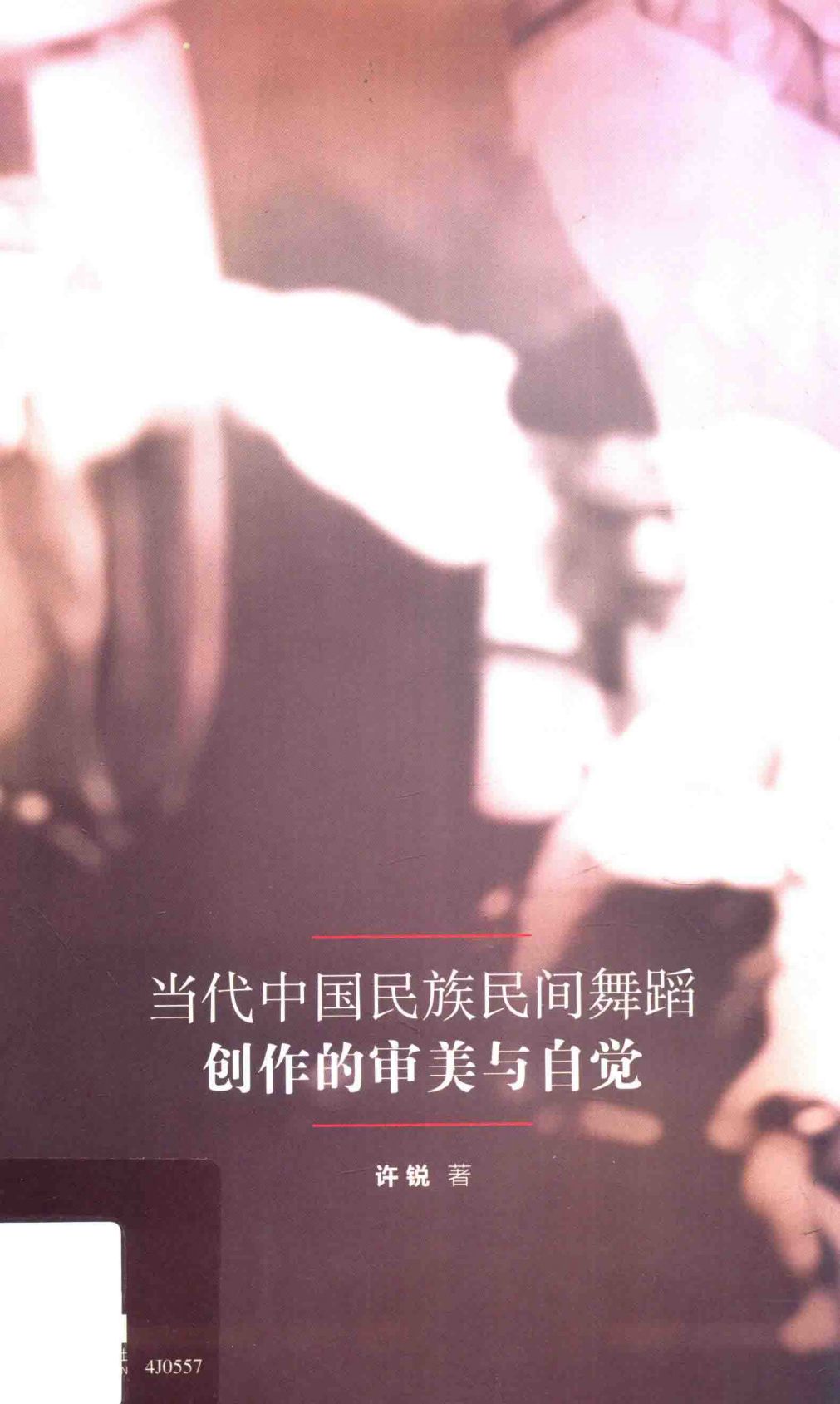

当代中国民族民间舞蹈 创作的审美与自觉

许锐 著

当代中国民族民间舞蹈 创作的审美与自觉

许锐 著

上海音乐出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

当代中国民族民间舞蹈创作的审美与自觉 / 许锐著 - 上海: 上海音乐出版社, 2014.11

ISBN 978-7-5523-0622-4

I. 当… II. 许… III. ①民族舞蹈 - 舞蹈创作 - 中国 ②民间舞蹈 - 舞蹈创作 - 中国 IV. J722.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 182864 号

书 名: 当代中国民族民间舞蹈创作的审美与自觉
著 者: 许 锐

出 品 人: 费维耀
责任编辑: 黄惠民 云昊泓 (见习编辑)
封面设计: 薛文卿
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 上海市绍兴路 7 号 200020
网址: www.ewen.cc
www.smph.cn

发行: 上海音乐出版社

印订: 上海市印刷十厂有限公司

开本: 710×1000 1/16 印张: 13.75 图、文: 220 面

2014 年 11 月第 1 版 2014 年 11 月第 1 次印刷

印数: 1 - 1,000 册

ISBN 978-7-5523-0622-4/J · 0557

定价: 68.00 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

目 录

绪论:独特的当代中国民族民间舞蹈文化现象

第一章 中国民族民间舞蹈的概念阐释与 当代创作审美的研究背景

一、对中国民族民间舞蹈概念认识的演变 / 11

(一) 历史的认识与西方的认知 / 11

(二) 当代中国民族民间舞蹈的概念认识 / 16

二、当代中国民族民间舞蹈创作审美研究的对象与范围 / 28

第二章 当代中国民族民间舞蹈创作的审美流变及其动因

一、中国民族民间舞蹈创作审美形态的历史流变 / 33

(一) 燃烧的岁月与花样的年华 / 33

(二) 经典的 50 年代与“孔雀舞式的争论” / 45

- (三) 压抑情感的抒解与自然情调的复苏 / 67
- (四) 激情理想的复苏与喷薄 / 85
- (五) 寻根意识中的民族情怀与乡土气息 / 96
- (六) 形式感的升华与变异 / 107
- (七) 宏大主题的升华与接近生活的乐趣 / 116
- (八) 传统文化的精彩延续 / 123
- (九) 感官冲击的风尚与时髦的“原生态” / 130
- 二、当代中国民族民间舞蹈创作流变的生态因素 / 148
 - (一) 社会环境变迁 / 148
 - (二) 传统文化思维 / 157
 - (三) 当代发展体系 / 162

第三章 中国民族民间舞蹈创作的现时发展

- 一、民族民间舞蹈创作的繁荣与优势 / 175
- 二、属性的模糊与旧有分类体系的危机 / 178
- 三、商品经济潮与艺术消费观中“盛开的假花” / 186

第四章 呼唤中国民族民间舞蹈创作新时期的文化自觉

- 一、认识中国民族民间舞蹈创作的生态环境 / 193
- 二、“以人为本”重建中国舞蹈文化体系的机遇 / 196
 - (一) 新时期舞蹈文化断裂的隐忧与责任 / 197
 - (二) 偏离自我文化价值的“他者的眼光” / 198
 - (三) 正确理解文艺产业化 / 200

三、呼唤中国民族民间舞蹈创作的文化自觉 / 202

(一) 中国民族民间舞蹈创作争论产生的审美根源 / 202

(二) 中国民族民间舞蹈创作在属性上的两面性 / 204

(三) 中国民族民间舞蹈创作发展的独特样式 / 206

后记 / 211

绪论：独特的当代中国民族 民间舞蹈文化现象

如果我们把舞台上的舞蹈创作现象作为审视一种舞蹈文化的中心立足点，并辐射到舞台之外的广阔空间，我们会发现，在中国的所有舞蹈文化中，没有哪一个比当代中国民族民间舞蹈更具有广泛的影响力了，“民族民间舞蹈”称得上是整个当代中国舞蹈文化研究非常重要的关键词之一。我们把目光投向舞台，可以看到大量精美的舞蹈艺术作品，不仅具有艺术的品格，也博得了广泛的喜爱；我们把目光投向民间，会看到边远地区仍然鲜活的舞蹈传统文化，也会看到都市歌舞中民族民间舞蹈最为活跃的身影。可以说，舞台之上，民族民间舞蹈俨然中国舞台舞蹈艺术的主流样式之一，多样的文化呈现犹如怒放的花圃五彩缤纷，高度的艺术提炼又如璀璨的珠宝流光溢彩；舞台之下，民族民间舞蹈则是一棵根深叶茂的大树，根茎深深地扎入传统文化的土壤之中，枝叶郁郁葱葱地在民间文化生活的空气里呼吸。

当代中国的民族民间舞蹈作为一种文化现象，已不再是单纯的舞台舞蹈艺术，抑或是单纯的民间舞蹈文化所能简单归纳的，它跨越了两个层面，中和了两个领域，成为具有包容性与延展性的中国传统舞蹈的文化活体。这无疑是一个内涵扩大了“民族民间舞蹈”，在整个世界范围内都成为具有相当独特性的舞蹈文化现象。而当代中国民族民间舞蹈所具有的这种内涵扩大的独特性，其产生的主要原因恰恰是在舞台创作上的发展所带来的。中国久远而庞大的民族民间舞蹈遗存保留了历史文化的记忆，让我们可以追溯传统，而当代民族民间舞蹈的舞台创作

则以新的方式延续着传统,赋予了民族民间舞蹈新的内涵。因此,中国民族民间舞蹈创作成为当代中国舞蹈文化研究中不容忽视的重要对象。本书也首度将当代中国民族民间舞蹈创作放到比较宏观的文化视野和系统的历史线索当中,通过舞目(有相对样式的、有始有终的舞蹈^①),主要是舞台创作型舞目作品的样本,来解析其当代审美流变的历史和现时发展以及独特的文化价值。

从中我们可以看到,民族民间舞蹈有着自身独特的发展线索,已经成为中国传统舞蹈文化当中异常重要的成分。尤其是历史上中国古典舞蹈的发展在宋代之后转向了综合性 and 小型化的戏曲舞台艺术,并演变为附属其中的组成部分,在某种意义上形成了传统古典舞蹈历史传承的“断层”。因此,有着相对完整呈现与流传途径的民族民间舞蹈遗产,就成为了延续中国传统舞蹈文化的“活化石”而登上了艺术的舞台,在某种意义上成为当代的典范化舞蹈艺术。

在中国长达数千年的历史进程中,中国民族民间舞蹈如同一股绵延不断的活水,始终不曾中断。尤其是中国漫长的封建社会时期,缔造了屹立于世界文化之林的辉煌的传统文化,也造就了中国民族民间舞蹈灿烂的文化。这些积累下来的无比深厚的文化传统,成为中国民族民间舞蹈生生不息的源流。这与西方的历史进程形成了反差,中国社会由于背负着这样深远的文化传统,没有像西方社会那样,较早地经历了自我进化式的近现代工业化社会与资本主义社会的发展。因而中国民族民间舞蹈文化在相对封闭的传统文化环境中能够完整地保留下来,直到

① 《舞蹈生态学导论》,资华筠、王宁等著,文化艺术出版社,1991年版,28页。

中国在近代被西方列强强行打开了国门。并且,中国传统文化的主体是典型的农耕文化,其舞蹈文化也并不例外。中国的民族民间舞蹈从诞生之初,就始终包裹在农耕文化的氛围之中滋养生长。农耕文化自给自足的半封闭模式是非常稳定的一种文化模式,这使民族民间舞蹈文化中浸润了根深蒂固的农耕文化色彩,无法轻易地消退。正因如此,数千年传统文化强大的生命力支撑着中国民族民间舞蹈的文化内核,即使在中国近现代中国社会遭遇巨大而惨烈的历史动荡与文化浩劫之后,仍然能够顽强地生存并延续。中国也是一个典型的多民族国家,众多的民族、地形地貌的多样、生产劳作的差异等等生态环境的因素,为不同的民族民间舞蹈文化切割出了各自的发展空间,形成了具有相互差异性的无比丰富的文化遗产。更为重要的是,中国各个不同的民族文化在历史中一直相互影响,相互渗透,共同筑造了宏大精深、和而不同的中华文化。此种文化特性也使中国民族民间舞蹈的文化体系成为一个具有弹性的“容器”,不仅包容了不同特色的舞蹈文化内容,也具备了对不同舞蹈文化的整合能力。

可以说,中国民族民间舞蹈的传统文化既具有非常坚实的文化内核,同时又具有灵活的发展模式,这种文化特质决定了它在现当代的时空中非常坚强的生存能力与延续能力。当然,这种生存和延续在现当代社会环境的巨大变迁中,必然会在方式上产生变化。面对着社会发展巨大的历史跨度与意识形态的转型,面对着西方文化的强烈影响与社会经济基础的重大变化,中国民族民间舞蹈置身于一个更加开放和快速的社会进程中,这种变化在村落、山寨等其容身的民间的传统空间中影响更为巨大。传统栖息之地的变化,让民族民间舞蹈有了寻找新的发展出路的内在需求。而新中国成立以后,共产党所倡导的以人民为核心的文艺路线,不仅赋予了民族民间舞蹈以崭新的社会主

义文艺属性,也为民族民间舞蹈开辟了以艺术舞台提高文化品位并延续发展的新空间。官方在理论上鲜明地倡导“从群众中来,到群众中去”的人民艺术观,在实践中鼓励对民族民间的传统舞蹈文化进行继承和利用,这直接影响了艺术家们自觉地将民族民间舞蹈作为重要的艺术表现形式。他们所创造的舞台艺术作品被如此紧密地与“人民”和“民间”联系在一起,本身就属于“人民”与“民间”的中国民族民间舞蹈也因此以自我的身份延伸到了艺术的舞台之上,大大拓展了自己的领域。

最终,我们所看到的当代中国民族民间舞蹈成为这样一个样式:它以丰厚的农耕舞蹈文化传统为基础,以中国核心的传统文化精神和新时期的艺术理念为依托,以当代的舞台创作为呈现的方式与中心现象。而我们所看到的当代中国民族民间舞蹈创作,既不是一个博物馆式的表演展示,也不是一个完全变异的现代产物。它所蕴涵的传统文化让我们回味无穷,它所开发的多元创新又让我们惊喜不已,具有一种大开大合的格局。

当然,在环境变迁中的文化转型是一个巨大的挑战,绝非一帆风顺、波澜不惊。中国文化曾经历了一系列重大的历史进程:封建农耕文化自我封闭的苦果;反击殖民侵略与国内革命战争时期的长期战乱;文化大革命政治挂帅的文化专制;国家改革开放带来的急速的文化碰撞;现代主义、后现代主义和后殖民主义等西方文化理论的喧嚣尘上;商品市场经济大潮猛烈的冲击;等等。中国民族民间舞蹈伴随着这一进程,也经历着复杂的演变,并且以舞台创作的审美流变呈现出非常明显的表征。新世纪之初,随着强烈地向传统文化回归的情结,中国民族民间舞蹈和其他中国传统文化一样,都试图通过回顾和总结几十年的经验教训,在多元复杂的文化语境中真正重建自身的文化体系,舞台创作在其中当然扮演着举足轻重的角色。因此,当代中国民

族民间舞蹈创作就是这样一个复杂而具有典型意义的文化现象,甚至我们可以这样说,从中国民族民间舞蹈创作的文化现象本身,就可以让我们看到中国社会当代转型的文化缩影。

其实关于中国民族民间舞蹈创作的话题,始终都是中国当代舞蹈文化探讨中的一个热点。对民族民间舞蹈创作的思想与争论,不间断地贯穿了新中国舞蹈发展的历史,散见于诸多文献资料当中,并且相当深入地涉及了民族民间舞蹈各个方面的课题。然而对于这样一个置身在复杂生态环境中的舞蹈文化样式,这些散点式的论述还不足以完全建构起一个系统而完整的认识。本书力图在这些研究的基础之上,避免仅从生态环境内部的某个单一位置或层面去进行关照,而是跳出其外对整个生态环境进行系统的考察,在一种宏观的视野下去理解和认识不同层面之间复杂的现象与关系。为此,本书重点运用了舞蹈生态学的研究成果与方法。舞蹈生态学作为一门研究自然和社会环境与舞蹈之间关系的学科,自然舞蹈是其最重要的研究对象。舞蹈本身作为核心物置于整个生态环境当中,与不同的生态因素间建立了层次分明的联系,这恰恰提供了一种宏观而清晰的方法论。特别是舞蹈生态学将生态环境理解为一个不同层面相互联系和作用的生态“系统”,而不是笼统而混沌的“大”环境,并建立了一种宏观的和多维的考察方法,这对于去考察和理解作用于民族民间舞蹈创作的复杂生态环境而言,是非常重要的出发点。在这样的方法论基础之上,本书对当代中国民族民间舞蹈的创作现象做了一个比较全面而系统的梳理。

在舞蹈生态学视野中去进行这样一个宏观多维的核心物与生态环境之间关系的考察,其研究入口是在于涉及舞蹈本体的具体形态分析。这种形态分析不仅借鉴语言学的研究成果建构了一个对舞蹈外在形态一定的量化分析,而且也强调了构成完

整语言体系必不可少的审美表意内涵。对于进行艺术表达的民族民间舞蹈创作来说,正是一个完整的语言表达体系,不仅具有传承的外在传统舞蹈形态,而且也强调审美表意内涵的语言本质。这样舞蹈生态学就不仅提供了宏观的方法论也具有了可操作的切入点。因此,在对当代中国民族民间舞蹈创作作品进行深入到舞蹈本体的实证分析的基础上,将整个创作现象置于宏观的生态环境中进行多维的考察,是本书的研究立足之点,也是创新之点。有鉴于此,本书的论述主要着力于以下几个方面:

首先是对中国民族民间舞蹈概念的廓清。长期以来,这一概念的表述并不完整和一致,“民间舞”“民族舞”“民俗舞”“民族民间舞”等不同的表述时时混杂在一起。更重要的是,对于这些不同表述的内涵,我们在认识上也并不统一。需要注意的是,从不同的学科视角,或者将民族民间舞蹈放到不同的文化背景,所得到的内涵阐释都是有差异的。并且由于当代中国民族民间舞蹈文化现象的特殊性,我们也必须意识到这一概念本身在中国的特殊性。本书对中外具有代表性的民族民间舞蹈的概念阐释进行了比较和分析,并结合最新的发展状况进行了相应总结。最终,我认为中国民族民间舞蹈是一个复杂化了的,具有中国特色的多层次的概念。并且不同层次之间的界面具有可伸缩的弹性,不能简单地切割,更不能相互隔绝,而恰恰要在交流中互相影响融合,形成一个完整的体系。尤其是围绕着“民间”和“舞台”这两个最重要的层面,两者之间形成了良好的交融关系,传承中有变异,互动中有创新。这使得中国民族民间舞蹈的概念并非死守传统的概念,而成为一个具有张力与活力的当代概念,也是具有中国自身文化特色与价值的概念。对中国民族民间舞蹈概念的再认识,将成为我们发展中国当代民族民间舞蹈的基本理论基础。

其次是对当代中国民族民间舞蹈创作的舞目进行了系统的样本分析。由于舞台舞蹈创作已经成为当代中国民族民间舞蹈的一个中心文化现象，它所发生的审美流变也成为中国民族民间舞蹈复杂演变的突出表征。因而本书把研究的支点放在了对当代创作舞目的样本分析之上。顾名思义，样本分析并非全面概括式的历史梳理，而是选取了不同历史阶段具有代表性和影响力的典型舞目作为样本，通过分析反映出不同时代背景下当代中国民族民间舞蹈审美流变的历史线索。这种分析当然也不是面面俱到的作品赏析或者感想和经验式的作品评论，而是更深入到民族民间舞蹈本体和联系整个文化背景的审美分析与现象分析。样本分析本身是舞蹈生态学的基本研究方法之一，本书共选择了37个舞目样本，时间跨度从20世纪40年代至21世纪初。本书对样本的分析尤其注意了实证的精神，选择了经过历史检验的典型舞目，在历史真实的基础上进行鲜活的论述，即尽量在客观还原舞目原本面貌的基础上坚持“就舞论舞”。此外，本书特别注意了在民族民间舞蹈创作的领域，“舞体”（生活在共同的社会文化环境下的一群据有共同舞种的舞蹈主体，他们通过学习、传衍，创造了、发展了这舞种）^①因素的复杂性。由于跨越了民间和舞台两个层面，当代民族民间舞蹈是在两个舞体的“合力”作用下发展的。一方面是拥有和自然传承民族民间舞蹈的广大人民，另一方面是从事民族民间舞蹈创作的艺术创作者。当然作为创作者的舞体，是对民族民间舞蹈创作发挥最直接影响的因素，人民的舞体以及社会其他因素都是通过创作者这个舞体而产生影响。因此，创作者巨大的能动性在很大程

① 《舞蹈生态学导论》，资华筠、王宁等著，文化艺术出版社，1991年版，32页。

度上决定着民族民间舞蹈舞台呈现的形态变迁,他们作为舞体的文化背景也就成为需要倍加关注的焦点。在这样的样本分析基础上,我们就能够从创作型舞目的审美形态中梳理出民族民间舞蹈创作这个核心物与环境之间的关系,勾勒出中国当代民族民间舞蹈创作发展的清晰脉络,为研究提供可靠的依据。

再者是跳出经验式的专业领域的限制,将当代中国民族民间舞蹈创作的审美演变放到更加宏观的历史文化环境中加以审视。如果我们的思想相对封闭于舞蹈的专业领域,缺乏对舞蹈之外文化发展的广阔视野,也就会对自身文化建设的发展缺乏主动性与自觉性。当代中国民族民间舞蹈创作不是仅仅存在于专业的舞蹈领域,而且是无法脱离大的文化环境而单独存在的,不清楚认识到舞蹈与舞蹈专业领域之外的文化环境的联系,其文化格局就会受到限制,文化发展也会相对滞后。当代中国民族民间舞蹈创作作为徘徊在传统与现代之间的文化现象,深刻地受到中国现代化进程和世界全球化的影响。中国文化的现代化并非自身社会的自我进程,而是在西方现代文化冲击下所作出的被迫回应。我们面对着西方社会现代进程与自身社会发展落后的巨大反差时,在文化上也难以避免地陷入西方中心主义的视角偏离。中国民族民间舞蹈由于保留了传统农耕文化遗存,也就面对着更加剧烈的文化落差。然而中国民族民间舞蹈中又蕴涵着坚韧的文化内核,维系着传统之根,并且伴随着全球化进程中对文化多样性的反思与呼唤,我们也愈加感受到自身传统文化的价值。因此,中国民族民间舞蹈创作的复杂内涵与独特样式恰恰反映了当代中国文化环境的复杂多变,以及中国传统文化的强大生命。我们应该坚定地站在自我主体性的立点上,从全球化的视角去审视当代中国民族民间舞蹈创作的文化意义:即对传统和现代之间的历史裂缝,以及东方与西方之间

的文化差异达致自觉的认知。

最后,在分析与思考的基础上,我们应该对当代中国民族民间舞蹈创作的文化现象形成系统的完整认识。在新世纪之初,中国面临着新的发展,中国文化面临着新的发展,中国民族民间舞蹈创作也需要在一个清晰的自我认知的基础上,达到更高的文化自觉,并提出自身发展的战略性思考,而这个战略性思考应该是具有总结性和前瞻性的。作为上层建筑的当代中国文化建设,在历史的弯路和一段时期经济建设的压迫下,并没有真正地建构和发展起来。传统与现代、东方与西方的迷惑,以及商品经济的大潮长久地困扰着中国的文化建设。中国与发达国家之间社会发展的不平衡,中国社会自身内部发展的不平衡,都使中国的民族民间舞蹈文化中形成大小不一的落差与多元的格局。然而中华文明强大的整合能力和传统文化精神又形成了一体化的根脉,从而建构起“多元一体”的文化体系。新世纪之初,中国文化在回首的失落与前望的希冀中,暗涌着重建的自信与冲动。作为联结了传统与现代的文化样式,作为融合了东方与西方的混合载体,也作为与精神和心灵相关的艺术形式,当代中国民族民间舞蹈创作无论从哪个方面而言,都应该是中国当代文化建设的重要组成部分,都应该直面现实与未来去建构具有当代意义的、真正的中国舞蹈文化样式。当然,这将是一个极其漫长的渐进过程。我们尤其要从中认识到,中国民族民间舞蹈创作将发源于人民和民间的舞蹈文化升华至艺术的舞台,又将舞台的艺术创作与人民群众文化交融在一起,形成了具有鲜明中国特色的社会主义文艺属性。认识到这一重要的文化意义,对于认清中国民族民间舞蹈文化在新时期的进程、价值、走向等,是非常重要的而迫切的课题。

冯友兰说:“任何民族或任何时代的哲学,总是有一部分只

相对于那个民族或那个时代的经济条件具有价值。但是总有另一部分比这种价值更大一些。不相对的那一部分具有长远的价值。”^①我相信,这对于中国传统的文化而言同样具有普遍的意义。中国在新世纪隆重提出的“和谐社会”“以人为本”等理念,并非凭空而生的新事物,不都是在中国的传统文化中寻找适合今天社会发展的成分并加以新的阐释?民族民间舞蹈的传统文化也是这样,它也拥有不变的和可变的成分。在舞蹈生态学的视野中,那些不变的成分将拥有长久的价值而被社会和人民选择,而随时代和环境可变的成分同样会被社会和人民不选择而自然淘汰。确然,这就是一种选择,只是对于中国民族民间舞蹈的创作而言,是一种更为自觉的选择。这种自觉的选择也必然具有新时期的独特意义。

^① 《中国哲学简史》,冯友兰著,新世界出版社,2004年版。

第一章

中国民族民间舞蹈的概念阐释与 当代创作审美的研究背景

一、对中国民族民间舞蹈概念认识的演变

应该说,民族民间舞蹈在中国是一个相当复杂的概念,甚至这个概念本身就牵涉到了很多复杂的中国舞蹈的文化理念与现象。我们对它一般的理解不仅仅停留在民间自然传衍的各民族民间舞蹈上,还包含了在民族民间舞蹈基础上经过加工和创造的专业化舞蹈训练和舞台创作作品。因此对中国民族民间舞蹈概念的廓清是研究中国民族民间舞蹈创作的首要任务。或者说,对当代中国民族民间舞蹈创作的研究应该有一个比较系统和清晰的理论视点。从这个概念演变的历史来看,其过程存在着摇摆、反复与疑惑。当然,在民族民间舞这个概念出现之前,人们最惯常使用的仍然是民间舞这个概念。

(一) 历史的认识与西方的认知

当我们把目光投向中国久远的舞蹈历史,就会发现民间乐舞与作为代表古典舞蹈的宫廷乐舞其实很早就有了概念上的分野。中国最初的“乐”是融合了诗歌、音乐、舞蹈的综合艺术形式。作为中国诗史的光辉起点,《诗经》大约产生于西周初期至春秋中期,是我国第一部诗歌总集。其实《诗经》中的诗,当时都是能演唱的歌词。按所配乐曲的性质,《诗经》被分成风、雅、颂三类。“风”即国风,为周朝各诸侯国和地方的乐曲,大部分是民