非遗在春晚中的创新性展现实现审美经验共享的机制研究

刘佳维

(中国传媒大学, 北京, 100024)

摘要:在国潮热、非遗热相继出圈后,我国国民对中华传统文化和非遗艺术的关注度日益提升。同时,随着互联网和科技的发展,非遗逐渐以数字化形式进入公众视野。在对非遗的创新性转化方面,总台春晚作为最大的官方平台,也致力于让非遗在舞台中与节目融合,实现非遗艺术全民共享,近五年来春晚收视率也实现逐年增长。本文将从审美学角度,探究非遗在春晚中的创新性展现实现国民审美经验共享的机制,为非遗的创新性保护与发展提供新思路,为春晚等传统节日舞台实现传统文化创造性转化提供参考。

关键词: 非遗; 春晚; 审美经验; 审美知觉; 仪式

中图分类号: J9 文献标识码: A

一. 引言

非遗,及非物质文化遗产,是中华文化之根,是民族创新力和创造力的重要源泉。习近平总书记指出:"要扎实做好非物质文化遗产的系统性保护,更好满足人民日益增长的精神文化需求,推进文化自信自强。"

近年来,非遗不断"破圈","非遗+文创""非遗+旅游""非遗+晚会""非遗+直播"等"非遗+"模式实现了非遗的活化传承。总台 2023 年春晚以"非遗+春晚"模式为优秀传统文化融入当代审美提供了新形式,如歌曲《百鸟归巢》中,首次选取南音著名的大谱,与谭维维的演唱有机融合。2024 年的总台春晚更是从歌曲、舞蹈、创意节目、民俗表演、杂技、武术等多种节目形态,到舞美设计、演员服装等都有非遗元素的创新性使用。非遗的创新性转化也让 2024 总台春晚的收视率提升到 34.6%,达到了近十年收视新高。可以说,春晚舞台成为了实现非遗文化共享的重要平台。

事实上,非遗保护如何实现文化共享,即"各美其美,美美与共"的理想,一直是非遗美学研究需要不断探寻的根本问题。国内早有学者开始研究非遗美学及其传承保护。高小康回应了非遗何以成为美学研究对象这一核心问题。他指出非遗是"过去的生活历史在社会发展和历史传承中演变、凝聚、升华,转换生成了心灵的文化形态,表现为一个文化群体特有的意象符号、地方性知识、想象力和情感体验,也就是最根本意义上的审美经验。"张娜提出,要以"审美"为中心重构手工艺文化;朱逸宁发现,传统节庆具有"事象之美",应以此为中心予以重构,以实现其在当代日常生活中的活态传承。可见,非遗的保护与传播离不开审美经验的共享,其中传统节庆可作为共享的重要渠道。但很少有学者进一步研究非遗在传统节庆中能否实现以及如何实现审美经验共享。这涉及到审美经验的性质、中华民族共享的审美经验、仪式和传统节庆与审美经验共享的关系以及非遗自身的特点。

在经过调查研究和数据分析后,发现在春节这一传统节庆,总台春晚这一传统仪式对非 遗共享实现效果较好。其中,春晚是唤起审美主体的中华民族共享的审美经验的场所,非遗 则作为一种地方性审美经验,是当今审美主体的审美对象。

因此,本文以非遗在总台春晚中的创新性展现为背景,从审美经验视角,深入探讨"春晚+非遗"实现审美经验共享的机制,从而为非遗如何在传统节庆的仪式中实现文化共享及春晚如何通过非遗提升收视率提供参考价值。

二、仪式的艺术表达与审美经验共享

(一) 集体意识与集体无意识

人类学家博厄斯也指出: "人类的一切活动都可以通过某种形式具有美学价值。"就此而言,非遗作为民众的日常生活文化,承载着民众日常丰满的情感、丰富的想象与完整的经验,有其特定的形式与内涵,无疑都是具有审美性的。从美学视角来看,非遗本质上体现着一种地方性的审美经验。

而要想研究地方性的审美经验如何变为中华民族共享的审美经验,就要先掌握中华民族 文化认同的由来。文化认同的核心是中华民族共同体意识,这就需要对中国历史文化背景下 人心灵意识的形成有所认识。而心灵意识既包含集体意识又包含集体无意识。集体意识是指 社会成员在特定社会环境中形成的共同的认识和行为模式,其构成了社会结构和社会秩序; 而集体无意识指在一定社会条件下,人们在特定的历史和文化背景下,通过共享经验、遗传 和环境因素形成的共同的心理结构和行为模式,其构成了心态结构和心态秩序。

(二) 审美经验共享的场所

1. 礼乐仪式对中华民族集体意识与集体无意识的建构

落实到具体的社会生活场景中,仪式对集体意识与集体无意识的形成起到了重要作用。 涂尔干认为,"通过举行仪式,群体可以周期性地更新其自身的和统一的情感;与此同时, 个体的社会本性也得到了增强。"可见,仪式是培养集体意识的重要场所。而哈维兰则强调 了仪式中的艺术活动的意义,"音乐、舞蹈或其他任何形式的艺术,开发了人们心里的易感 性。就像宗教一样,任何种类的艺术都表现了人类对秩序的追求。"可见,仪式中的艺术形 式和审美体验是直观且联通身心的艺术感化力量。通过艺术活动,仪式中的集体意识逐渐渗 透到人们的生活和心态中,并成为一种集体无意识。

回归到中国文化与历史背景下,中国自古以来就用礼乐仪式来不断强化民众的集体意识。《乐记》中记载,"礼以道其志,乐以和其声。"古人以礼制约人民,按等级来进行不同的装饰、生活,以音乐和舞蹈来调节人的情感。涂尔干提出,人类大多的意向都不是个人形成的,而是外界的引导、熏陶和压迫造成的。而中国古代的礼乐仪式正是塑造中华民族集体意识的方式。并且,由于农耕文化的影响,中国古人推崇"天人合一""天下一家"的观念,追求团结合作,顺应自然,正如费孝通在《乡土中国》中指出,民间的一些传统,人们不必知之,只要照办,自然会随之发生一套价值。于是人们对于传统、礼乐仪式也变形成了敬畏之感,主动服于礼和仪式,礼乐仪式也成为了人民主动维护而非强制推行的秩序。

在经过了千年的发展至今,渗透到中国思想文化深层的礼乐文明使得"仪式"仍然是唤起中华民族集体意识的重要场所。

2. 岁时节日与仪式建构

除了礼乐仪式,岁时节日也是审美经验共享的一个重要场所。中国起源于农耕文明,因此中国的节日大多也与节气相关,如春节、清明节、端午节、中秋节、寒食节等。虽然中国有众多民族和地方文化,但是这些贯穿全年的核心节日普遍通行在各个地方和民族,且各地达成了较为统一的礼俗秩序,举行统一的仪式。尤其是春节,全国统一会吃年夜饭、看春晚、守岁等等,总台春晚作为一种统一的春节仪式也是举国关注,春晚上的节目相对于其他晚会的节目也会受到更多的期待与关注,这也加强了中华民族的文化认同,凝聚人心。可以说,岁时节日与礼乐仪式结合在一起便形成了中国的民俗文化。

(三) 中华民族共享的审美经验

在研究了中华民族集体意识与集体无意识的形成以及作为审美经验场所的"礼乐仪式与岁时节日"对其的影响后,便可探讨中华民族共享的审美经验是什么,以及非遗作为一种地方性审美经验为何能够实现审美经验共享。

一方面是中国古代的"礼俗互动"。美学经验跨文化的空间性决定了人类的审美经验是与特定的族群经验相联系的,即不同的民族有着不同的审美经验。且布尔迪厄提出了美学经验的阶级性,即美学经验赖以发生的美学性情取决于一定的阶级习性,不同阶级存在不同的感受。但在中国的美学系统中,宫廷与民众的审美经验是一个动态的互动关系。宫廷文化中有专门为皇族服务的白工匠人以及各种祭祀庆典的教坊,而各地政府也有相应的配置。这些礼乐活动是是民间追捧的榜样。同样,民间的很多艺术形式也常被宫廷采用,如汉代便是宫廷向民间学习的采风制度。并且,经常在民间禁用的宫廷礼乐,到下一个朝代便可流通。可以说,国家的制度给民众生活的相对一致性形成了一种互相流通、具有共通性的礼俗互动机制。由此,虽然中国古代有着肃穆庄严的宫廷礼乐、热闹的地方仪式和特色的非遗艺术活动等等审美体验,但是都在民官共创、礼俗互动中共享给全体中华民族,成为一种本能,即中国审美体验的国民性,并在不断重复中代代相传。

另外,礼乐仪式基本上是以艺术形式呈现,不管是美术、器乐还是舞蹈,当其进入到民间,进入到人们的生活中,成为非遗的艺术活动后,各个门类的艺术无法分开,是相互联系,融合展开的,是一个有机整体,根植于民众的日常生活中。这其中包含着当地人心心相通的生活感受,形成了具有整体性的民众日常生活文化,这样的整体性也促使了中国人共享的审美体验。因此,非遗虽然作为一种地方性审美经验,但是仍然能够实现审美经验共享。

三、非遗创新性展现唤起审美经验的机制研究

(一) 呈现"是其所是",唤起审美知觉

杜夫海纳认为,现象学审美视野中的审美经验、审美知觉意向性的审美对象和审美知觉 及其关系,只有互为前提条件的循环性中才能得到恰当的说明。他指出,审美知觉是审美对 象形成的必要条件,只有处于审美知觉中的审美客体才是真正的审美对象。

因此,非遗在春晚中的展现需要唤起观众的审美知觉,才能形成审美经验共享。而审美知觉则是以过去的经验为基础的一种"身体记忆"。胡塞尔认为,过去的经验会沉淀在我们的身体中,当我们即将进行一个审美经验时,过去的记忆便会被唤起,参与塑造我们当下的经验。可见,展现非遗艺术时,需要唤起埋藏在观者身体中的往昔记忆,激活观者的审美知觉。

而非遗本身是难以用文字来描述、用符号来抽象或提炼的,其是一种具身性知识,即通过身体间的直接交流来实现传承与共享。这便需要将非遗"本质直观"的呈现出来,避免将非遗从原有语境中"抽离"后作为动作、造型、符号来鉴赏,而是将其呈现为"是其所是",即回归事物本身的一种直接的"视看"。正如海德格尔认为,只有当其成为意义发生的原初事件时,艺术才在自己的本质中。

举例来说明,在 2024 总台春晚中,张艺谋导演的创意年俗秀《别开生面》收获了一众好评。节目运用全息投影、无人机、激光灯光等高科技手段以及日常生活中做饭、嬉戏的场面打造了一场既神奇梦幻又接地气的非遗、民俗视听盛宴。节目中出现的非遗面食如龙须拉面、刀削面、抿尖面等,本质直观的呈现在观众面前。演员用身体变换各种造型、制作面食的师傅在现场制作,男女老少在一旁品尝美食......观众可以看到面食的拉、削、擀、切、煮等制作的动作,听到面食打、拍、扯等声音,闻到面食的香、辣、酸等味道,感受到面食的

软、韧、滑等质感,体会到制作人对非遗面食的热爱和对新年的期许。无疑,这种审美经验 通过生气勃勃和有规律的躯体活动得以直接体现。这种审美经验是无距离的,充满着个体化 的体验、志趣与品味,交织着技巧、感受与心理。

因此,非遗审美不是一种对象化审美,而是一种情境性审美。当代舞台需要借助科技和 编排的技巧去还原非遗本身的文化场域,让观者借助身体感官去感知其意境,触发其过去的 经验、记忆。这样才能真正唤起观者的审美知觉,实现非遗艺术的审美经验共享。

(二) 想象与知觉的交织

人们被艺术作品打动,不仅因为在视看的过程中审美知觉被调动,还因艺术作品运用光线、空间、色彩、阴影等元素的组合,刺激了观者的想象,最后游离出艺术作品的知觉发生场域,升华了最初的"看"。索科拉夫斯基指出了想象的重要作用"想象能够为我们提供更加深刻的洞见","本质直观并非易事,它需要高度的想象"。可见,知觉与想象的交织带领观者从"看"到"认识"的转变。

举例来说明,2024 总台春晚西安分会场人气爆表,《山河诗长安》的惊艳亮相让西安文旅市场全线飘红。春节假期,西安曲江、南门、钟鼓楼、临潼等重点文旅聚集区接待游客1617.09 万人次,同比增长47.22%,点亮龙年经济开门红。西安作为中华文明重要发祥地之一,非遗文化如沧海明珠般璀璨夺目。这里有1项世界级非物质文化遗产,12项国家级非物质文化遗产,229项市级非物质文化遗产。在《山河诗长安》中,也创新性展现了鼓乐、秦腔等非遗艺术。在AR技术的加持下,李白驾鹤重回长安,与今人饮酒对诗。曾经繁荣的长安与如今昌盛的西安在光影中交叠,跨越千载的东方美学通过艺术创作和科技手段被具象化,让人在一瞬间梦回大唐。观众在节目中也作为表演者和体验者,实现了观众与表演之间的通融共情,又在共同的情感塑造与审美文化记忆中形成了共通的民族文化想象空间。在这个过程中,观者对过去长安城的想象,对李白的想象,对唐朝礼乐文化的想象被激发,并在知觉与视看中构建起国民集体无意识,实现审美经验共享。

因此,观者对非遗艺术的视看是在知觉与想象的交织下进行。在视看激发观者审美知觉后,加入联接国人贯穿历史当下与未来的文化情感的想象,实现国人对非遗艺术的审美经验共享。

四、结语

通过梳理与研究可以总结出,非遗在春晚舞台上的创新性展现之所以能够破圈,实现真正的国民共享,是因为非遗作为一种地方性审美经验,通过在传统岁时节日的仪式上唤起了国人共享的审美经验。这其中涉及到非遗美学的研究、审美现象学的研究、人类学的研究以及中国历史、文化、制度的研究。在这些研究中,我们可以看到未来,如何利用科技和数字化的手段实现非遗的保护传承与传播;如何在春晚等节日晚会这样的仪式中实现传统文化的创造性转化与创新性发展,真正剖析观者,国民喜爱的文化传播形式与内容,抓住中国文化和文艺创新发展的新机遇。

参考文献

- [1] 尹桂平,试从现象学审美经验对"何为艺术"作再思考,艺苑
- [2] 孙浩良,谈谈艺术的定义问题 [J]. 美术研究 ,1988(1).
- [3] 中华民族共同体意识的传统核心价值研究——从共享的审美经验到共创的心态秩序,民族艺术研究,2024.2.
- [4] 季中扬,亲在性与主体性:非遗的身体美学,《民族艺术》2022年第3期
- [5] 彭锋,从艺术的新定义看艺术的多学科研究 [J]. 天津美术学院学报 ,2008(3).
- [6] 殷曼楟,戴维斯非西方艺术意识下的艺术本质反思 [J]. 学习与探索,2019(3).
- [7] 胡塞尔,现象学的观念 [M]. 倪梁康 , 译 . 北京 : 人民出版社 ,2007.
- [8] 杜夫海纳,美学与哲学 [M]. 孙非 , 译 . 北京 : 中国社会科学出版社 ,1985.
- [9] 杜夫海纳,审美经验现象学,文化艺术出版社,2007
- [10] 涂尔干,《宗教生活的基本形式》,商务印书馆,2011
- [11] 费孝通,《乡土中国》,人民文学出版社,2021
- [12] 克索拉夫斯基,《现象学导论》,武汉大学出版社,2009

Research on the mechanism of realizing aesthetic experience sharing by innovative display of intangible cultural heritage in Spring Festival Gala

Liu Jiawei

(Communication University of China, Beijing, 100024)

Abstract: Nowadays Chinese people pay more and more attention to Chinese traditional culture and intangible cultural heritage art. At the same time, with the development of the Internet and technology, intangible cultural heritage has gradually entered the public eye in the form of digital. In terms of innovative transformation of intangible cultural heritage, as the largest official platform, the Spring Festival Gala of Taiwan is also committed to integrating intangible cultural heritage with programs on the stage to realize the sharing of intangible cultural heritage art by the whole people, and the audience rating of the Spring Festival Gala has also increased year by year in the past five years. From the perspective of aesthetics, this paper will explore the mechanism of the innovative display of intangible cultural heritage in the Spring Festival Gala to realize the sharing of national aesthetic experience, provide new ideas for the innovative protection and development of intangible cultural heritage, and provide references for the creative transformation of traditional culture on traditional festival stages such as the Spring Festival Gala.

Keywords: Intangible cultural heritage; Spring Festival Gala; Aesthetic experience; Aesthetic perception; rite

作者简介(可选):刘佳维(2003年4月一),女,汉族,中国传媒大学广播电视编导专业学生,主要研究方向:广播电视编导、文艺编导。