它促进了中西舞蹈文化交流，同时也为反映近现代社会现实和宣传资产阶级民主思想提供了西洋舞蹈的技术、体裁和形式，对于“新舞蹈”的发展具有启蒙意义。

1919 年爆发的五四运动，揭开了中国无产阶级领导的新民主主义革命序幕，1921 年中国共产党的成立，指引着现代舞蹈文化的发展进入到一个崭新的历史阶段。

我国现代舞蹈的发展有一个很大特点，就是和新民主主义革命的同步，经历了新文化运动、第一次国内革命战争、第二次国内革命战争、抗日战争以及全国范围内的解放战争等不同历史时期。在这 30 年中，我国的舞蹈文化发生了深刻的历史变革，以吴晓邦、戴爱莲为代表的舞蹈先驱，将西洋舞蹈（主要是现代舞和芭蕾舞）教育、舞蹈理论、舞蹈创作、舞蹈表演以及相应的舞蹈活动形式同我国人民的革命斗争相结合，丰富了舞蹈艺术的理论和实践，并使其得到了一定的发展；传统的民族民间舞蹈也朝着同时代要求和人民生活相结合方向发展。

随着抗日战争的全面爆发，中国共产党所领导的革命文艺运动很快发展成全民族的抗日救亡运动，革命的舞蹈家们前仆后继，创作了大量具有民族气魄和很强艺术感染力的舞蹈作品，并用舞蹈团结了整个中华民族，为中华民族的解放作出了历史性贡献。

随着延安新秧歌运动的开展,产生了以民间歌舞为基础的“秧歌剧”,并在此基础上发展成具有我国民族特点的“新秧歌剧”。在毛泽东同志《在延安文艺座谈会上的讲话》指引下,革命舞蹈运动获得了健康迅速的发展。大多数舞蹈工作者在长期的民主革命斗争中,以文艺为武器,使文艺起到了“团结人民、教育人民、打击敌人”的作用,并为后来全面进行社会主义舞蹈文化建设积累了丰富的经验,同时也为我国培养造就了一批专业舞蹈人才。

1949年10月1日,中华人民共和国建立;1954年,北京舞蹈学校建立。伴随着新中国、新舞蹈的发展,中国舞蹈的历史也进入到一个前所未有的崭新阶段,并揭开了新的、更加灿烂的篇章。

从50年代到60年代中期,在文艺“为工农兵服务”方针指引下,通过广大舞蹈工作者的辛勤耕耘,社会主义舞蹈事业取得了巨大成就,在舞蹈事业建设、人民舞蹈文化生活和中外舞蹈文化交流等方面,都获得了长足的进步和发展。广大舞蹈工作者努力沿着吴晓邦、戴爱莲等舞蹈家开辟的舞蹈创作道路,在继承发扬我国民族民间舞蹈传统,包括大胆借鉴外国舞蹈创作的宝贵经验等方面走出了一条健康的发展道路。以民族舞剧《宝莲灯》、《小刀会》、《鱼美人》和芭蕾舞剧《红色娘子军》、《白毛女》为代表的优秀舞蹈作品从正面反映和抒发了人民群众在这一时期的思想感情和精神风貌,特别在抒发人民在社会主义革命和建设中所迸发出来的政治热情等方面,所起的作用是巨大的。

1966年,一场“无产阶级文化大革命”——被林彪、“四人帮”反革命集团利用的政治运动,给国家和人民带来了严重内乱和灾难,也使中国的舞蹈事业遭受了前所未有的损失和破坏。舞蹈创作除了“忠字舞”和“革命样板戏”外,其他舞蹈创作和表演也都基本停滞,传统舞蹈的整理几乎全部停顿。尽管如此,我们还是可以看出,这一时期一部分作品从一些侧面反映了人民对党、领袖和伟大的社会主义祖国的热爱,有一部分作品在创作技法、技巧等方面还是有一定的创新和突破。在“文化大革命”前出现的一部分革命现代芭蕾舞剧,在“文化大革命”中被“四人帮”利用,被奉为艺术上的最高典范——“革命样板戏”,使这些本来具有较高艺术价值的舞剧失去了真正的艺术品格。

1976年粉碎“四人帮”后,特别是中国共产党第十一届三中全会以来,随着“改革、开放”政策贯彻落实和深入人心,我国进入了一个

新的历史发展时期，舞蹈艺术也进入了一个从辛勤耕耘到丰收的季节。这一时期舞蹈的创作与表演得到了前所未有的繁荣和丰收。不仅如此，舞蹈教育事业、中外舞蹈文化交流和舞蹈学术的发展，使当代舞蹈出现了空前繁荣的景象。

从 80 年代开始，整个世界进入了一个前所未有的发展阶段。舞蹈艺术的发展潮流也朝着多元、多轨、多向发展。中国的改革、开放也为中外舞蹈文化的交流提供了土壤和契机。我国的选手频繁在世界各种比赛中获奖，我国的古典舞、民间舞和芭蕾舞等也开始登上世界舞台。

但是，改革开放后到新世纪以来，外来的舞蹈文化和市场经济的改革，对我国传统舞蹈也形成了巨大冲击，使人们的观念发生了一定变化，这一时期的舞蹈创作出现了多元化发展倾向，这是特定历史条件下出现的一种文化现象，值得我们进行思考和总结。

目 录

上编 中国现当代舞蹈的流变 (1919—2009)

前言	1
第一章 “现代化”与传统舞蹈的流变	3
一、世俗风情的都市新貌	3
二、戏舞流变的古舞新韵	18
三、婆娑御前的郡主舞姿	39
第二章 “民主化”与新式舞蹈的出现	43
一、西方舞蹈的东渐	43
二、学堂歌舞的兴起	50
三、新型歌舞的出现	60
四、新舞蹈艺术的旗帜	69
第三章 “革命化”与红色革命的火种	80
一、革命歌舞的星火	80
二、巾帼“赤色明星”	82
三、载歌载舞“闹革命”	83
四、秧歌运动的传播	111
第四章 “专业化”与新中国舞蹈的建设	122
一、新中国舞蹈的起步	122
二、中国古典舞的当代创建	124
三、民族民间舞蹈的空间转换	139
四、中国芭蕾的民族化探索	144
五、中国现代舞的方兴未艾	149
六、从“新舞蹈”到“当代舞”	153

第五章 “大众化”与当代舞蹈的繁荣	170
一、当代中国大众文化的产生与发展	170
二、大众文化中的当代舞蹈	172
下编 现代性与大众化：中国现当代舞蹈发展研究	
民国时期（1912—1949）舞蹈发展的历史意义	205
论中国当代舞蹈的价值取向	218
“难能为美”与“文化同感”	230
中国舞蹈都市审美的世俗性与超越性	239
大众文化与当代舞蹈审美	243
从现代美育思想看当代舞蹈美育的本质	251
我国舞蹈商业演出发展历程的回顾与启示	258
关于我国当代舞蹈发展“现代性”的思考	268
参考书目	276

上编 中国现当代舞蹈的流变

(1919—2009)

第一章 “现代化”与 传统舞蹈的流变

中国古代舞蹈，在经历了漫长的封建社会的盛与衰之后亦由盛而衰。1840年鸦片战争后的中国近代舞蹈的发展，几乎与古代社会大相径庭，完全随大众审美趣味的位移而发生根本性的改观。在这一历史嬗变下，民间舞蹈和戏曲舞蹈成为两种形式不同但却深受民众喜爱的舞蹈形式。从洋务运动开始，经过戊戌变法、辛亥革命、五四运动，现代性被引入中国。随着中国社会的现代化进程，舞蹈文化也在“现代性”的浪潮中发生转变。中国近现代舞蹈的“现代化”是传统文化在现代社会全球化背景下，对西方资本主义文化、苏联无产阶级文化的吸收、抗争与反思。

一、世俗风情的都市新貌

清末民初，保留在民间的舞蹈，一部分发展为地方小戏，一部分成为平民百姓祭祀、庙会及传统节日中增添气氛或寄托情感的表现形式，常见的舞蹈种类有高跷、旱船、竹马类、灯类、龙类、狮类等。半职业的艺人在这一时期已经出现，他们以在各种场合内表演歌舞为生，其中的佼佼者又牵头以各地民间歌舞小戏为艺术的基础，组织起了一些地方性的、松散的歌舞表演组织，传承着千年以来民间舞蹈的精华。在半殖民地半封建社会时代，随着城市的发展和农民起义的出现，民间舞蹈开始体现市民游艺的性质和革命斗争的色彩。民国时期，随着西方舞蹈的传入以及戏曲、曲艺的发展，城市中充斥着来自西方的社交舞，而乡村中的民间舞蹈只是在传统的民俗活动中得以传承。

传统的民间舞蹈在清末民初和民国时期依然是中国传统舞蹈的主要组成部分，一方面以宽厚的民众基础不断承继着民族历史文化，另一方面以通俗的表现方式反映着时代的要求。

(一) 丰富多彩的传统民间舞蹈

1. 汉族民间舞蹈

清末民初以来,汉族地区的民间舞蹈随着城乡贸易活动的逐步扩大,开始从农村进入城市的游艺场所。当时,北京的天桥、开封的相国寺、南京的夫子庙、上海的徐家汇,都曾聚集过大批半职业性的民间舞蹈艺人。他们的演出活动,在活跃城市节日气氛的同时,对我国戏曲舞蹈的发展产生了积极的影响。在南方各地普遍流行的灯舞的基础上,一些地方戏曲和曲艺的表演程式逐渐完善,同时产生了一些新的剧种和曲种。

北方的秧歌作为汉族民间舞蹈的主要舞种,在民国时期得到了迅速的发展。1944年前后,以延安为中心的抗日民主根据地为了向广大农民宣传抗日救国的思想,开展了大规模的“秧歌运动”。在这项活动中,鲁迅艺术学院的师生组成的秧歌队,以传统秧歌为基础,并使之与五四以来的新文艺形式及思想相结合,编创了一批深受当地群众喜爱的秧歌剧。这些秧歌剧不仅起到了广泛的宣传、教育作用,而且为新歌剧的产生和发展奠定了基础。

2. 少数民族民间舞蹈

维吾尔族民间舞蹈

维吾尔族民间舞蹈继承了古代鄂尔浑河流域和天山回鹘的文化传统,又吸收了古代西域乐舞的精华,在长期发展的过程中,形成了形式多样、风格独特的民间舞蹈艺术。

维吾尔族民间舞蹈的主要特点是用身体各部位的动作与面部表情相配合,进行情感交流。舞蹈者的头、肩、腰、背、臂、腿和脚趾,都有复杂的动作,常以动与静的结合和大、小动作的对比以及移颈、翻腕等装饰性动作的点缀,形成热情、豪放、稳重、细腻的风格特点。

赛乃姆是一种流行于新疆各地的自娱性的民间舞蹈(图1)。其表演形式比较自由,可以独舞、对舞,也可以几个人同舞。表演时,舞蹈者随着琴声和鼓点由慢至快进行即兴表演。每当出现高潮或精彩场

面时，围坐在四周的观众便合着鼓点拍手欢呼助兴。伴奏乐器有弹拨尔、热瓦甫、都它尔、沙塔尔、手鼓等。赛乃姆因地区不同而风格各异。例如，喀什赛乃姆风格明快、活泼、深情、优美；伊犁赛乃姆风格潇洒、豪放、轻快；哈密赛乃姆风格平稳、安详、风趣、乐观。此外，库车赛乃姆、和田赛乃姆也有独特的风格特点。

多朗舞是一种礼俗性民间舞蹈，并带有一定的竞技性。流行于麦盖提、巴楚、莎车、阿瓦提一带。多朗是居住在塔里木盆地一带维吾尔人的自称。多朗舞一般由双人舞，有规范、完整的表演程序，舞蹈者必须自始至终跳完整个舞蹈，中途不准退出比赛；观众也不得随意离开舞场。全部舞蹈按《多朗木卡姆》的演奏顺序进行，由慢而快，舞步稳健豪放，旋转动作较多。伴奏乐器有卡依、多朗热瓦甫、艾捷克、手鼓等。

图1 赛乃姆

萨玛舞是一种风俗性民间舞蹈，在伊斯兰教盛大节日集会时由男子集体表演，流行于喀什、莎车等地区。舞蹈动作有时沉稳、舒展，有时粗犷、奔放，落脚时全脚掌着地，身体下压，微顿，抬步时两手随身体的俯仰轻轻摆动，常用跳转、擦地空转等技巧。伴奏乐器为铁鼓和唢呐。

夏地亚纳是节日和集会时在广场上表演的集体民间舞蹈形式（图2）。流行于新疆各地。夏地亚纳，原为乐曲名称，意为“欢乐的”，过去仅在王公贵族出巡或迎送礼仪中表演。清末民初以来，逐渐发展为民间舞蹈。夏地亚纳多在民间集会开始前或其他民间舞蹈之后表演，人数不限，无固定队形，舞蹈动作有很大的随意性，步伐以小跳为主。弦乐器、吹奏乐器均可为其伴奏，另外，由几面直径不同的手鼓和铁鼓同时击奏，气氛十分热烈。各地的夏地亚纳风格略有不同，南疆舞姿华丽；北疆活泼、热烈；麦盖提地区古朴、曲雅。

手鼓舞(图3)是1940年以后出现在新疆各地区的民间舞蹈形式,由一名少女或年轻妇女在手鼓的伴奏下进行表演,动作敏捷、体态轻盈、节奏多变,常采用高难度的旋转动作和腰部技巧,舞姿娇柔优美,充满了青春的活力。

除上述外,维吾尔族地区还盛行纳孜尔库姆、盘子舞、击石舞、萨巴耶舞等民间舞蹈形式。

图2 夏地亚纳
蒙古族民间舞蹈

图3 手鼓舞

蒙古族是我国北方的游牧民族,其民间舞蹈与游牧、狩猎生活密切相关,既热情奔放,又不乏沉稳、含蓄、舒展的特点。

筷子舞(图4)流行于伊克昭盟地区,通常由在风俗性节日里单独表演。舞蹈者右手执一把筷子,呈半蹲状,边唱民歌,边用筷子敲击手掌、肩部、腰部和腿部,有时敲击地面。节奏由慢而快,情绪热烈而欢快。伴奏乐器有三弦、四胡、扬琴、笛子等等。

图4 筷子舞

安代舞(图5)流行于哲里木盟一带,又称“查干额利叶”(唱白鹰),源于萨满教的巫术活动。舞蹈者左手叉腰,右手在胸前上下甩动绸巾,有单甩巾踏地、双甩巾踏地、甩巾踏步等几种舞姿。集体表演时,队形呈圆形,一人领唱,众人相和,风格热烈奔放、朴实刚健,有很强的自娱特点。伴奏乐器以抓鼓为主。

图5 安代舞

盅碗舞(图6)流行于伊克昭盟地区,又称“打盅子”,是一种独舞形式的民间舞蹈,常在节日欢宴时表演。舞蹈者开始表演时席地而坐,左右手各拿两个盅碗,随着音乐的节奏碰击,发出清脆、悦耳的音响。然后,舞蹈者缓缓而起,双手边碰击盅碗边舞动身躯,双脚一前一后踏动,舞姿典雅而优美。伴奏乐器有三弦、扬琴、四胡、笛子等等。

图6 盅碗舞

傣族民间舞蹈

傣族民间舞优美恬静,感情内敛含蓄,手部动作复杂,四肢及躯干呈弯曲状,形成富有特色的“三道弯”造型。舞蹈动作随节奏的重拍均匀颤动,具有南亚地区民间舞蹈的特征。

傣族民间舞蹈的内容十分丰富,模拟性舞蹈有孔雀舞、马鹿舞、白象舞、蝴蝶舞、鱼舞、大鹏鸟舞、竹雀舞等;表现生活的舞蹈有花环舞、篾帽舞、划船舞、捞鱼舞、摘花舞等;自娱性舞蹈有嘎光舞、象脚鼓舞、依拉恢等;仪式性舞蹈有宫廷舞、腊条舞、祭祀舞、扇子舞、戛界等。

嘎光舞是傣族最古老、最有代表性的民间舞蹈形式。“嘎光”为傣语“跳鼓”之意。在节日、欢庆丰收或其他集会上,男女老幼均可参