

中国当代舞蹈 创作与研究

舞动奇迹三十年

舞蹈创作与政治文化的结缘方式

舞蹈创作主体意识的启蒙

中国传统舞蹈创作的主题嬗变和题材拓展

舞剧题材视角创新

当代舞蹈编导的社会责任感

慕羽 / 著

中国文联出版社

谨以此书献给中华人民共和国建国六十周年

中国当代舞蹈 创作与研究

舞动奇迹三十年

慕 羽 / 著

中国文联出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国当代舞蹈创作与研究/慕羽著.-北京:中国文联出版社,
2009.10

ISBN 978-7-5059-6574-4

I.中… II.慕… III.舞蹈艺术-创作方法-中国 IV.J704

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第167500号

书 名	中国当代舞蹈创作与研究
作 者	慕 羽
出 版	中国文联出版社
发 行	中国文联出版社 发行部 (010-65389150)
地 址	北京农展馆南里10号(100125)
经 销	全国新华书店
责任编辑	李小欧
责任校对	李 丹
责任印制	李寒江
印 刷	北京盛世双龙印刷有限公司
开 本	710×1000 1/16
印 张	22
版 次	2009年10月第1版第1次印刷
书 号	ISBN 978-7-5059-6574-4
定 价	36.00元

您若想详细了解我社的出版物

请登陆我们出版社的网站<http://www.cflacp.com>

中文摘要

本书是笔者在博士论文的基础上撰写的，既是一本适合于高等艺术院校舞蹈专业本科和研究生阶段的舞蹈史论教材，也是一本社会科学理论的学术著作，对中国当代舞蹈文化进行了理性的归纳和审视，将会带给舞蹈学、艺术学、文化学读者一种全新的舞蹈文化理念。本书在一般的历史研究、审美研究中加入政治文化学的因素，运用跨学科研究方法，从一种整体性的政治文化视角，重新审视新时期舞蹈创作活动转型的独特历史，着重研究中国改革开放以来舞蹈创作与政治文化之关系，来探讨“舞蹈创作”的政治文化意义。其中涉及的各种主题和问题都与这一任务相关联。

改革开放以来，我国当代舞蹈创作事业有了迅速发展，成就令人瞩目。从总体上讲，中国舞蹈和政治的关系，在外在形式上经历了一个从属政治到疏离政治，还应再到回归政治的过程。而这其中“政治”的含义发生了天翻地覆的变化。回顾三十年来走过的道路，我们一方面既欣喜于一个个奇迹的发生；另一方面我们更希望中国舞蹈未来的“多元共生”的道路呈现出常态化的不断与中国时代相融合的路径。

本书由“绪论”、“正文”（四个章节）和“结论”三个部分组成。书中也会涉及到20世纪以来舞蹈创作与政治文化的关系，为了本书更有现实意义，笔者将重点放在了改革开放以来的研究范围上。从改革开放初期到21世纪初，中国舞蹈创作活动发生了奇迹般的整体转型，总的趋势是舞蹈创作与政治文化的“融合”。在80年代、90年代和21世纪初这三段时期中，舞蹈创作的话语体系建构、创作模式、演出方式，以及有关其“合法性”的解读，逐渐奠基成形，并体现出不同特点，呈现出与政治文化之间从“融合”的自发启动——“新启蒙”，到自觉推进——“一体多元的端倪”，再到近年全面加速推进——“多元化铺开”的态势。以政治文化的视角来审视舞蹈艺术创作，将舞蹈创作看做跨政治文化传通的“政治文化社会化”的双向活动，揭示影响舞蹈创作的政治文化氛围，侧重探讨舞蹈创作走向的政治文化意义和舞蹈编导从事创作的政治文化心态及其类群划分，尤其是在我国官方主导政治文化转型变迁的生态下，舞蹈创作经历了一个挣脱政治话语束缚、摆脱“工具”关系的“去政治化”，走向舞蹈艺术本位的努力，笔者尤其关注“舞蹈”在建构“本体”和“舞蹈人”在建立“主体”的过程中的成就、坎坷与偏差。主要涉及舞蹈的形式创建、内容建构、作品评价、舞蹈编导类群，以及与创作相关的舞蹈运动、舞蹈论争、舞蹈思潮、舞蹈创作演出体制等，并针对现实问题提出舞蹈创作应在多元共生、尊重差异的

状态下实现舞蹈自主介入社会、自主介入新的意识形态建设、自主参与构建和谐社会的“再政治化”，使舞蹈创作与政治文化的“融合”关系朝向“和谐”的更高境界迈进。对于舞蹈创作进行内外部的论述，表面上触及的是两个层面，但从整体上看，二者都关联着在政治文化氛围下舞蹈创作活动的变迁及意义。本书力求尽量回到原初的现场，从共时的角度展现复杂的历史表象，从而有别于一般有关舞蹈创作的线性研究。

Abstract

This book comes out from Mu Yu's doctoral dissertation of China Art Academy in 2007. The book attempts to explore the "new period" of contemporary Chinese theatrical choreography focusing on its history from a political-cultural perspective, explaining and reviewing the changes of choreography and choreographers of Chinese theatrical dance since China's reform and open door policy in the late 1970s.

The book is a systematic effort to arrange, analyze and examine contemporary Chinese choreographers' groups, choreographic philosophy and ideas, and performing systems in the background of transitional political culture in the reformist age. It will also set up a framework of analysis and use it to analyze the complex interactions between the changing political culture on one side and the contemporary choreography in China in last three decades on the other.

Key words: Political Culture; Choreography of Theatrical Dance in China; Guiding Principles for Arts; the Discourse of State Ideology; Public Discourse; Discourse of Paradigm, Individualistic Discourse; Dance as Public Enterprise; Dance Industry; Dance Profession.

目 录

绪 论	1
第一节 研究对象	1
一、研究范围	1
(一) 中国现当代舞蹈史的断代问题	1
(二) 中国现当代舞蹈史的分期问题	4
(三) 中国现当代舞蹈编导的“代际”划分	7
(四) 解读舞蹈创作的精神实质	10
(五) 舞蹈创作和演出的关系	13
二、历史回顾和前人工作的综合评述	15
三、知识空白	17
第二节 研究方法	17
一、“创作舞蹈”的生态环境与生态项	17
二、理论基础和分析:作为研究方法的政治文化视角	18
(一) 西方学者有关“政治文化”的概念	19
(二) 中国学者有关“政治文化”内涵的界定	20
(三) 引入“政治文化”视角的原因	23
三、研究设想:本课题研究的基本思路	27
(一) 关于使用哪种政治文化分析方法的问题	28
(二) 关于如何进行具体分析的问题	29
四、实验设计(研究过程)	34
第三节 研究目的和意义	34
一、政治文化角度之于研究的目的	34
二、政治文化角度之于研究的意义	35
三、政治文化角度之于研究的预期结果	36
 第一章 历史回顾:(20 世纪上半叶到新中国改革开放前)	
舞蹈创作与政治文化的结缘方式	37
第一节 20 世纪上半叶舞蹈艺术和政治文化的自觉联姻	37

一、在西方多元舞蹈文化的传播中滋生的中国舞蹈	38
二、战斗文艺的孕育——从“进步舞蹈”到“革命舞蹈”	39
三、抗战期间的战争文艺文化传统——“救亡”	42
四、抗战后的舞蹈文化新格局——“翻身”	45
第二节 建国后十七年政治文化语境与舞蹈艺术创作氛围	47
一、建国后十七年中国舞蹈创作的政治文化语境	48
(一)“十七年”的舞蹈创作观	49
(二)舞蹈职业化的第一步——无产阶级舞蹈人的组织建构	51
(三)政府主持下的舞蹈演出	53
二、建国后十七年中国舞蹈创作与政治文化的结缘—— 无产阶级舞蹈艺术一枝独秀	54
(一)无产阶级舞蹈作品	54
(二)舞蹈创作主体的自我改造	60
第三节 “文革十年”政治文化浩劫和舞蹈艺术性质的裂变	62
一、“文革十年”中国舞蹈创作的政治文化语境	63
二、“文革十年”中国舞蹈创作与政治文化的 结缘结缘——阶级斗争为纲	65
第四节 文革后恢复期的舞蹈创作与政治文化的 关系——“批判”与“恢复”	67
小结	70
第二章 新启蒙：80年代舞蹈创作与政治文化的结缘方式	72
第一节 80年代中国舞蹈创作的政治文化语境	73
一、80年代舞蹈创作的政治文化语境的重建	74
(一)文艺创作指导思想“政治合法性”的重新建构	74
(二)寻求对“文革”前、中、后三个时期舞蹈创作的 “政治判断”	78
二、80年代政治文化语境对舞蹈艺术创作氛围的影响	79
(一)党对新时期舞蹈文艺工作领导权的重组	79
(二)舞蹈院团体制的重新建构	81
(三)80年代中国舞蹈演出类型	85
(四)在变化的政治文化生态下展开的舞蹈论争和讨论 ——中西舞蹈大讨论	86
第二节 舞蹈新启蒙意识：80年代舞蹈的政治文化意义 和编导的政治文化心态	104

一、80年代传统舞蹈艺术创作的文化意识和本体意识启蒙	108
(一) 对民族传统舞蹈文化的重新认知	108
(二) 超越了政治符号的民间话语	116
(三) 中国舞剧诠释文学意义	120
(四) 舞蹈创作的现实意义	123
二、现代舞蹈话语再次登场	125
(一) 现代舞蹈话语再次登场的人文意义	126
(二) 现代舞蹈话语再次登场的“现实主义”特色	127
(三) 现代舞蹈话语再次登场的主题类型	129
三、舞蹈创作主体意识的启蒙	133
(一) 创作主体意识启蒙与艺术创作意识	133
(二) 政治文化生态下的艺术创作主体及其道路选择	136
小结	142

第三章 一体多元的端倪：90年代舞蹈创作与政治

文化的结缘方式	145
第一节 90年代中国舞蹈创作的政治文化语境	145
一、90年代中国舞蹈创作的政治文化语境的特点	145
二、90年代政治文化语境对舞蹈艺术创作氛围的影响	149
(一) 舞协系统建构上的变化	149
(二) 90年代中国舞蹈演出类型	150
(三) 中国“计划式”和向“市场式”初步过渡的 舞蹈演出体制	153
(四) “一体多元化”初露端倪	156
(五) 舞蹈论争和讨论	159
第二节 90年代中国舞蹈创作新走向的政治文化意义	170
一、中国传统舞蹈创作的主题嬗变和题材拓展——“国家意识 形态话语”中“公共话语”精神内容的自觉推进	170
(一) “寻根舞蹈”——“民族文化寻根”	172
(二) “主旋律”的谱写——探求“国家政治意识 形态话语”的美学形态	178
(三) 舞剧题材的视角创新	185
二、舞蹈创作话语体系的变化——从“范式话语”到 “个人话语”美学形态的自觉推进	186
(一) 编舞技法的渗透	188

(二) 民间舞的“现代”话语体系	193
(三) 对既往古典舞话语体系的质疑	197
(四) 现代舞的“身份”认定	199
第三节 90 年代舞蹈艺术工作者的政治文化心态和艺术道路选择	203
一、尴尬的“市场化”转型	205
二、编导类群的特点	209
小结	214

第四章 多元化的铺开: 21 世纪初舞蹈创作与政治文化的

缘起方式 (2001—2008)

第一节 21 世纪初中国政治文化的新气象与舞蹈艺术创作氛围	219
一、21 世纪初中国舞蹈创作的政治文化语境的新气象	220
二、21 世纪初政治文化语境对舞蹈艺术创作氛围的影响	223
(一) 舞蹈市场化的发轫	223
(二) 舞蹈演出类型的分析	225
(三) 对舞蹈院团体制改革的若干思考	228
(四) 多元化的铺开	232
(五) 舞蹈创作论争	237
第二节 21 世纪初中国舞蹈创作新走向的政治文化意义解读—— 从“范式话语”到“个人话语”美学形态的加速推进	251
一、舞蹈创作的话语变革	252
(一) “民间”话语的现代化	254
(二) “民间”话语的原生化	256
(三) “民间”话语的时尚化	259
(四) “古典”话语的多样化	260
(五) “西方现代”话语的本土化与国际化	263
(六) “西方古典”话语的本土化与现代化	265
二、舞蹈创作的技法革新	267
(一) 构筑新的舞剧“人物形象”、“人物关系” 和“结构模式”	268
(二) 摆脱风格性舞种的限制	269
三、“现代大歌舞”体裁的变迁	271
第三节 21 世纪初中国舞蹈创作新走向: 政治意识与市场意识的互动—— 21 世纪初舞蹈编创者的政治文化心态和艺术实践	274
一、中国当代舞蹈编导的类群划分和价值定位	276

(一) 解读“主旋律”舞蹈	277
(二) 对市场力量的归顺	282
(三) 体制内外的“人文探索”	287
二、当代中国舞坛呼唤大师	292
三、当代舞蹈编导的社会责任感	293
小结	296
 结论：从“融合”走向“和谐”的舞步——从政治文化	
角度，对中国当代舞蹈创作的理解	299
一、中国舞蹈界“再政治化”，理性增强舞蹈的“政治”活力	303
二、舞蹈创作规律是舞蹈艺术规律和市场规律的统一	307
 附 录	312
参考文献	328
后 记	331
致 谢	335

Chinese Contemporary Choreography and Chinese Political Culture

Table of contents

Exordium	1
0. 1 Research object	1
0. 1. 1 Range of study	1
0. 1. 1. 1 The history-dividing of modern and contemporary Chinese choreography history	1
0. 1. 1. 2 The periodization of modern and contemporary Chinese choreography history	4
0. 1. 1. 3 The generations of contemporary Chinese choreographers	7
0. 1. 1. 4 The essence and spirit of choreography	10
0. 1. 1. 5 The relationship between Chinese choreography and performance	13
0. 1. 2 A panorama of research achievements of past generations	15
0. 1. 3 Innovations and contributions	17
0. 2 Research Methodology	17
0. 2. 1 Ecological aspects of Chinese contemporary choreography	17
0. 2. 2 Theoretical basis; Research Method in Political Culture	18
0. 2. 3 Structure of the book	27
0. 2. 3. 1 Chinese choreography; one of the ways of Political Culture socialization	28
0. 2. 3. 2 Chinese choreography in Political Culture	29
0. 2. 4 Research process	34
0. 3 Purpose and significance of study	34
0. 3. 1 Purpose of study in the Political Culture perspective	34
0. 3. 2 Significance of study in the Political Culture perspective	35
0. 3. 3 Research results in the Political Culture perspective	36
 Chapter 1 A review of the history of the relationship between Chinese Political Culture and Chinese choreography; 1900 – 1978	37

1. 1 Combination of Chinese Political Culture and Chinese choreography in the first half of the twentieth century	37
1. 1. 1 The emerging of Chinese theatrical dance under the influence of Western dance multi-culture	38
1. 1. 2 From Individual progressive dance into Communist revolutionary dance	39
1. 1. 3 The Communist revolutionary dance subject of SAVING THE NATION FROM EXTINCTION for the War of Resistance	42
1. 1. 4 The new pattern of Chinese choreography after the War of Resistance	45
1. 2 The Relationship Between Chinese Political Culture and Chinese choreography in the first 17 years after the founding of the People's Republic of China	47
1. 2. 1 Chinese choreographic context under the influence of Chinese Political Culture, 1949 – 1966	48
1. 2. 2 Chinese predominant proletarian Choreography, 1949 – 1966	54
1. 3 Chinese Political Culture and Chinese choreography during the infamous Cultural Revolution, 1966 – 1976	62
1. 3. 1 Chinese choreographic Political Culture context, 1966 – 1976	63
1. 3. 2 Chinese choreography TOOK CLASS STRUGGLE AS THE KEY, 1966 – 1976	65
1. 4 The relationship between Chinese Political Culture and Chinese choreography, 1976 – 1979	67
 Chapter 2 New enlightening: the relationship between Chinese Political Culture and Chinese choreography, 1979 – 1989	72
2. 1 Chinese choreographic Political Culture context, 1979 – 1989	73
2. 1. 1 Choreographic context reconstruction, 1979 – 1989	74
2. 2. 2 Chinese choreographic context under the influence of Chinese Political Culture, 1979 – 1989	78
2. 2 The political culture significance of Chinese choreography and the political Culture mental attitude of Chinese choreographers, 1979 – 1989	104
2. 2. 1 Culture significance and dance itself consciousness of Chinese traditional choreography, 1979 – 1989	108
2. 2. 2 Recurrence of modern dance language	125
2. 2. 3 The great independence in thought and action of Chinese choreographers	133

Chapter 3 Signs of the pluralistic integration: the relationship between Chinese Political Culture and Chinese choreography, 1989 – 1999	145
3. 1 Chinese choreographic Political Culture context, 1989 – 1999	145
3. 1. 1 Choreographic context reconstruction, 1989 – 1999	145
3. 1. 2 Chinese choreographic context under the influence of Chinese Political Culture, 1989 – 1999	149
3. 2 The political culture significance of Chinese new choreography, 1989 – 1999	170
3. 2. 1 Subject matter and theme: from Ideological Discourse into Public Discourse	170
3. 2. 2 Dance language system: Discourse of Paradigm into Individualistic Discourse	186
3. 3 The political culture mental attitude and artistic choice of Chinese choreographers, 1989 – 1999	203
3. 3. 1 Awkward market-oriented transformation	205
3. 3. 2 The characteristics or features of Chinese choreographic groups	209
Chapter 4 The pluralistic integration are flourishing: the relationship between Chinese Political Culture and Chinese choreography, 1999 – 2008	218
4. 1 Chinese choreographic Political Culture context, 1999 – 2008	219
4. 1. 1 The new atmosphere of choreographic context, 1999 – 2009	220
4. 1. 2 Chinese choreographic context under the influence of Chinese Political Culture, 1999 – 2008	223
4. 2 The political culture significance of Chinese new choreography, 1999 – 2008	251
4. 2. 1 The discourse development of Chinese new choreography	252
4. 2. 2 The dance technique renovation of Chinese new choreography	267
4. 2. 3 The transformation of Chinese Modern Variety	271
4. 3 The political culture mental attitude and artistic choice of Chinese choreographers, 1989 – 1999	274
4. 3. 1 The characteristics or features of Chinese choreographic groups	276
4. 3. 2 Lack of great masters in Chinese contemporary dance field	293
4. 3. 3 Chinese contemporary choreographers' sense of social responsibility	296
Conclusions and expectation	299

5.1 The Repoliticization of Chinese contemporary choreography	303
5.2 The artistic laws and market laws Chinese contemporary choreography	307
Index	312
Bibliography	328
Afterword	331
Acknowledgements	335

绪 论

第一节 研究对象

一、研究范围

本书论及：中国（内地）改革开放以来，在转型的政治文化氛围和语境中的专业舞蹈创作。首先需要指出的是，本书“中国内地”指称由中华人民共和国政府直接全权管辖的中国部分，从政治意义上理解，大陆（内地）就只是指社会主义制度的中国地区，这个地区由中国共产党执政。如今的“大陆”和近些年来形成的“内地”概念，已经不是地理名词，而是一个政治名词，是为了区别香港、澳门、台湾而形成的称呼。其二，本书研究对象中的“舞蹈”指相对于“自娱性舞蹈”（生活舞蹈或社交舞蹈）而言的“表演性舞蹈”（艺术舞蹈），即专门为观众欣赏而由专业人士创作和上演的舞蹈节目或剧目。表演性艺术舞蹈和参与性自娱舞蹈是一对概念，英文名称分别是“performance dance”（concert dance）和“participation dance”（social dance）。本书所指“舞蹈”也不包括专门为“镜头”而创作的艺术舞蹈（这种形式在西方比较普遍），尤其是随着数字化技术的不断发展，“数字媒体”日益成为当今艺术舞蹈创作的另一项载体和传播媒介。其三，本书所论“舞蹈创作”也有特定的内涵。

下文将对本书所论及“中国当代舞蹈创作”这个特定范围中所包含的具体问题作具体分析，包括：中国现当代舞蹈史的断代和分期、中国现当代舞蹈编导的“代际”划分、舞蹈创作的精神实质、舞蹈创作和演出的关系等。

（一）中国现当代舞蹈史的断代问题

首先需要表明的是，“现当代舞蹈史”中的“现代舞蹈”与“当代舞蹈”的概念与作为舞蹈类型的“现代舞”与“当代舞”是不同的。

进行任何一种研究，首先必须弄清对象“是什么”，然后才能追究“为什么”。历史断代与分期问题，是研究者在从事长时段历史叙述和研究时，所不能回避的一个问题。在中国舞蹈史的研究中，有学者明确指出，就断代问题来说，在现当代史的研究中，需明确的是上限，因为下限可以延伸到“现在进行时”的当下^①。对此，舞蹈界的学者们也达成了共识。在中国舞蹈研究界，对于中国

^① 于平，中国现当代舞剧发展史[M]。北京：人民音乐出版社，2004：2。

现当代舞蹈史的断代研究一直以来似乎从来就不是一个问题。因为舞蹈研究者一直采取的是传统的历史断代法,最具代表性的有以下几本论著:《20世纪中国舞蹈》(1992年出版)、《当代中国舞蹈》(1993年出版)、《中国现当代舞蹈史纲》(1999年出版)、《中国近现代当代舞蹈发展史 1840—1996》(2000年出版)、《新中国舞蹈史:1949—2000》(2002年出版)、《中国现当代舞剧发展史》(2004年出版)等。

这些较有影响力的著作都明确以“1840—1949”来界定“近现代中国舞蹈”,并把“1949”当做“当代中国舞蹈”的上限。比如,在《中国现当代舞剧发展史》中,于平认为,既然是中国现当代舞剧发展史,其上限应与中国现代史同步,即从爆发了“五四”新文化运动的1919年算起^①。其代表观点是作为新型演艺形态的“中国舞剧”和作为真正能够代表20世纪中国舞蹈发展新方向的吴晓邦“新舞蹈艺术运动”都由“五四”新文化运动所促发,虽然真正意义上的“新舞蹈”和“舞剧”艺术比“五四”新文化运动晚了近二十年。再比如,在《新中国舞蹈史:1949—2000》中,冯双白明确指出:1949年10月1日,中华人民共和国成立。与所有历史分期研究一样,中国当代艺术史可以由此明确化出一条线^②。

由此可见,中国近现代、现当代舞蹈的断代与学界普遍接受的中国近现代、现当代历史的断代是重合的。虽然多年来学界总会有人提出林林总总的中国“古代史”、“近代史”、“现代史”、“当代史”断代分期新说,都没有对舞蹈界产生影响。这种传统的“现代舞蹈”和“当代舞蹈”的划分,主要有两个方面的原因:

其一,把“现代”和“当代”看做时间概念,进而把界定的依据定位在政治时期的断代上,例如1949年新中国成立,中国社会进入了社会主义时代,于是乎这个特别意义的政治时间也成了舞蹈时间断代(区分现、当代舞蹈)的依据,而并没有强调社会学意义上的“新时代”和舞蹈艺术意义上的“新时代”是否对应。冯双白在《新中国舞蹈史:1949—2000》中也指出,历史的发展虽然总是以一定的历史事件作为分期的明显标志,但是一个文学艺术的历史研究者却有理由不仅仅以政治历史分期作为自己研究的绝对标杆,而是应该更细致地总结出本门类艺术史的分期性标杆^③。对于起步较晚的中国舞蹈史研究显然更为看重新中国成立后的分期性标杆,而不是对现当代舞蹈史的断代问题产生疑问,因为

① 于平,《中国现当代舞剧发展史》[M].北京:人民音乐出版社,2004:2。

② 冯双白,《新中国舞蹈史:1949—2000》[M].(新中国艺术史系列),长沙:湖南美术出版社,2002:1。

③ 冯双白,《新中国舞蹈史:1949—2000》[M].(新中国艺术史系列),长沙:湖南美术出版社,2002:1。