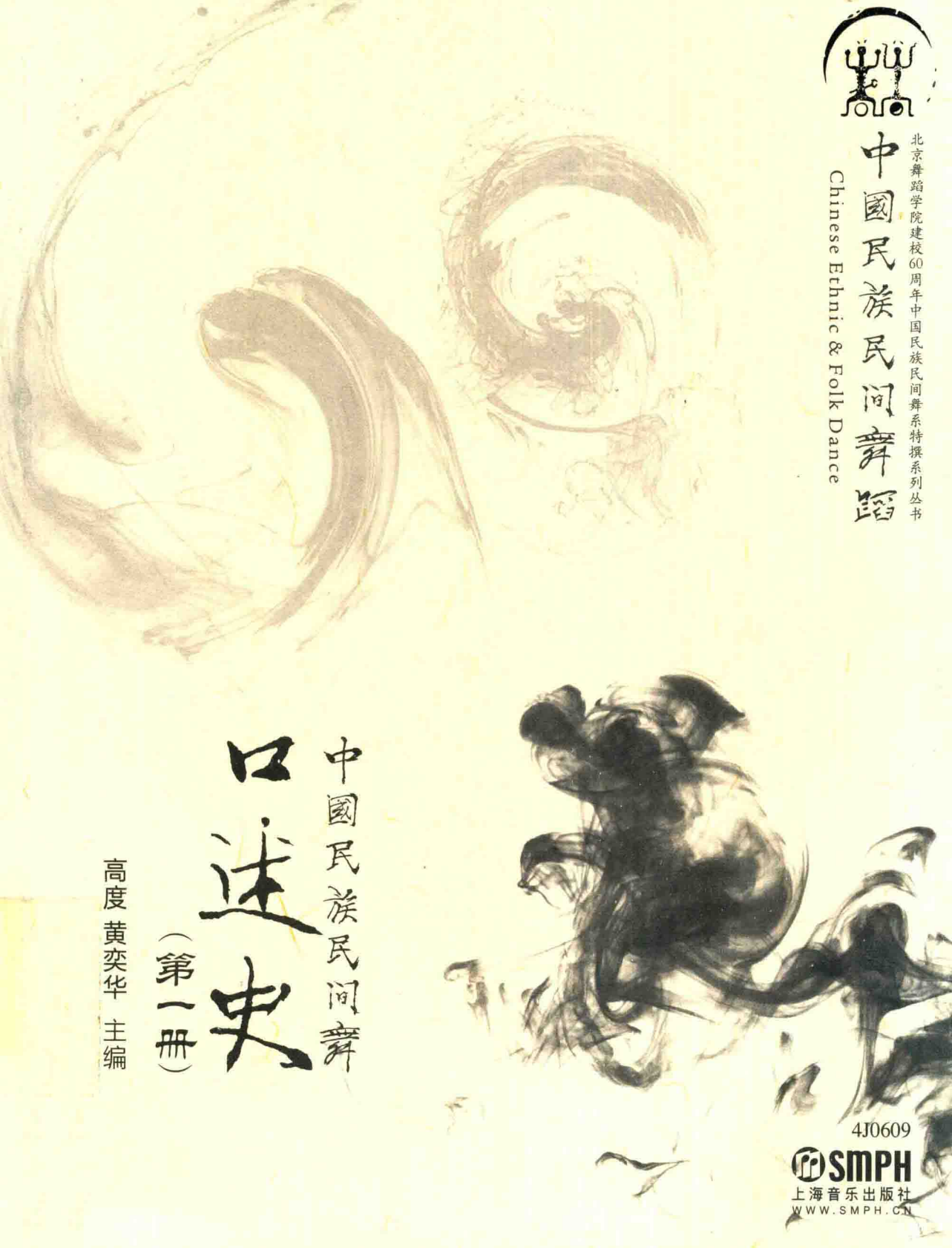

北京舞蹈学院建校60周年中国民族民间舞系特撰系列丛书
中國民族民间舞蹈
Chinese Ethnic & Folk Dance

中國民族民间舞
口述史
(第一册)

高度 黄奕华 主编

4J0609

 SMPH
上海音乐出版社
WWW.SMPH.CN

北京舞蹈学院建校60周年中国民族民间舞系特撰系列丛书

中国民族民间舞口述史 (第一册)

高度 黄奕华 主编

上海音乐出版社

高度

辽宁大连人。北京舞蹈学院教授，硕士研究生导师，现任中国民族民间舞系主任。先后获得北京市教学名师、中国舞蹈艺术“突出贡献舞蹈家”和北京市“有突出贡献的科学、技术、管理人才”的称号。曾参与编写的《中国民间舞教材与教法》获北京市教学成果一等奖，国家级教学成果二等奖。

主要研究领域：中国民族民间舞职业化。提出“中国民族民间舞动作分析与创编法”，并开设中国民族民间舞动作分析课，着重对中国民族民间舞原生态动作风格内涵以及程式化动律规律进行分析，培养学生积极探索肢体可能性的动作思维，开发想象力和创造力，提升作品的含金量。

主要作品：《太阳鼓》《长调魂》《嬉马》《一片绿叶》《鼓舞声声》《摩梭夜歌》《读梁祝》《边塞》《牧马人》《孤独的老榆树》《竹音瑟瑟》等，屡获“桃李杯”舞蹈比赛、全国舞蹈比赛、全国“荷花奖”作品创作一等奖。2003年创作大型民俗舞蹈诗画《香格里拉》，2006年创作大型舞剧《红河谷》《黄道婆》，并荣获第三届全国少数民族调演大奖，2007年创作舞剧《西施》，《筑城记》《红河谷》获第十二届“文华奖”最佳导演奖，2008年创作大型音画舞蹈诗《天域天堂》，2009年创作独舞《牧马人》获第九届“桃李杯”舞蹈比赛中国民族民间舞蹈教学剧目创作一等奖，院校原创教学剧目（中国民族民间舞）奖，2012年创作独舞《孤独的老榆树》获第十届“桃李杯”舞蹈比赛中国民族民间舞蹈比赛原创教学剧目二等奖、表演一等奖、园丁奖，独舞《竹音瑟瑟》获第十届“桃李杯”舞蹈比赛中国民族民间舞蹈比赛原创教学剧目三等奖、表演二等奖、园丁奖，2013年创作作品《淮水情兰花弯》获第十届全国舞蹈比赛组委会特别奖。

发表学术论文有《当代民间舞教育批判》《关于开设“中国民间舞动作分析课”的设想》《中国民族民间舞蹈职业化架构》《繁弦急管后浅吟低唱香格里拉》《论中国民族民间舞学科的文化建设》等。

黄奕华

1970年出生于广东，汉族，北京舞蹈学院教授，现任中国民族民间舞系副主任。

1983年考入广东省舞蹈学校学习舞蹈，1988年进入北京舞蹈学院中国民族民间舞系教育专业学习，1991年毕业留校至今任教于北京舞蹈学院中国民族民间舞系，多次指导选手参加全国“桃李杯”舞蹈比赛，获得“园丁奖”。2001年参与编写的《中国民间舞教材与教法》获北京市教学成果一等奖、国家级教学成果二等奖；2007年主编的《中国民族民间舞教学组合编排法》获北京市高等教育精品教材；2008年获北京市“师德标兵”称号；2012年创作作品《淮水情兰花弯》获得第十届全国舞蹈比赛组委会特别奖、第七届全国电视舞蹈大赛作品银奖；2013年荣获北京市“优秀教师”荣誉称号；负责课题“中国民族民间舞职业化人才培养体系的建构”，荣获第七届北京市高等教育教学成果一等奖。

北京舞蹈学院建校60周年
中国民族民间舞系特撰系列丛书编委会

主 任: 王传亮 李 续
副 主 任: 迟行刚 明文军 郭 磊 邓佑玲 王 伟 彭 红
委 员: 王传亮 李 续 迟行刚 明文军 郭 磊 邓佑玲
王 伟 彭 红 潘志涛 高 度 黄奕华 惠 彤
主 编: 高 度 黄奕华

《中国民族民间舞口述史》编委会

主 任: 王传亮 李 续
副 主 任: 迟行刚 明文军 郭 磊 邓佑玲 王 伟 彭 红
委 员: 盛 婕 彭 松 贾作光 李承祥 罗雄岩 吕艺生 潘志涛
贾美娜 高 度 赵铁春 韩 萍 田 露 黄奕华 惠 彤
主 编: 高 度 黄奕华
副 主 编: 李 卿 王 昕
采访整理: 杨 浩 周 狄 夏 晴 张 然 周菁菁 唐小雯 于 湃
郑涵元 宁 艺 槐小溪 腾 越 李 斌 张天阳 张志雄
沈殿淮 谭美娇 何 姣 吴青瑶 杜恩妤
特约编辑: 牛抒真

内容简介

本书收录了中国民族民间舞学科自1954年建成以来，盛婕、彭松、贾作光等二十位校内外前辈、专家的访谈。编者历时四年，通过记录、整理受访者亲历、叙述的中国民族民间舞学科的创建和发展过程，勾勒出北京舞蹈学院中国民族民间舞系学科六十年的发展历程，具有极为重要的史料价值。

2014年北京舞蹈学院建校六十周年,中国传统纪年农历将干支纪年中一个循环的第一年称为“甲子年”,明年就是学院甲子年,寓意着学院走过了一个循环。为此,这是一个非常值得纪念和庆典的日子,在这个日子里,学院拟举办一个既简单又隆重的庆典仪式,目的就是“温学院发展之故,知学院未来发展之新”。

对于这次庆典活动学院做了很多构想,归纳总结下来大致有以下几点:1.通过本次校庆活动,向社会各界传达学院的发展历程、教学成就,扩大学院在社会的影响力,提升学院的知名度。2.通过本次活动的规模效应,营造出“校园文化氛围”,加强学生对学校的了解与认识,形成荣誉与自豪感。3.以本次活动为契机,完善校园的“软硬件”环境建设,续写学院院志,推进学院文化建设。4.以本次活动为机遇,推出一批能代表学院水平高质量的教学、创作、学术科研成果等等。

中国民族民间舞专业作为学院的传统学科,它的成长与学院同步,从1954年9月最初的中国民间舞教研组,到1987年成立中国民间舞系,再到2002年更名为中国民族民间舞系至今,它的发展可以说是学院发展的一个缩影,见证着“从小到大、从弱到强”的发展历程。早期的中国民间舞是参照芭蕾舞的代表性民间舞(性格舞)设置的,目的是与中国古典舞一道打造中国的民族舞剧。从1957年北京舞蹈学校的教学机构设置中可以看出,当时整个学校分欧洲芭蕾舞剧科和民族舞剧科,中国民间舞就是民族舞剧科下属的教研组。经过近六十年的建设与发展,中国民族民间舞不仅摆脱了从属性质,变成一个独立学科和一个专门舞种,而且其源于

民间、高于民间,既不失风格韵味又科学规范的做法,使之成为当代中国民族舞蹈发展的一个标识。

今天,中国民族民间舞系是学院最大的一个教学系,在校本科、研究生人数最多,师资力量也非常雄厚,为学院的发展做出了重大贡献。无论在人才培养、课程设置、教材建设、作品创作、学术科研等方面,都可以说是硕果累累。作为下一个六十年元年的甲子年,充满了机遇也面临着挑战,中国民族民间舞系也如此,如何认真总结回顾这六十年的风雨历程,以利下一个六十年再续辉煌,是一个极具挑战的课题,对此,我们几点期待:

首先,如何找寻不同教学层级的各自特色和递进关系,是一个必须认真思考和严谨对待的议题。1954年中国民间舞教研组成立,主要进行的是舞蹈中专学历教育,到了今天,中专——本科——研究生的教学层级都已经建立,如何针对不同的教学对象和人才培养目标,设置各自独特的课程体系,建设不同形式、内容的系统教材,研究设计不同类型的教学方法等等,成为一个制约发展亟待解决的瓶颈问题,要打破所谓“本科中专戴帽,研究生本科延续,一切围绕练功”的舞蹈教育怪圈。

其次,如何确立中国民族民间舞学科的未来发展走向。中国民族民间舞这个舞种在国内是个传统舞种,承传百年、千年的舞蹈都有,但是职业化的中国民族民间舞蹈教育却是一个不过六十年的新事物,这个时候梳理确立自己明确的艺术走向尤为关键,毕竟是“方向确定路线,路线决定未来”。对待专业中国民族民间舞的发展,是对原生形态各民族民间舞蹈的忠实传承,还是以这个为基础走上一条主流文化的舞台艺术之路,上升成为国家仪式、民族舞蹈文化符号的标识,以及在学科中民间传承和当代发展同步并行,同时兼顾向社会传播与普及等等,这些都需要认真思考。

再次,中国民族民间舞蹈创作导向问题。职业化的中国民族民间舞教育是个新事物,舞蹈作品的创作与表演是其目标追求与价值导向最直接的体现。什么才是最能代表中国民族民间舞种风格与特色的作品,是直接把民间的东西搬上舞台,还是必须经过职业舞者的加工、整理、提炼、升华,在海纳百川、兼容并蓄的过程中,其中的“度”的把握又是什么?创作是否只需要技法?中国民族民间舞如何打造自己的传统等等,这些都是需要认真思考的。特别是当现在“属性不明、性质不清”的中国民族民间舞作品越来越多的时候,中国民族民间舞创作的共识是什么,需要有一个认真的研讨,毕竟“特色”的坚持是中国民族民间舞这个学科这个舞种存在之本。前六十年中国民族民间舞学科学习别人建设自己是一个主流,后六十年如何按照自己的道路发展成为一个追求,不走千篇一律的老路,也不能走偏移太远的邪路,如何“找到自己、赢得未来”任重道远。

最后,是学术科研促教育的问题。过去六十年的时间里,摸着石头过河成为中国民族民间舞学科各个方面探索的主旨,现在我们可以拿这六十年当一面镜子,反射透露出未来的方向,不能“只关注脚底下的步,看不清远方的路”,否则再努力再奋斗最终不过是原地打转。所以,学科未来的发展,需要在人才培养、表演教学、课程设计、教材建设、作品编创等诸多方面全方位的科研,同时善于在实践中总结经验、发现未来。今天的社会已发生了天翻地覆的变化,如何敏锐地抓住时代机遇不被社会遗弃,学术科研一定要跟上,才能使中国民族民间舞找到一条未来可持续发展的康庄大道。

为了庆贺和纪念六十周年校庆之际,推出一批能代表学院水平高质量的教学科研成果,中国民族民间舞系策划撰写了一套系列丛书。这套丛书分为两个类别,

一类是像《中国民族民间舞蹈概论》《中国民族民间舞口述史》《中国民族民间舞教学学术语词典》《中国民族民间舞教育家许淑嫫纪念文集》《中国民族民间舞论文索引》等以学科史论研究为主题的理论书籍；另一类则是像《中国民族民间舞动作分析与创编法》《云南迪庆藏族传统民间舞蹈教程》《安徽花鼓灯教材分析与教学研究》《蒙古族风格舞蹈训练教程(男班)》《中国原生态舞蹈文化·教程》等为代表的系列教材。

对于中国民族民间舞系这一举措,我们发自内心地感到欣慰,由衷地为他们喝彩。这是给予校庆一份非常好的礼物,不是常说“喊破嗓子,不如甩开膀子”,这就是一个实证。北京舞蹈学院今天在国内学术地位、艺术成就的取得,是与各个学科不懈的努力,无数舞院人倾情投入、无私奉献分不开的,对此,我向全身心投入撰写这套丛书的每一位老师、专家表示最崇高的敬意。

中国民族民间舞学科的建设与发展,是一条看不到尽头的漫漫长路,中国民族民间舞的事业,也是一项千秋万代的世纪工程,路得一步一步走,事得一件一件做,日积月累才能成就这座民族舞蹈大厦的矗立,每一个时代每一位民族民间舞人,都要为这座大厦的矗立添砖加瓦,上好一堂课、创作一个好节目、撰写一本书等等,脚踏实地、扎扎实实地做,才是根本。

从这件事看得出,中国民族民间舞系是一个有凝聚力的教学团队,能做事、能创作、能教课也能科研,这是在以专业教学为主的职业艺术院校中不太常见的,证明中国民族民间舞系已经找到了自己努力的方向,也明白了自己存在的问题,加强教材建设、注重历史研究、学术理论研讨,以科研促教学成为学科发展的新动力。事实也如此,学院的人才培养不能停留在舞蹈表演人才的层级,表演、教学、创作、

科研、传播、管理等各个层面尖端人才的培养,都是我们努力的方向,与此同时我们还要肩负着中国舞蹈文化传承、传播与发展的重任,所以中国民族民间舞学科发展目标也应该宏观长远,向着更高的层次迈进,这是我对学科的期待!

封笔之时最后的一点愿望,就是希望这套丛书早点出版奉献给读者,同时感谢中国民族民间舞系为学院校庆做出的贡献!

李强

2013年5月17日

2014年北京舞蹈学院作为新中国诞生的第一个职业舞蹈教育机构,迎来了六十周年华诞。中国民族民间舞学科经过六十年漫长的成长,从无到有,海纳百川,自成一脉,构建了一套独立的职业化教育体系。

回眸学科建设的历史,对比国外,我们清晰地认识到这个专业独有的中国特色。上世纪30年代开始,我国老一辈舞蹈家戴爱莲、吴晓邦、盛婕、彭松、贾作光等就开始对散落在民间的舞蹈进行收集、整理、研究和应用;50年代盛婕、彭松等前辈第一次将民族民间舞蹈引入专业舞蹈教育的课堂;80年代,以许淑嫫教授为首,罗雄岩、王连城、李正康、朱蘋、陈春绿等一批舞蹈教育家提炼出“元素教学”的方法,并组织学科教材,训练职业化的舞者;随后,“民俗、民间——民族、典范”的概念被提出,潘志涛教授带领着一批中青年教师开启中国民族民间舞职业化高等教育的探索之路。

如今,我们有必要站在历史的角度,在前人的基础上再编写一套丛书来梳理和重新认识界定一些概念,譬如什么是“中国民俗舞、中国民间舞、中国传统舞蹈”?什么是“中国民族民间舞”?今天的中国民族民间舞已经发展成什么样子?这套丛书将从不同的角度阐述六十年来在中国大地上形成的中国民族民间舞的特有形态及其形成过程与原因。

对这些概念的梳理,一方面是在前人六十年的积累中梳理和建立学科基础;另一方面是创造一个有关中国民族民间舞的对话语境,对专业基础理论和一些概念、

审美的认定上达成共识。在这种共识下,继续发展专业实践,尤其是教育、表演、创作、理论四个方面的建设,使它们有据可循,有章可依。进而,在大系教材所构建出的文化根基上,更好地细化中国民间舞技术技巧课、中国民族民间舞表演训练课、中国民族民间舞即兴课等系列课程。

基于对学科教材建设发展的考虑,整套丛书分为两部分:一部分是以学科史论为主的理论书籍。比如,《中国民族民间舞蹈概论》界定了中国民族民间舞蹈的概念范围,并涉及职业化中国民族民间舞蹈在当今的多种形态和所涉及的不同研究层面,搭建了一个基础的框架语境;《中国民族民间舞教学术语词典》对许多看似“约定俗成”的名词进行分类考据和解释,以科学、规范的方式汇编成词典,以便学习者查阅和检索;《中国民族民间舞口述史》(含 DVD)将舞蹈亲历者的经历置于读者眼前,如实地再现、保存那些珍贵的口述史料,以古鉴今;《中国民族民间舞论文索引》搜集整理建系以来与学科相关有价值的学术论文,以供研究者参考;《中国民族民间舞教育家许淑嫫纪念文集》是将老一辈专家那些不为人知的故事一道道来,并把对民族民间舞无尽的热爱和奉献传递下去,以此缅怀敬爱的许淑嫫老师。

另一部分是对学科教材的补充建设。已有的学科教材在经过二十余年的教学实践后,需要重新梳理、补充和整理:一、重点补充建设训练性教材是学科现阶段教材建设的重点,如《中国民族民间舞动作分析与创编法》;二、大系训练性教材,如《安徽花鼓灯教材分析与教学研究》《蒙古族风格舞蹈训练教程(男班)》(含 DVD);三、建立中国民俗舞教材作为学科追根溯源的依据,如《中国原生态舞蹈文化·教程》和《云南迪庆藏族传统民间舞蹈教程》(含 DVD)。

我们就是要不断寻找具有浓郁地方文化特色的内容来形成今天舞台民族民间

舞表演艺术的教材。传承需要认知,要知道组合的地域性和传承性,即怎么来,做什么用,我们尽可能多地搜集原汁原味的传统民族民间舞蹈,寻找风格上浓郁的特色,继承优秀的文化特点,保留其文化痕迹。我们已经建构一套自己的训练体系,找到某种动态、风格、训练规律来培养职业舞者,以展示舞台所需的代表民族风格特点的舞蹈。

艺术的发展在回顾、传承、批判和反思中前进。我们一直提倡两条腿走路,分进合击,一边是传统的,一边是职业。这也是建立中国民族民间舞研究室,建设中国民俗舞蹈资源库、中国民族民间舞图书馆的原因。我们建构一种标准,认定了就向前走,在往前走的时候需要回头看看,我们有没有丢失什么?因为丢失将永远丢失,不断修正方向,不允许其偏离。同时,通过创造将优秀的文化基因继承下来服务于现今,正如有一句话所说:“我们继承传统,却不见传统的痕迹。”直到有一天我们意识到自己创造了后人的传统。

我们时常思考,如何理解艺术,如何看待民族民间舞?职业舞者的身体需求是什么?职业舞者的标准是什么?我们需要让整个行业的发展更加科学、规范,乃至国际化,更具有活力和创造力,明白历史发展下中国民族民间舞的演变过程,了然今天所做的事情,明天才知道怎么走。

我们在为世界的文化保护和传承做一件有效且具有价值的事情,因为可能消失的事情不会在这里消失。我们依照传统模样的东西,做了无数种新的样子;强化了舞者风格和肢体的表现力,情感的多样性。事实上我们制造了一个更大的表现空间,换了一种舞台的表现方式展现传统意义上的民族民间舞,这正印证了这样一句话,“我们离传统的民族民间舞远了,但是离今天的民族近了”。

感谢参与这套丛书编写的无私奉献智慧的所有专家、学者,感谢那些一直默默从事中国民族民间舞职业化教育事业,为学科的发展辛勤付出的民间舞人,也要感谢多年一如既往的执着与努力的中国民族民间舞系教师团队。

正值学院甲子诞辰,我们倾力奉上这套丛书以表赤子对母亲最诚挚的祝福,借此以飨读者。

A handwritten signature in black ink, appearing to be '李' (Li) followed by some stylized characters.

2014 年 10 月于京西

口述史作为史学研究的一种方法,近年来得到了较快的发展。什么是口述史,国内外学者给予了不同的定义:如“出于历史重构的意图对于过去事件的参与者或目击者的调查访问;通过有准备、以录音机为工具的采访,记述人们口述所得的具有保存价值和迄今尚未得到的原始资料;收集当事人或知情人的口头资料,整理成为文字稿,是受访者与历史工作者合作的产物;以及口述史是口头的、有声音的历史,是亲历者叙述的历史”等等。

通过上述表述大致可以将口述史的概念定义为:“口述史,既指一种收集和传播史料的方法,又指全部或部分以这种史料为依据的文献,即以搜集和使用口头史料来研究历史的一种方法,或由此形成的一种历史研究方法的学科分支。相对于文字资料,它通过有准备的、利用科技设备为工具的采访,收集当事人或知情人的口头资料。经与文字及其他档案核实,整理成为文字或影像素材,再经研究加工编辑,撰写拍摄成各种口述历史专著及口述纪实纪录片。”

对于口述史的由来,学界普遍认为它始现于远古时期历史文献大量出现之前,人们通过口头转述将历史流传下来,如巴比伦史诗《吉尔伽美什》,印度的《摩诃婆罗多》《罗摩衍那》,古希腊的《伊里亚特》《奥德赛》以及中国藏族的《格萨尔王传》、柯尔克孜族的《玛纳斯》、蒙古族的《江格尔》等著名的史诗。由此可见“因事找人,因人找事”,选取历史事件中的亲历者、见证人口述历史本是历史学的源头,这在中外都一样,只不过由于文献的日益丰富和后代史学家重视文献,口述史日渐

衰落。现代意义上的口述史,产生于 20 世纪 40 年代的美国,当时建立了哥伦比亚大学口述史研究室和森林史协会,是最早的两个口述史研究中心。

当前中国史学的发展有两大趋势:一是田野调查引起史学研究者的关注;二是口述史的兴起。这两者标志当代史学研究的视野从单纯的文献求证转向社会、民间资料的发掘,这是历史学进入 21 世纪的重要倾向。对传统的史学研究方法来说,口述史学无异是一场革命性的变革。越来越多的读者青睐于口述历史作品,原因有三:一是口述作品涉及的人和事,多数是过去人们了解较少的,带有一定的“揭秘”性质,当事人生动的口述叙述,既满足了人们的探秘心理,也有助于人们了解历史的真相;二是非常注重对历史细节的回顾与描述,历史的丰富性和鲜活性得到了彰显,从而将枯燥的历史还原成有血有肉的历史;三是在记录的同时也传播了这段历史,让读者和观众了解和回想起这段历史。同时留下的口述比书籍更少一些记录者的痕迹,作为读者和观众,可以直接地接受口述者讲述的史实,因而更真实。

国家有大的历史,有正史的记录,但这些正史往往是概括的,抽象的,粗线条的,在这个大背景下,个人的命运,人民生活会有什么样的反映,作为大历史是无法记录的。口述实录,用第一人称讲个人生活,讲命运,它就是大历史的补充,它比大历史更可读,更具体,更生活。当然口述史在世界范围内的兴起与日益进行的社会变迁密不可分。民权运动、反战、女权主义、后现代思潮的风起云涌充分调动起普通人的兴趣和参与热情,他们希望通过口述史,用自己的声音,创造属于他们自己的历史,表明什么是“历史的重要性”。

中国民族民间舞学科做口述史,如前文所述是一种历史潮流的驱使,也是学科深度发展的必然。舞蹈作为一门以人体为载体的艺术形式,虽然语言文字出现后