

Research on the Innovative Development of the Performance Forms of Nanyin Music and Dance: Taking the Han-Tang Music and Dance Troupe in Taiwan, China as an Example

Meigui Huang

Zhejiang Yuexiu University of Foreign Languages, shaoshing, Zhejiang, 312000, China

Abstract

Nanyin music - dance is an innovative performing form of music and dance that emerged in the process of inheriting and developing traditional Nanyin. "The Night Revels of Han Xizai" created by the Han - Tang Music and Dance Troupe in Taiwan is a relatively mature and representative work among current Nanyin music - dance works. Its continuous innovation in the form of Nanyin music - dance and beneficial attempts in expanding the performance space of Nanyin music - dance have played an important role in the development of Nanyin music - dance. However, in the process of innovation, the essence of Nanyin music - dance performance must be maintained. Only in this way can the "original ecology" of Nanyin be preserved.

Keywords

Nanyin music - dance; performing form; Han - Tang Music and Dance Troupe in Taiwan; innovative development

南音乐舞表演形式的创新发展研究——以中国台湾汉唐乐府为例

黄玫瑰

浙江越秀外国语学院, 中国·浙江 绍兴 312000

摘要

南音乐舞是在继承和发展传统南音的过程中产生的一种乐舞创新表演形式。台湾汉唐乐府编创的《韩熙载夜宴图》是目前南音乐舞作品中一部较为成熟和具有代表性的作品, 其对南音乐舞的形式进行不断的创新, 对扩展南音乐舞表演的表现空间等各方面进行有益的尝试, 都对南音乐舞的发展起了重要的作用。但是在创新的过程中必须保持南音乐舞表演的本质, 只有这样才能保持南音的“原生态”。

关键词

南音乐舞; 表演形式; 汉唐乐府; 创新发展

1 引言

南音, 又称南曲、南乐、南管、弦管, 主要由“指”、“谱”、“曲”三大类组成, 是我国古代音乐保存比较丰富、完整的一个大乐种^[1]。由于南音富有独特的民族风格和浓郁的乡土气息, 具有曲调优美、易学易唱的特点, 因而在闽南和海外拥有众多的知音。南音也称“弦管”、“泉州南音”,

是中国现存最古老的乐种之一。两汉、晋、唐、两宋等朝代的中原移民把音乐文化带入以泉州为中心的闽南地区, 并与当地民间音乐融合, 形成了具有中原古乐遗韵的文化表现形式——南音。但是目前随着潮流音乐的冲击, 使得南音受到了一定的排挤和挤压, 为了将这一古老的乐种加以传承和发展, 现在有很多的南音人对南音的表演形式进行了不断的尝试和创新, 从而出现了南音乐舞蹈这一表演形式。

南音乐舞是现代人们在保持传统南音本质的基础上, 采用南音的“乐”和梨园的“舞”结合起来创新的一种新的表演形式, 我国宝岛台湾的汉唐乐府从1996年开始大力的推行南音乐舞, 其中编创了大量优秀的作品, 代表性作品如《艳歌行》、《丽人行》、《教坊记》、《韩熙载夜宴图》、《洛神赋》等, 一直以来台湾汉唐乐府都是南音人普遍关注的一个重要研究课题。从目前对南音的研究成果可以明显看出,

【课题项目】浙江省绍兴市“2024年度绍兴市高等教育教学改革项目”专项课题《美育视野下越剧非遗文化在地方高校的传承与应用路径研究》研究成果(项目编号: SXSJG202433)。

【作者简介】黄玫瑰(1977-), 女, 中国福建人, 博士, 中级讲师, 从事戏曲舞蹈, 中国传统乐舞文化研究。

对南音音乐本体理论性研究还是比较丰富的,但是对南音乐舞的研究还比较少。《韩熙载夜宴图》作为台湾汉唐乐府中比较完善的一部的南音乐舞,下文笔者从“乐”、“舞”、“诗”三个方面分析和探讨南音乐舞这样新创的表现形式,通过对舞台艺术、核心内容、艺术社会形态三方面来分析南音和南音乐舞表现形式的不同。对于南音乐舞这一新的表现形式,对南音的艺术表现空间进行了扩展及其他方面的有益尝试。但是,另一方面,对保护南音这一古老的乐中本质的保持和传承来说,南音乐舞的舞蹈形式值得我们进一步的去研究和探讨^[2]。

2 南音乐舞的创新表演形式

在立足于传统南音的“原生态”和传统本质内涵的基础上,对传统的表演形式进行改革和创新,南音乐舞将南音的乐和梨园的舞蹈、中国的古诗词有机的融合在一起,以一种新的表现形式来表达南音所要表现的思想内容,成为一种集音乐、舞蹈、诗歌三方面为一体的创新表现形式。

2.1 南音的乐

乐是将人们的所思所想利用音乐来表达和抒发内心情感的一种艺术形式。南音中的乐主要采用南音中比较有代表性的四大名谱。以汉唐乐府的《韩熙载夜宴图》为例,其音乐吸取了南音四大名谱之中的《四时景》、《百鸟归巢》、《梅花操》、《起手板》等标题器乐大曲的精华,并且将南音中的一些具有代表性乐器的音质和技巧有机融入到南音乐舞的表演形式中。

台湾汉唐乐府对南音乐舞《韩熙载夜宴图》进行了表演形式的创新,在表演的过程中可以大概的分为沉吟、轻吹、听乐、歇息、观舞、散宴六幕,但是无论表现形式如何的变化南音的旋律始终贯穿于表演的全过程中,这使得南音所要表达的人的真情实感被观众所感受到,使得处处有南音。

2.2 梨园的舞

南音乐舞中的舞主要汲取应用的是泉州地方戏曲如梨园戏的科步动作^[6]。台湾汉唐乐府创作的《韩熙载夜宴图》的舞蹈动作,都是以梨园舞蹈动作作为基本元素来进行改编的;舞蹈中还汲取了大量泉州傀儡戏中科步动作的精华加以编排,其中具有典型性代表是舞妓王在巫山所跳的舞蹈,名字叫“绿腰”。“绿腰”是唐代代表性软舞的作品之一,对唐代的舞蹈起到了重要的影响作用^[3-4]。

2.3 中国古典诗词

中国的古典诗词是人们为了抒发自己的感情而即兴创作的一种文学作品,唐代是古典诗词的最高峰。台湾汉唐乐府的《韩熙载夜宴图》将古典诗词融入到乐舞中,用传统的南乐将古典诗词加以体现,采用另一种形式将作者的情感展示给观众,从而引起观众情感上的共鸣,同时也丰富了南音乐舞的素材,使得南音乐舞变得更加的雅致。《韩熙载夜宴图》中分别采用南唐李煜的《阮郎归》、韩熙载的《书歌姬

泥金带》、冯延己的《贺圣朝》三首诗词发表了思想离愁、暧昧情缘不同的情感,选用的三首诗词都和当时的社会环境相吻合。例如让歌姬利用琵琶作为道具吟唱李煜写的《阮郎归》这首古诗词:“东风吹水日衔山,春来长是闲、落花狼藉酒阑珊,笙歌醉梦间。佩声悄,晚妆残,凭谁整翠鬟?留连光景惜朱颜,黄昏独倚阑。”歌姬用一种温婉的语调来表达一种苦闷的心情,同时也是对宫怨的抱怨,以及一种思想离愁的情感。这首词也同样表达了韩熙载内心的想法,自然的引出了《书歌姬泥金带》^[5]。

3 南音乐舞的市场调查情况分析

南音乐舞是一种保持了传统南音的本质内涵而创新出的一种新的表演形式,这种集音乐、舞蹈、诗歌三方面为一体的表演形式,打破了原有南音单一的表现形式。在现实中这种的创新的南音乐舞应用如何,是否和媒体报道的一样好?我们对“南音乐舞”在现实社会中的不同受众者进行了问卷调查,从中可以看出80%的中小學生还是比较喜欢流行音乐,不喜欢南音,对南音乐舞的了解也比较的少;75%的年轻人对与南音和南音乐舞相比更加的喜欢南音乐舞;60%的南音学者则保存中立的态度;80%的南音老前辈还是坚持传统的南音表演形式,认为传统的表演形式才能够将南音的精髓表现出来,表演的南音才是最正宗、最地道的,对年轻人的看法是坚决反对的。虽然在南音的发展中出现了南音乐舞这种新的表演形式,但是在现实的南音发展中还存在很多的不足,一些年轻人只是一味的追求南音乐舞的表演形式,对南音的真正精髓和所要表达的情感没有加以深刻的认识 and 了解,虽然在观看南音乐舞的过程中兴致很高,但是之后根本没有留下什么印象,更不要说喜欢南音乐舞了。

为什么会出现在上面的情况呢?笔者对其进行了深入的分析和研究,认为是由下面几个原因造成的:1、中小学的学生比较喜欢流行音乐,不喜欢南音乐,甚至对南音乐舞根本不了解,这主要是因为这些学生所生长的环境,以及接收的教育和南音老前辈和南音学者这在这些方面都有着不同的区别。现在随着经济全球化和中西;文化的相互渗透,使得这些年轻的学生都更加的喜欢具有西方文化气息快节奏的文化形式。2、对南音没有一定了解的人们特别是年轻的学生,他们觉得现代社会的趋势应该是快节奏的,认为南音这种古来的乐种以及和社会发展相背离,不应该再学习和了解。让抱有这种思想的人去欣赏南音和南音乐舞,他们中的有些人的第一反应就是:不感兴趣。而有一部分人即使去观看,也是将观看的重心放在舞蹈上,只仅仅去感受舞蹈给他们带来的视觉上的冲击,根本没有对乐舞中的文化背景不感兴趣;3、南音学者大多都对南音保持着中立的态度,这是因为他们受到的教育和所处的文化环境不同所造成的。他们在很多的方面都还保持着矛盾的思想,又想传承传统的乐种,同时也喜欢现代的流行色彩,所以这些人会选择中立的

态度；4、南音的老前辈受传统的南音影响较深，对传统的南音表演形式情有独钟，对现阶段的创新表演形式存在很大的偏激。这是因为这些老前辈一生都受到着南音的影响，他们极力坚持要在严格遵守传统南音表演形式规律的基础上进行创新和传承，认为这样才能保持南音的古老韵味。

4 南音乐创新形式的研究

南音乐舞表演形式是在保存传统南音表演形式精髓的基础上进行了再创造，其是对传统南音的延续和创新，为南音的表演增添了更多的活力和生命力。但是在现实的南音乐舞表演形式的创新中怎样才能做到真正对传统南音的延续，这就需要在创新的过程中进行仔细的思考。

4.1 舞台艺术的差别

虽然南音乐舞是在南音的基础上将南音、梨园的科步以及古典诗词三者进行了有机的融合创新，但是从舞台艺术上看，南音和南音乐舞之间还是存在很大差别的。首先，从乐队的编排角度看，传统的南音在乐队的编排上有着严格的规定，将乐队组合分为“上四管”和“下四管”，在演出的时候必须要严格的按照规定去编排。而南音乐舞却打破了这种规定，比如在台湾汉唐乐府的《韩熙载夜宴图》中，将上四管放在了偏右处而不是传统南音中要求的舞台正中间。其次，从舞台设计上来看，南音的舞台设计比较淳朴，简单，纯粹就是为了让人们欣赏的，不带任何商业价值的，而在南音乐舞的舞台设计中大量加入了现代舞台的一些元素，如灯光、音响等，这些元素的加入可以让人们在欣赏乐舞表演时带来视觉上强烈的冲击，从而获得与观赏原有南音表演时心理上产生的审美差别。

4.2 核心内容的差别

南音乐舞是在南音的基础上加入了梨园的科步和诗词才创建出来的，那么这两者在核心的内容上有着什么差别，这种差别是否和南音乐舞设立的立足点最终能够回归南音是相吻合的？这又是一个值得大家去思考和研究的问题。

南音的表演是一种纯粹让人们欣赏的艺术形式，在表

演的过程中无论是采用怎样的形式最终都是为了达到以上目的，在南音中没有别的客观因素和别的目的，只有音乐，音乐是南音的核心，其贯穿于南音表演的全过程中，占据着重要的地位；南音乐舞却是将南音、梨园的科步、诗词等一些优秀的传统文化加以融合，并站在最终能够回归南音的立足点上。由于南音乐舞表演形式作为一种新的表演形式，在表演中融入了很多现代的因素，这一定程度上使得其最初的立足点发生了一定变化，人们在欣赏南音乐舞的过程中，既想对南音古典音乐进行欣赏但是又被优雅的梨园科步所吸引，现代元素的灯光、音响等不断的冲击着观赏者的视角和听觉，使得南音的核心地位被淡化了。所以，在创新过程中，应该把握好视觉和听觉两者的相互统一，使得这门艺术的核心和精髓深入人心。

5 总结

社会在发展，时代在进步，人类的审美观念也在不断的产生变化，要想将传统的南音加以很好的传承和推进，就必须在保持南音精髓的同时去寻求适合时代发展需求的表演形式，这样才能给南音注入一定的活力和新的表演色彩。南音乐舞表演形式的创新一定程度上是人们在探寻新的艺术形式的情况下创建的，我们希望有更多的像南音乐舞这种完善成熟的表演形式的出现，从而促进古老乐种的延续和发展。

参考文献

- [1] 《全唐诗中的乐舞资料》，{M}们音乐出版社，1987
- [2] 蔡雅艺，《观“台湾南音乐舞进故宫”探南音表演艺术之演变》，{J}艺苑，2008
- [3] 《泉州传统戏曲丛书—梨园戏表演科范图解》，{M}中国戏剧出版社，2000
- [4] 吴捷秋，《梨园戏艺术史论》，{M}中国戏剧出版社，1996
- [5] 王耀华主编，《福建南音》，{M}人民音乐出版，2002
- [6] 叶晓梅，《南戏遗响-梨园戏》，海潮摄影艺术出版社，2005