

试析中国芭蕾与群众文化艺术

唐亚伟 孔子研究院收藏展览部 山东曲阜 273100

摘要:芭蕾是国际性的舞蹈艺术,我国虽然有《白毛女》、《红色娘子军》等经典中国芭蕾舞剧,但是无论从市场占有率和观众欣赏水平方面都处于相对低下的状况。在市场经济大潮中,芭蕾怎样才能得到观众的接受和喜爱?文章指出:中国芭蕾的市场前景与群众文化艺术相关,有必然的依存关系,到群众中去宣传芭蕾,创作富有民族文化传统的剧目,努力提高观众的观赏能力,让芭蕾作为素质教育课进入中小学,势在必行。

关键词:芭蕾舞 高雅艺术 民族文化 群众文艺

作者简介:唐亚伟,女,汉,1982年3月,籍贯山东济宁,研究方向为群众文化,现任职于孔子研究院收藏展览部。

【中图分类号】G122 【文献标识码】A 【文章编号】1002-2139(2009)-17-0087-02

中国人学习芭蕾已有七八十年的历史,早在上世纪30年代,上海、哈尔滨等地就有舞者学习芭蕾。1950年,舞蹈家戴爱莲首创将芭蕾舞剧《和平鸽》搬上北京的舞台。在将近60年漫长的历史进程中,西方芭蕾舞逐渐形成了被中国人接受和喜爱的“中国芭蕾”。上世纪60年代中期,中国芭蕾以《红色娘子军》、《白毛女》等为代表的成功演出,为西方芭蕾在中国的民族化迈出了可喜的一步。上世纪70年后期成立的北京舞蹈学院,使我国舞蹈教育产生了巨大变化,而后,中国舞蹈在国际舞台上争芳斗艳,优秀者不断涌现。

在上世纪80年代中期,北京舞蹈学院附中芭蕾专业学生李莹经过几年努力,在国际舞台上勇夺了两块金牌,这极大地鼓舞了国人学习芭蕾舞的热情。而后,随着改革开放的浪潮,中国的芭蕾舞者被深深地激励着。宽松的创作环境,使许多编导摆脱了过去的束缚,超越了固有的观念,他们敢于创新,把中国传统文化、民族文化融入芭蕾舞中,编导出了很多国人熟悉的、富有民族内涵的中国芭蕾舞剧,如《祝福》、《玄风》、《梅兰芳》、《图兰朵》、《黄河》、《梁祝》、《二泉映月》、《牡丹仙子》、《牡丹亭》等等。

中国芭蕾舞者经过艰苦卓越的奋斗,逐渐使西方芭蕾变成中国芭蕾,而且在国际大赛中不断获奖,在国际舞台上占有一席之地。但是,中国芭蕾今后在国内的市场前景如何?回答这个问题并非易事。

笔者认为,中国芭蕾市场的前景与国内群众文化艺术有必然的依存关系。不可否认,改革开放30年,随着经济繁荣和社会的进步,人们对欣赏艺术精品的渴求更加迫切。如同交响乐、绘画、雕塑、摄影等艺术形式深得广大群众喜爱。有些人甚至还会花费昂贵的价钱去观看、欣赏或购买收藏。但是,芭蕾舞毕竟源于西方,她的艺术特征是以下肢腿和脚的外开性和昂首挺胸为主,舞姿从内向外,足尖站立等构成一套独特的运动符号,反映着芭蕾舞飞身向上的民族情结,具有浓厚的贵族气息和绅士风度。她的轻盈、飘逸、向上、挺拔的舞姿和气质使得很多人喜爱,甚至为其痴迷,与中国舞蹈反映东方民族眷恋大地的民族情结不同,更有东西方传统文化差异。要使群众普遍认识、了解、喜爱芭蕾,并真正达到欣赏,要有一个漫长的过程,而这就关系到观众的欣赏水平,关系到一种群众文化的诉求。

英国资深舞蹈家、芭蕾教师、编导理查德格拉奇,在2001年北

京舞蹈学院短期教学期间观看了中国五大芭蕾舞团的演出后颇有感慨。他在文章中曾说过:“特别令人忧虑的是,观众的反应除了对每个高高托起和高技巧的单腿原地转报以掌声外,观众对舞蹈的真正精彩部分并没有表现出相应的观赏水平……”他一语道破了中国观众对芭蕾舞的观赏态度。可见,提高观众对芭蕾的观赏能力具有复杂性和长期性,需要中国芭蕾舞人和群众文艺工作者的共同努力。

中国芭蕾怎样才能得到观众的接受和喜爱呢?

一、高雅艺术大众化,体育馆里演芭蕾

关心和喜爱芭蕾舞的广州人都记得,1998年初广州首开先河,“98年元旦世界芭蕾舞精品之夜”的两场演出就是在广州天河体育中心体育馆举行,虽然有不尽完美之处,但大多数广州观众是非常欢迎这种高雅艺术低消费的尝试。正如张丹丹团长说的广芭走进校园和社区进行芭蕾艺术的知识普及,是为了培养欣赏芭蕾舞的观众。走进高校进行免费的芭蕾舞演出,就是要让更多的人了解芭蕾,爱上芭蕾,冲击中国芭蕾的未来发展之路。由于芭蕾舞具有独特的运动符号以及东西方几千年来的文化背景差异,广大观众对舞蹈所表现的真实意义不能理解,甚至如同雾里观花,更谈不上“喜欢”。事实很清楚,只有大幅度扩大芭蕾舞认知的覆盖面,才能真正繁荣中国的芭蕾市场。而仅少数专家和领导观看演出,即使是获大奖的精品仍是属于少数人的,真正意义的繁荣就是要吸引越来越多的普通观众走进剧场,使人们普遍认识、了解、喜爱和真正懂得欣赏芭蕾。

二、芭蕾舞剧融民族文化,专业人员投身群众文艺

上世纪60年代中期,上海芭蕾舞团的艺术家们,在保持古典芭蕾风格的基础上,敢于创新,以我国民间故事为题材排演了芭蕾舞剧《白毛女》、《红色娘子军》,受到了全国广大观众的喜爱,并在世界各地演出,受到高度关注和欢迎,成为我国芭蕾舞剧的“红色经典”之作。四十几年间,《白毛女》在国内上演1500多场,在国际芭蕾舞大赛上荣获过二十几枚奖牌。原因何在,除了在演出技巧和表演风格上保持古典芭蕾本质外,更重要的是它把中国的民族文化融入到了剧目中,艺术家们在编剧过程中,首先自身思想解放、理论创新,充分了解了观众的渴求,创作出了反映我国现实社会的

(下转第89页)

“天人合一”的思想的明确体现。

中国人自古崇尚自然,认为宇宙是无限的,他们并不站在自然的对立面与之抗衡,而是投身自然,与自然融入到一起,即所谓的“天人合一”。《易经·系辞》第二章直接写出了艺术法象自然的观念,“古者庖牺氏之王天下,仰则观象于天,俯则观法于地,观鸟兽之纹与地之宜,近取诸身,远取诸物,于是始作八卦,以通神明之德,以类万物之情。”这里可以看到八卦形成的一种说法,就是观天、观地、仔细去看动物身上的花纹、近看自己、远看万物,于是提出了八卦,即:天(乾)、地(坤)、雷(震)、风(巽)、水(坎)、火(离)、山(艮)、泽(兑),(但是八卦代表的却不是八种具体的事物而是八种性质)。因此八卦和六十四卦是写万物之象;这种观物取象而设计出来的图形或其他造物,可以说在中国历史中影响是极其深远的。阴阳概念的一个重要的指代“方与圆”直接影响了中国古代造物。“天圆地方”的意识正是从“观天”“观地”中推测出来的。玉璧、玉琮;一圆、一方;一礼天、一礼地,正是“天圆地方”意识的造物。

中国的艺术作品中经常能看到,西方寓言故事式的,虽然短小却在给人们讲解大道理,这种小中见大,平中见奇的艺术特色。《考工记》就有明确的提出了这种宏大而广阔的设计思维方式,“天有时,地有利,材有美,工有巧,和此四者,然后可以为良。”设计应该(上接第87页)

动人故事,真正把中国传统文化融入到了“芭蕾”之中。

群众文化属社会文化范畴,是公共文化中的一部分,社会科学与文化艺术这两个属概念的交叉部分构成了群众艺术。而群众艺术并不完全等同于文化艺术,群众文化的根本任务是提高全民的文化修养和精神文明水平。因此,让芭蕾专业人士投身群众文化艺术工作是大为有益的,让他们到基层的非专业团体工作,深入基层,宣传芭蕾,充分利用群众文化活动带动全民积极参与,从而形成良好的文化氛围。另外,目前受过大中中专和本科芭蕾专业和训练的演员和教师逐年增多,国家在培养人才方面应充分考虑市场需求和市场前景,增加一些有关群众文艺工作方面的课程或专业,有意识、有计划地安排芭蕾专业人员加入群众文化艺术行列,这样也可以开辟新的、广阔的就业市场。争取今后若干年内逐年实现每个地、市、县群众文艺团体(单位)有一名芭蕾舞专业人员,将芭蕾舞的演出深入到地、市和县,满足市场需求。

如何让投身群众文化艺术战线上的芭蕾专业人士宣传芭蕾?笔者体会到:必须依靠当地的领导和群众文艺工作者的大力支持,深入基层,走进学校、工厂、单位以及社区,开展各类芭蕾舞培训班,进行初期的芭蕾舞认知基础教育,让更多的人了解芭蕾,并最终爱上芭蕾。

三、素质教育势在必行,让舞蹈走进孩子中间

曾经在北京举行的亚运会,为了选拔火炬手,曾在上海市海选花季少女。闭幕后,上海资深舞蹈家颇有感受,认为在这群女孩子身上仍缺乏一种东西令其不够完美,那就是她们身上缺少一种经过芭蕾训练过的一种向上的“气质”感。目前,在高校素质教育中很多已开设《舞蹈艺术欣赏》课,这如同人们为了追求美和美的享受一样,还需要在电影、文学、音乐、绘画、雕塑等艺术精品中寻找自己的喜好,欣赏自己心中的美。而这种课程的开设主要是想提高从了解到懂得欣赏舞蹈艺术的素质教育,而人自身的形体美的素质,

顺应天时,适应地理,运用材料,适宜工艺,这四条加起来才可以得到精良的器物。很多人看到这段话可能觉得有点“言过其实”,设计就是设计,是一种视觉形式的体现,不免有故弄玄虚之意。但是这种追求内涵、追求阴阳的辩证关系正是中国特有的文化特色之一,中国美学的独特体现。如果中国的文化是脱离不了中国传统的意识形态的,那么艺术设计中存在着阴阳观念可以说正是中国艺术的特色体现之一

参考文献:

- [1]易思羽.中国符号[M].江苏:江苏人民出版社,2005
- [2]田自秉.中国工艺美术简史[M].浙江:中国美术学院出版社,2001
- [3]潘公凯.视觉传达设计[M].上海:上海书画美术出版社,2000
- [4]廖军著.视觉艺术思维[M].北京:中国纺织出版社,2001
- [5][日]杉浦康平.造型的诞生[M].北京:中国青年出版社,2002
- [6]《传统工艺之旅》,辽宁美术出版社,2001
- [7]《周易讲座》,金景芳讲述,吕绍纲整理,广西师范大学出版社,2005
- [8]《秦汉雄风》,浙江人民美术出版社,1999

也是需从小就接受训练的。因此,芭蕾舞基础训练作为六岁以上孩子的素质教育,让芭蕾舞走进中小学孩子中非常重要。正如著名的舞蹈艺术家、评论家欧阳逸冰的呼吁:让舞蹈从孤岛般的殿堂里解放出来,走到孩子们中间去,走到大中学生中间去,走到工棚、田野中间去……唤醒他们的舞蹈意识和潜能,然后,他们才会走进舞蹈艺术的剧场。

作为追求美的素质训练和形体训练,利用业余时间举办成年芭蕾舞培训班,其意义非同小可。首先,这种做法实际上弥补了一些人过去没有条件学习芭蕾舞的遗憾,让他们找回少儿时代的感觉,重塑青春的英姿和靓丽,同时可以强身健体,保持青春。总之,让芭蕾艺术作为一种新的文化进入每个家庭,成为家庭文化的内涵,可以很好地增添家庭的和谐因素。因为家庭文化是组成社会文化这个强大器官的细胞,也即群众文化的基础。

笔者相信,在各级政府的大力支持下,通过芭蕾专业工作者和广大群众文化艺术工作者的不懈努力,中国芭蕾必将逐渐被广大观众所喜爱与认同。不久的将来,会有越来越多的百姓观众争相走进高雅的舞蹈剧场去亲自感受令人神往,令人痴迷的中国芭蕾。

参考文献:

- [1]刘群杰,王淑香.舞蹈感畅想[J].舞蹈,1997(6)第47页
- [2]王丹.芭蕾透出真性情[J]文化月刊,2003(10)第29-31页
- [3]梅林.见证中芭十年成长——访赵汝薇[J].舞蹈,2006(8)第38页
- [4]欧阳逸冰.从扭秧歌说起[J].舞蹈,2005(7)第1页