

纪念北京舞蹈学院建校60周年研究生系列教育成果
北京市财政局/北京市教育委员会资助项目
重点学科与研究生教育——研究生专业教材建设研究与实践项目

中国民族民间舞
田野工作与应用研究
赵铁春 主编

与民共舞

FOLK DANCE
form
PEOPLE

 SMPH
上海音乐出版社
WWW.SMPH.CN

4J1036

纪念北京舞蹈学院建校60周年研究生系列教育成果
北京市财政局/北京市教育委员会资助项目
重点学科与研究生教育——研究生专业教材建设研究与实践项目

中国民族民间舞
田野工作与应用研究

赵铁春 主编
王昕 闫晶 副主编

PEOPLE
from
FOLK DANCE

与民共舞

 SMPH
上海音乐出版社
WWW.SMPH.CN

4J1036

图书在版编目 (CIP) 数据

与民共舞——中国民族民间舞田野工作与应用研究 / 赵铁春主编 -
上海: 上海音乐出版社, 2016.8

ISBN 978-7-5523-1133-4

I. 与… II. 赵… III. ①民族舞蹈-研究-中国 ②民间舞蹈-研究-中国 IV. J722.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 144049 号

书 名: 与民共舞——中国民族民间舞田野工作与应用研究

主 编: 赵铁春

出 品 人: 费维耀

责任编辑: 黄惠民 高 静

封面设计: 周艳梅

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.co

www.smph.cn

发行: 上海音乐出版社

印订: 上海盛通时代印刷有限公司

开本: 787×960 1/16 印张: 14.75 图、文: 236 面

2016 年 8 月第 1 版 2016 年 8 月第 1 次印刷

印数: 1-2,000 册

ISBN 978-7-5523-1133-4/J·1036

定价: 38.00 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

“与民共舞——中国民族民间舞田野工作与应用研究”编委会

主 编:赵铁春

副主编:王 昕 闫 晶

编 委:李 卿 郭 倩 赵 珊 吴 丹 尹建宏 扈涛灵 廖 珩 白 石

撰 写:赵铁春 王 昕 闫 晶 李 卿 郭 倩 赵 珊 吴 丹 尹建宏

扈涛灵 廖 珩 白 石 杨韵佳 郑涵元 崔 媛 赵婧含 张馨予

图片提供:北京舞蹈学院·中国舞蹈博物馆

图片整理:王 婧 张 璐

序

F O R E W O R D

一

北京舞蹈学院自1999年有了硕士研究生教育以来,经历了十五年的建设和发展历程,这个建立在学习和借鉴他人经验的基础上的历程,也是舞蹈学科和学院自身特色的探索历程。研究生教学的特点是自主性、动态性、灵活性,切忌照本宣科,它的知识来自研究的、实践的和经验的,其教学资源不仅依赖于导师的学术取向,也需要通过课程的平台资源得到更广泛的学术成果。课程是学科知识、技能体系的重要载体,美国、德国是影响世界研究生教育发展最大的国家,其区别在于美国注重课程学习,德国注重研究,即是导师在学习中的主导性作用和专项的研究。现当代美国的教育理念影响甚广,研究生的学习,不仅师从导师,同时强调共享课程教学与专项教学并举,由个别指导转向课程教学,有组织的、合作性的培养方式,成为当下研究生教学的趋向。由此,研究生部一直以来重视研究生的平台课、共享课的建设。重视如何将老师们长期积累的本科教学经验和个人具有建树的教学,转化为适应研究生学习需要的教学内容和方式。

2011年研究生部开始从专业课程建设着手,设立了适应研究生教学的“舞蹈认知与体验系列课程”,将不同舞种的基础训练课分门别类、提炼内容、改革教法、探索形式,列为专业必修课,随后开设了舞蹈创编课。由此,潘志涛教授、李春华教授、张建民教授等,根据新课程的实践,着手编写整理教材,以此满足且适应研究生教学理念、教学方法和目的的共享课程的需求。之后,很多导师和教师都陆续地加入了研究生教材和课程建设工作中,其中贾美娜、刘建、王国宾、赵铁春、万素、庞丹、彭红、张艳、吴海清、史晶歆、梅雪等老师,都是通过课程教学入手,从实践操作起步,撰写出

具有自身经验特点和教学特色的教材,内容涉及专业基础训练、风格体验、教学方法、舞蹈创编、身体创意、舞蹈英语工具、思想政治教育、舞蹈设计和艺术传播等等,从中我们发现老师们独到的教学创意和学术探索,看到了师生互动同构的教学成果,更是对建设研究生教育教学知识构架的一项填补空白的工作。在这项规划的探索中,使我们体会到教材建设与课程实践的相互关系以及相互依托的重要性。

课程不仅仅是研制课程的产物,而是一种过程,这个过程包含了课程实施的微观过程和创新衍化的宏观过程。教材便是课程研究和实践后的成果,它不仅是课程前期研究的物化结果,也是未来教学实施的重要工具。教材来自课程的活体实践,而课程又取决于人的主导性作用和能力,课程为载体,教材为结果,老师为主导,教材建设绝不是一件主观臆想的事情,它一定来自于实践与积累,来自于现实的检验和需要,而这一切的一切取决于“人”,取决于人的思想、智慧和实践能力。

对于课程教学和教材的建设问题,现当代一些教育家开始强调和重视课程内容的组织横向原则,即打破学科界限和传统的知识体系,以便让学生有机会接受和探索社会与个人最为关心的问题。同时,也重视学术个性化的经验成果的研究与分享,这点源于20世纪60年代后在学术领域强调自然科学与社会科学汇流,而各个学科自身也日趋综合的趋势,很多教育家认为,如果能够使学生学到的内容对他们成长具有更大的意义,那么就必须摆脱传统教学的形式和结构。由此,主张教育教学的“大观念”“广义概念”和“探究方法”作为课程内容组织的要素,使课程内容和教学方法与各种经验有效地联系起来,实际上就是关心和强调知识的广度而不仅仅是深度,关心知识的应用而不是知识的形式,这点对于研究生教育所具有的探究性和实验性特点,更是不可忽视的教学原则。为此,研究生的课程教学要遵循忠实传统知识,具有精确性和逻辑化的教学取向与适应需求、实验创新的动态取向有机结合为原则。

课程建设的重要基础取决于“课程资源”,从宏观意义讲人类知识的资源即是课程的根本资源,从微观讲任何被传授的经典和有待挖掘探索的问题也是资源。博比特提出“课程发现者首先

是对人性和人类事务的分析者”，课程内容是人类经验的汇集，是围绕“人”的思考和实践而展开的互动活动。研究生的教学要重视知识资源的开发、选择和使用，要积极建立师生经验交流的互动空间，在这里，有的是已知的，有的是未知的，有的是共性的，有的是个别的。此次出版的十多部教材，反映了研究生部几年来对研究生课程建设的思考和实践，反映了教师在这个实践中的探索与个人学术成果呈现。借此，我们感谢为研究生教学与课程建设付出努力的所有人，正是这些星星点点的努力，才能逐步汇集为具有逻辑的知识系统，希望未来有更多的老师加入这个建设的行列，分享更多的教学经验和学术成果，而最终的目的是为学生提供更加丰富、有趣、有用的知识内容，我们今天的所有探索和付出，都是为了学生的学习满足和未来的成长。祝愿研究生的教学建设拥有更加开放的、灵活的、效用的、可持续的发展空间与未来。

王 伟

2014年8月

序

二

F O R E W O R D

北京舞蹈学院硕士研究生教育申请于1998年,招生于1999年,专业名称为“舞蹈学”,至今已有十五年历史。从无到有建设一套新的教育教学体系难度非常大,需要有一个摸索、渐进、深入、成熟的过程,培养方案、培养目标、专业研究方向、系统课程设置、配套专业教材以及行政管理规划等诸多方面,都需要论证、拟定、编写、实践、修订等等。虽然一些共性的东西可以向其他的学科借鉴学习,但由于北京舞蹈学院是中国唯一一所专业的舞蹈高等学府,又由于舞蹈专业专属性与教育的特殊性,尤其是特色课程的设置、专业教材的编写,都必须自力更生、亲历亲为。因此,近四年来,我们着重创意、组织、建设了两项内容,一是专业课程和教材的科研平台建设;二是导师和研究生的科研平台建设,使每位导师都能在自己的研究领域积极贡献研究成果并得以呈现,使每位研究生也都能在自己的科研和实践中展现自己的才华。

第一,对于北京舞蹈学院来说,从中专到大学再到研究生教育,要各有分工和各司其职。说到底,研究生教育不能等同于中专、本科生教育,研究生教育更要注重理论、实践、研究能力的培养。无论从研究生教育的培养目标,还是从研究生教育的实现过程来看,这些能力的培养始终是研究生教育的核心。如果说研究生的研究能力由发现问题能力、分析问题能力、实践操作能力、解决问题和文字写作能力组成,那么知识创新也是研究生教育的本质特征。达到知识创新提高研究生教学质量的因素有很多,但教材在培养研究生创新能力与开拓进取精神等方面则起着主导促进作用。因为教材内容设置的科学性和前瞻性,可引导研究生用科学的思维、循序渐进的方式获取知

识;教材内容设置的层次性和有序性可避免教师在教学过程中的盲目与随意,同时促进教师在教学过程中不断探索知识、开拓研究思路、提炼研究成果,提升学术研究水平。

研究生专业教材和课程建设一方面要有前瞻思维,独特视角。另一方面还要站在已有本科的思维定式上反思和重构。除了突出思想性、针对性、科学性和系统性,并将其有机地统一起来之外,还要考虑到学术理论与舞蹈实践的关系、教材内容与培养对象的关系、教材建设与课程体系的关系、人才培养与社会需求的关系、研究方法与创新思维的关系、传统继承与变革发展的关系等等。同时还要勇于实践与探索,做到教材的理论创新源于舞蹈实践,舞蹈实践促进理论创新,编写内容也务必高瞻远瞩,统筹兼顾,彰显学术思想、理论指导实践的科学与可行性。

当然不同学科专业的优秀研究成果及世界舞蹈的最新发现、发展、前瞻动态都要纳入教材编写研究的视野,以此体现其前沿性。好的研究生教材和课程的核心目的不仅是为了教习复制知识,还要引导研究生去思考,探索,激活研究生的创造性思维,并促进教师在有限的时间内让研究生学习到更多、更有启发和系统的知识与方法,以达到触类旁通、举一反三的目的,为研究生自身的成才和发展拓展出新的空间。

第二,北京舞蹈学院从1999年开始招收学术性研究生到2005年招收在职艺术硕士研究生,再到2010年招收全日制艺术硕士专业学位研究生,基本上是每五年跨越一个台级。目前学院研究生教育分为两类:一是全日制学术性硕士学位(MA),及同等学力教育;二是全日制艺术硕士专业学位(MFA)及在职艺术硕士。从培养的类型上看主要是学术性和专业学位上的区别。随着国家对研究生教育改革的深化,2011年3月,国务院学位委员会将文学下的艺术学科独立成为艺术学门类,音乐与舞蹈为一级学科。北京舞蹈学院面临的思考和落脚点是我们的二级学科设置,经各方专家论证,将二级学科设置为舞蹈史论、舞蹈表演、舞蹈教学、舞蹈编创四个二级学科。这一横向功能性二级学科设置,不仅标志着学院在研究生教育层面开始逐步摆脱、打破纵向的以本科舞种分系(学科)的布局,也标志着在学术研究上逐步建立起一套在二级学科层面上的学理、体系、

规律、方法等研究的开始,在行政管理上也可遵循二级学科设置来梳理、归顺操作层面的问题。回想北京舞蹈学院研究生教育从最初只是对于几个学生单一的管理,到现在对于两类上百人研究生的教学及全方位的管理,可以说是跨越式的发展。今天,研究生教育是在学科建设的理念上构成和建设的,因此,我们必须研究具体情况,转变思维方式;必须聚焦新问题,提出新概念和主张,迎接新的机遇与挑战。

近四年来,我们以科研为抓手,着力推动北京舞蹈学院学科与研究生教育建设。科研项目有三:一是研究生人才培养创新与实践,二是研究生导师队伍建设,三是研究生专业教材建设研究与实践。在这三个大的科研项目下,创新地打造了特色平台的建设,并展示了掷地有声的特色科研成果。

第一项:1. 打造了展示研究生人才培养,表演、教学与创作成果的“舞研堂”平台,秉承“真看、真听、真感知,真跳、真论、真体验”的宗旨,知无不言,言无不尽,各抒己见,畅所欲言。2. 打造打破舞种与学科壁垒的创新表演艺术区“张弛间”展示平台,创意、创作艺术作品应是自由的、平等的,应是独特和排他性的。“张弛间”就是启发、倡导、鼓励研究生们大胆地整合、创新和创造,最终力争达到更接近于个人所追求的艺术理想。3. 举办研究生科研小项目立项、绩效、成果和研讨会。在理论文本层面给予研究生们独立自主的思考空间,不拘一格地表达主张,积累知识,独立完成整个立项程序和操作。4. 完善改版《舞苑研究》杂志(内部发行)。立足北京,面向全国研究生教育,力争将刊物办成全国舞蹈研究生们发布观点的平台和精神园地。5. 创立研究生对外表演的舞蹈团。使研究生既能文又能舞,达到“文舞相融,德艺双馨”。

北京舞蹈学院研究生部就是要为每位研究生同学搭建起实现艺术、舞蹈梦想的平台!研究生们的理论文本和舞蹈艺术实践作品虽然很稚嫩,但我们已看到,在以上的科研平台上所展示出的激情和实实在在的研究成果,因此我们有理由相信,他们一定会从这里起飞!

第二项:1. 导师队伍培训。培养并倡导学习型导师,为导师们提供机会和创造条件进行再学

习。2. 导师研究方向科研项目立项和绩效。这是希望导师们能在这样的命题下对自己研究的方向进行不断持续的研究,形成一定的系统科研成果。3. 打造研究与呈现的“导师工作坊”展示平台。导师工作坊是以导师姓名来命名,以导师个性化的专长为特色,以导师为中心开展的研究性活动。它是一个空间,是创意、思考、探讨、相互交流的一种方式,并从中寻找解决问题的方法并能够呈现。

我们以每年的导师年会为契机,通报并真正落实研究生导师队伍建设项目,使导师们能够坚持不断地学习,与舞蹈艺术发展和时代同步。

第三项:1. 研究生专业教材建设研究与实践。包括专著、教材、视频(DVD)。2. 建设讲座课程。在舞蹈专业课程和教材建设上,在高质量的讲座课程开设上,我们积极组织校内外专家和教授通过讲座和课堂的教学实践,探讨、设计研究生教学内容,寻找和摸索教学方法,建构“厚基础”的学习环境、课程体系和专业方向的“专口径”培养模式,使学生在学习期间能吸收多,更有针对性地学习,较好地解决学术性和专业学位两类研究生“舞”与“论”和“论”与“舞”的专长培养问题。

研究生教育是引领和提升式的教育,是强调讨论和体验结合、实践和理论并重的教育。面对学院研究生教育现状,系统、多元、科学和方法地建构舞蹈学院研究生的专业教材和课程是当务之急。说白了,就是学生进校后要有课上,研究生在本科课堂上“蹭”课可以,但不能没有自己的课!经过2010年到2014年的思考和积极的推动,我们开设了:1. 舞蹈技术认知与体验之古典舞、芭蕾舞、汉唐舞、现代舞技术课等。2. 中国舞蹈风格认知与体验之古典舞身韵、剑、袖,民间舞汉族、藏族、蒙古族、维吾尔族、朝鲜族、傣族风格课等。3. 舞蹈创作与体验之中国舞创作、现代舞创作课等等。在此基础上,我们要求任课教师在课程设计、内容取舍、教授方法和评价标准上要凸显研究生的课程特点,即实践和研究一体,操作和讨论并行。从教学任务上看,它在于完成体验和感知,在于开发和导引;从教学目的上讲,它更应该使研究生们在认知和体验的开发后,在未来中更有针对性地深入学习、实践和研究。研究生教材和课程不应是某一类(种)样式,不应只注重追求共性,他更应该是多样、个性和各具特色的,这应体现在全方位的教材和课程内容以及教授的方式方法上。

同样,在理论研究类的专著和教材的撰写上导师们也硕果累累。可喜的是,今天在建设研究生专业课程和教材的科研立项下,在学院各位导师的努力研究和撰写下,在大家的辛勤工作中,我们经过了近四年的研究、实践和探索,在学院纪念六十周年校庆和研究生教育十五年之日,有十几本研究生的专著(教材)集中和大家见面,真是可喜可贺,倍感欣慰!

图书类有导师潘志涛的《中国民族民间舞教学示例研究与方法——课堂教授录》,导师贾美娜的《中国民族民间舞风格研习》(含影像),导师王国宾的《领导艺术与管理之道》,导师刘建的《舞蹈身体语言学》,导师刘建、赵铁春的《身份、模态与话语——当代中国民间舞反思》,导师李春华的《研究生舞蹈认知与体验·芭蕾舞基训》,导师张建民的《研究生舞蹈认知与体验·中国舞编导》,导师赵铁春的《与民共舞·中国民族民间舞田野工作与应用研究》,导师赵铁春、王昕的《潘志涛的舞言视界》及《舞蹈即兴与编创》,彭红教授的《中国特色社会主义理论与实践研究辅助教程》,吴海清、刘胜枝教授的《舞台艺术国际传播》,梅雪教授的《舞蹈研究生专业英语特色教程》。电子影像类有导师赵铁春、韩萍的系列教材《中国民族民间舞传习》(DVD),万素教授的《气韵—身体—修炼》(DVD),史晶歆讲师的《身体建筑师——史晶歆“零一点”训练方法》(DVD)。我们真心希望通过这次集中的研究生教材和书籍的出版,能给舞蹈研究生教育在教材建设上开个好头,充实和填补研究生教材的短缺,为今后的研究生教育逐渐奠定起坚实基础,解决一些实际问题,更好地开拓舞蹈研究生教育那广阔的未来。

第三,面对国家的要求和社会的需求,面对舞蹈事业自身发展的需要,面对舞蹈学术性和专业学位两类研究生的培养,我们必须创建学习环境和打造展示平台,在研究生教育层面努力使研究生们完成从“学舞”到“舞学”的转型,舞蹈硕士研究生将不再仅仅是会“学舞”、机械“传舞”的技术型人才,而是经过研究生教育及平台的历练之后,能够在理论、实践、研究一体化的教育、融合和互补模式中,形成“舞学”,即有学有术,有创意创新,并能实现理论反哺,把自己的艺术主张和研究转化为艺术实践的成果。使我们的研究生能在“厚基础、专口径”的课程设置中,能在舞蹈学术理论

与应用创新研究上真正锻造成国家需要的人才。不仅如此,在二级学科的舞蹈史论、表演、教学、编创中,硕士研究生培养的互动循环模式必然促使形成互相交叉和循环。专业学位研究生的实践应用本身就是学术性研究生的研究对象,而学术性研究生的研究又能够给应用型研究生提供新的思考角度。二者是互补、互助,相互对话、交流、合作的关系。

北京舞蹈学院的目标是创建世界一流的舞蹈高等学府,舞蹈类硕士研究生的培养同样需要搭建全国乃至全世界的高等教育对话交流平台。充分利用舞蹈各行业的优势资源,弘扬学院“爱国敬业、传承创新、育人为本、明德至善、兼容并蓄、追求卓越”的传统精神,以传承创新舞蹈文化与追求卓越的办学成果,引领中国舞蹈研究生教育的发展,构建兼具实效性、研究性的舞蹈研究生教育体系,逐步建立舞蹈文化、科学研究和舞蹈理论、表演、教育、创作的高水平前沿基地,真正成为促进舞蹈文化交流的桥梁和窗口。让我们立足学院,面向全国,放眼世界,为培养世界一流的独立自主的创新型舞蹈研究生而努力!

赵铁春

2014年8月

前

言

F O R E W O R D

“田野”的信仰

—

“田野工作”是从人类学借鉴过来的一个概念,过去中国民族民间舞教育、编创、表演和研究是用“采风”来指代相同的工作。我们对概念的更替大约起始于2001年底。记得是那年3月,由广西人民出版社出版了傅谨著的《草根的力量——台州戏班的田野调查与研究》一书,这在文艺界引起了不小的波澜,各大媒体、报刊、杂志都在纷纷撰文热议此事,当然也引起了长期做中国民族民间舞的我们的关注。

2001年底,我刚刚竞聘为中国民族民间舞系主任不久,本系的第一任系主任潘志涛教授就拿着一本32开的《民族艺术》送给我,饶有兴致地说起一篇中国艺术研究院方李莉博士与导师费孝通先生关于人类学对话的文章。我们一致认为这的确也是我们多年来关注、实践和研究的工作。从那以后,在中国民族民间舞学科、教师和学生中,学习人类学及其田野作业方法就成了我们共同倡导和推动的工作。后来,我又受李心峰在《民族艺术》中发表的《艺术学研究的“田野方法随想”》一文的启发,并和我的学生王昕一起撰文《与民共舞——“田野作业”对中国民族民间舞学科的意义》(北京舞蹈学院学报,2004年第1期)来探索田野工作与采风之间的异同,并总结和探讨五十多年来田野工作在中国民族民间舞职业化建设中的路径、内涵、方法以及在当下民间做田野、重走“长征路”的作用和意义。2003年,我邀请了中央民族大学人类学专家王建民教授来系里进

行了一场田野工作方法的讲座。于是,民族民间舞系在当年的本科教学改革中,专门开设一门舞蹈人类学常识来落实这些认识。王建民教授在后期《舞蹈信息报》上与罗熙娜合作,以对话的形式发表了一系列关于舞蹈与人类学的文章,其中类似《正宗地方菜》《草根的呼唤》《拿起镰刀,看见麦田》《与神同在》《教出什么样的舞蹈人》等等,这些文章此后又全部收入到他的新作《艺术人类学新论》一书中,这都给了我们非常大的启发。

新世纪文艺界掀起的这场人类学的波澜,不是突发奇想,而是有一定的历史和社会背景。追溯田野工作在中国自《诗经》《汉乐府》就开始了,甚至更早。为什么在当下旧事重提,相信这是在特定历史时期文化艺术界的需要和社会发展的必然。当工业化、信息化、城市化和经济一体化等的影响日益深入的时候,对前工业文明时期文化多样性的保护与传承,并使之延续和发展,成为一个重要的议题被世界再次关注,保护与倡导文化多样性现已纳入联合国宪章,非物质文化遗产保护也写入中国政府工作报告,并在文化部成立非物质文化遗产司专门负责实施。这是社会发展、国家富强后的一种自省、自觉、自信的表现,而这种表现是通过寻根溯源来体现的。当国力提升迈入小康,大家不会只为一日三餐忙碌,物质生活充裕,必然开始追寻一些失去的东西,而这种迷失的愈合是往往通过对民族本土文化与乡土记忆的追溯来实现的。在文艺界寻根溯源使本土文化发声成为当时的一个热点,被许多人追捧,因为大家意识到从前盲目学习西方改造自己文化的做法,不一定全部合适。因此,傅谨的书一出版,立刻引起共鸣和轰动。大家对过去那种高高在上采风的态度,不顾及原有文化本来的面目与品质,凭着个人的喜好以及学习西方的理念与方法,对本民族文化进行掐头去尾、掏肚刮肠的改造做法产生了怀疑和忧虑。

同样,这种反思和阵痛也在中国民族民间舞学科中有所表现。20世纪90年代中后期,针对用西方现代舞的理念和技法改造中国民族民间舞的做法展开了讨论,大家重提并热议中国民族民间舞教学和创作。一时间,是民间舞出了问题,还是职业民间舞人出了问题,或者是方法以及理念出了问题等等,随着时间的推移,这种争论并没有最终结果,但是对这些问题的反思与探索却在持续地进行。

记得是在1997年年底的一天,我兴致勃勃地向当时民间舞系的系主任明文军教授递上了一份报告,并谈了我要为1998届毕业班的同学创作一台《泱泱大歌》毕业晚会,他很欣然地同意了。这使我很感动!因为当时的我并没有什么特别的经历,只是在一些社会的大型活动、文艺演出、电视晚会中担任过编舞或导演,编过一些小作品。明老师就这样答应了,我还真有了些压力。其实,随着1993年我回到民间舞系任教后和对民间舞的认识、理解的不断加深,随之而来的一些问题也

一直困扰着我,例如:什么是中国民间舞?中国民间舞又有怎样的外延?什么是民间舞职业化教育?民间舞专业和职业化教育的关系又是指什么?民间舞创作的范围及创作“度”的把握等等。结合上述90年代中后期的反思、阵痛和争论,我的确思考起了民间舞是谁?从哪里来?朝哪里行?等问题,为此我特撰文《中国民间舞:一条期盼修补的万里长城》发表在1997年第1期的《舞蹈》杂志上。就是在这一系列问题的提出和争论中,在1998年初我开始着手创作以汉族舞“东北秧歌、山东秧歌和安徽花鼓灯”这三大秧歌为素材的《泱泱大歌》汉族舞蹈主题晚会。

一般认为,理论和学术问题一定是在文字的表达下展开和论证,但我在想,能否把这些理论和学术问题用舞台表演的方式,单纯、简洁、易懂,概括起来让大家一目了然。

记得在当时,我同友人一同去中央实验话剧院看孟京辉的《放下你的鞭子·沃伊采克》,吸引我的并不是剧情和演员的演技,而是两部戏放在一起演出的形式。导演将活报剧《放下你的鞭子》搁在小剧场外表演,这样根据剧情内容需要观众也可以直接观看甚至参与表演,当时我们也是的确是围观在那里观看。演毕,演员和观众走进小剧场进行《沃伊采克》的演出。这一形式使我霎那间产生灵感并坚信这就是我创作汉族民间舞蹈主题《泱泱大歌》作品所要的形式。其实,民间舞本身就是这样从广场中走进学校课堂和舞台上的!另外,吕艺生先生曾经在他论民间舞时提出了“两类三层”说,“两类是指自娱性的民间舞和表演性民间舞。三层是指第一个层次:原生民间舞,主要是人民群众在广场上自娱自跳的舞蹈。第二个层次:民间艺人或群众中的爱好者以及职业的舞蹈演员表演给观众欣赏的民间舞。这种民间舞经过加工,但仍然有原民间舞特色,其表演场即可在广场也可在舞台。第三个层次:职业舞蹈家借鉴民间舞素材创作,表现个人情感、观念的作品,是完全舞台化了的民间舞”。这在当时对我启发也很大。

《泱泱大歌》的舞台表达和演完后我撰写的《点、线、面——写在〈泱泱大歌〉落幕之后》(刊登在1998年《北京舞蹈学院学报》第4期)的文章中论述的“三点一线”的“三个点”,它是在客观的基础上按空间表演划分民间舞的,即指广场(原生形态)、教室(课堂训练)、剧场(创作舞台作品和表演)这三个空间点。当然,这也是直指具体的和对民间舞职业化教育所说的。廓清和懂得这三个空间点构成的一条横线,承认三个点各自有他独立的纵深延展,以及点和线的交叉构成当下民间舞的面。《泱泱大歌》就是在室外广场上还原民间舞的本真,而后营造教室空间开始学跳经过整理和提升的课堂民间舞,在此基础上创作作品走进剧场在舞台上进行表演。

《泱泱大歌》演出获得了大家一致赞赏。将“广场”“教室”“剧场”三个空间点的学术研究放大并呈现在这三个空间中,以三个空间进行类别,还原广场空间、展示教室空间、表现剧场空间,使大

家在欣赏表演中认识民间舞“三点一线”的现状和主张,这不仅基本解答了中国民间舞及其职业化教育应面对、承认这三个空间的存在,并且直面他们各自一定是在横向上构成连接的亲缘脉络,在三个空间的纵线上又独立运行和发展。这一认识和实践在我竞聘为中国民族民间舞系主任后和我撰写的《与时俱进 继往开来——论中国民族民间舞教学的历史传承与学科定位》一文中有较明确的表述。当时还提出我们的职业化教育所处的是民间与舞台之间的“第二个空间点”,必须左右兼顾,我们要认清和解决的是民间舞职业化教育的问题,它必须建立在三个空间的紧密联系中。同时也定位了中国民族民间舞职业化及学科建设研究的基本理论框架。这对学科实践和理论研究是具有历史和现实意义的。1998年6月《泱泱大歌》的推出,紧紧地将中国民族民间舞职业化拉回到“三点一线”的共识中,明确了我们的任务和方向。

从20世纪40年代,戴爱莲先生、彭松先生等前辈边疆采风开始到1953年盛婕、彭松、李正一和郝立仁为成立北京舞蹈学校到安徽采风学习并记录编写《安徽花鼓灯》教材,从80年代初许淑嫫先生提出“元素教学法”到90年代潘志涛先生提出“民俗、民间、民族、典范”八字方针,到明文军教授在民族概念之下的民间舞学科,再到90年代末和新世纪之初的中国民族民间舞学科2001年“三点一线”实践和理论研究构架的提出,直至今天的中国民族民间舞蹈教材和教学,我们都一贯坚持并坚定不移地“走下去”和“请进来”,不断地学习、整理、提炼、加工和研究中国民族民间舞。我们信仰“民间”,信仰“田野”,因为我们就像是“民间”的孩子,脱胎于民间,成长于学校,表现在舞台。这一切,都归结于对“实地”的研究,对“田野”的信仰。

例如:2003年“非典”那年的春天,我带着李佳老师和李丹、枫叶、张瑶同学从贵州凯里、台江、施洞、大寨等地采风学习归来的第二天全校就封校了,那时似乎每个人都是无助的,唯有我们面对民族民间舞系2003届毕业生坚定信念,苦口婆心、签“生死状”,给同学们做思想工作并使他们终于能坚持在6月底做完毕业演出,最后由田露任总导演和李佳老师共同完成了一台名为《田野报告》的毕业晚会。我清楚地记得在火辣的6月,“非典”即将散去,封校立刻解禁,慕名而来的校内外专家朋友蜂拥而至,就像是用《田野报告》来庆祝我们民族盛大的节日,人民战胜了“非典”,这台没有在剧场而在106黑匣子(第一天)和露天舞台(第二天头顶蒙蒙细雨中)上演的毕业作品,虽然服装简洁,有些甚至只是练功服上点缀、配备了民族服饰元素,音乐也都是用当地采风整理的原生态和剪接的音乐以及现场击(鼓)打节奏构成,但是在106教室里一亮相,顿时引起了校内外极大的轰动和专家们一致好评。看完汇报后,时任北京舞蹈学院院长的王国宾先生和北京舞蹈学院学术委员会主任唐满城先生有这样的发言。