

ISSN 2096-3084
CN 31-2131/J

当代舞蹈 艺术研究

Journal of Contemporary
Research in Dance

2019

3

第四卷第三期

Volume 4, Issue 3

当代舞蹈 艺术研究

卷首语

编委会主任：楼巍
编委会副主任：陈家年

主 编：刘青弋
副 主 编：张麟

编 委：陈飞华
(以姓氏拼音为序) 陈家年
郭纯生
黄惠民
李海霞
刘青弋
辛丽丽
杨新华
张麟
张天志
张伟令
郑慧慧

编辑部主任：刘青弋
编 辑：林男
(以姓氏拼音为序) 王悦生
张玉玲

英文编辑：黄协安
孙晓弋
特 约 编 辑：唐青叶

Thomas Johnson
翻 译：黄协安
孙晓弋

设 计：姜明

随着2019年第3期问世,《当代舞蹈艺术研究》已经走过了三年青春的历程。

三年来,中外舞蹈理论家、舞蹈艺术家们以求知、探问、思考、释疑,向读者们传达了他们对舞蹈本质的认识、对艺术创造力的揭示、对现存问题的思考、对学术思想的创新,以严肃的态度、严谨的学风、宽阔的视野和创造性思维,赋予这本年轻的刊物以勃勃的生命活力。

“用当代的视野审视舞蹈,以舞蹈的身体认知世界。”秉承这一主旨,站在一个新的起点,我们审视当今舞蹈的发展,无疑,处于21世纪这个伟大的时代,舞蹈发展的机遇和挑战并存;而时代之于我们最殷切的呼唤是:创造属于当代的艺术和学术!

能够被称为“当代的”舞蹈艺术和学术应是怎样的呢?笔者认为,应该具备两个基本的前提:第一是在时间和空间意义上的“活在当下”,即进入了21世纪、处于全球化、人类命运共同体中的当下。第二是具备在艺术和学术本质意义上的创新——即从视角、题材、内涵、语言、思维方式以及思想感情等是和新的历史时空与时俱进的、对应的、平行的,因而也是原创的。

艺术在当下存在的理由是什么呢?笔者认为,不仅是审美和娱乐,更重要的:一是要能够鼓励人在任何艰难困苦的情况下坚强地活下去,一是能够培育具有创造力、身心和谐的人。因此,“当代的”舞蹈艺术和学术就需要具备两种功能:一是要具有疗救人类身心创伤的效力;二是要具有超越现实的创造力以及社会影响力。

那么,活在21世纪全球化和人类命运共同体中的当下,我们需要直面的是什么样的世界和人生呢?一方面:高科技突飞猛进;人文精神高扬;物质生活丰富;文化生活多元;江山多娇;英雄辈出……另一方面:不同文明和国家间冲突加剧,战争乌云笼罩;恐怖主义猖獗,生灵涂炭,难民危

主管单位：上海市教育委员会
主办单位：上海戏剧学院、上海大学

Governed by Shanghai Municipal Education Commission
Sponsored by Shanghai Theatre Academy, Shanghai University

出版单位：上海大学出版社有限公司
发行单位：上海大学出版社有限公司
印刷单位：江阴金马印刷有限公司

Published by Shanghai University Press Co., Ltd
Distributed by Shanghai University Press Co., Ltd
Printed by Jiangyin Jinma Printing Co., Ltd

主编：刘青弋
编辑单位：《当代舞蹈艺术研究》编辑部

Editor-in-Chief: Liu Qingyi
Edited by the Editorial Team of *Journal of Contemporary Research in Dance*

发行范围：公开发行
定价：50.00元
国内邮发代号：4-939

Distribution: Openly Distributed
Price: 50.00 CNY
Domestic Code of Issuing: 4-939

机；单边主义挑起的贸易冲突频发，世界动荡，经济下滑；权力腐败、犯罪率增长；环境污染、残障、贫困、疾病、天灾、人祸；失学、失业、孤寡老人、留守儿童等问题；还有3.5亿的人患有抑郁症……

舞蹈艺术和学术是否走进了这个伟大的时代，让想象力飞翔？是否关心并参与了解决这些扼住人类喉咙的问题，让人们的创伤和心灵得以抚慰？

因此，《当代舞蹈艺术研究》将继续发声，呼唤并建设“当代的”舞蹈艺术和学术……

——本刊主编

ISSN 2096-3084
CN 31-2131/J

当代舞蹈艺术研究
(季刊, 中/英文, 2016年创刊)
2019年 第四卷第三期
2019年9月30日出版

Journal of Contemporary Research in Dance
(Quarterly, Chinese/English, started in 2016)
Volume 4, Issue 3 (2019)
Published on September 30th, 2019

当代舞蹈 艺术研究

目录

2019年 第四卷第三期

学术前沿

Academic Frontier

反：舞蹈与冲突——“舞蹈研究协会”首届国际学术会议的视野（二）

Contra: Dance and Conflict — A Review of the First International
Conference of DSA (II)

刘青弋 杨婷玉 吴孟洋 8
Liu Qingyi, Yang Tingyu,
Wu Mengyang

历史研究

Historical Studies

Judson Dance Theatre and Postmodern Dance

贾德逊舞蹈剧场与后现代舞蹈

从《苏莫遮》到《苏莫者》——中国古代乐舞在日本的定名和流变

From *Sumozhe* to *Somakusya* — On the Naming and Evolution of
Ancient Chinese Music and Dance in Japan

记忆的符号：“日本舞蹈”的多维身份建构

Symbol of Memory: Multidimensional Identity Construction of Japanese Dance

[US] Wendy Perron 23

[美] 温迪·佩荣

[韩] 朴泰圭 27

[RK] Park Tae-gyu

范舟 邴文曦 47

Fan Zhou, Li Wenxi

文化研究

Cultural Studies

Shakti, Eroticism, and the Sacred in *Sharira*

《身体》的阴性原则、性欲和精神性

探寻鄂西土家族喜丧仪式歌舞的乡土味

Exploring the Native Charm of the Funeral Ceremony Song and Dance of the
Tujia Ethnic Group in Western Hubei Province

Tian Jiayuan 51

田家源

张玉玲 63

Zhang Yuling

本期特栏

Special Columns

芭蕾舞剧《小美人鱼》的创作与表演

On the Choreography and Performance of the Ballet *The Little Mermaid*

当代舞蹈的趋势

Trends in Contemporary Dance

[美] 谭元元 68

[US] Tan Yuanyuan

[美] 温迪·佩荣 72

[US] Wendy Perron

访谈对话

Interview Dialogue

关于中国芭蕾的当下话题

An Interview on Current Issues Concerning Chinese Ballet

[美] 蒋齐 尹建宏 75

[US] Jiang Qi, Yin Jianhong

Journal of Contemporary Research in Dance

CONTENTS

Volume 4, Issue 3 (2019)

学术探索

Academic Research

“舞蹈无国界”的语言类型学批判

A Language Typology Critique of “Dancing Without Borders”

跨界的身体表达及其交互模式初探

Cross-border Body Expression and its Interaction Model

刘建

80

Liu Jian

田湉

85

Tian Tian

创作研究

On Creation

浅论舞剧音乐结构的魅力——以芭蕾舞剧《闪闪的红星》的音乐为例

Charm of the Music Structure of Dance-drama — A Study on the Music of the

Dance-drama *Sparkling Red Star*

关于莫高窟思惟菩萨的舞蹈创作

On the Creation of Dance *The Bodhisattva of Thoughts*

陆佳敏

90

Lu Jiamin

李婷婷 李倩

95

Li Tingting, Li Qian

教育研究

On Education

浅议舞蹈教学剧目编创的创新手法

A Brief Discussion on the Innovative Techniques for Creating a Dance

Teaching Repertoire

浅论舞蹈教育与心理健康

A Brief Discussion on Dance Education and Mental Health

雷鸣

98

Lei Ming

汤晓同

102

Tang Xiaotong

文献转载

Literature Reprint

The National Core Arts Standards (IX)

[US] National Coalition for Core

Arts Standards

105

国家核心艺术标准(九)

[美] 国家核心艺术标准联盟

征稿启事

128

Call for Papers

封面速写

赵士英

Cover Sketch

Zhao Shiying

当代舞蹈 艺术研究

学术前沿
Academic Frontier

反：舞蹈与冲突

——“舞蹈研究协会”首届国际学术会议的视野(二)

刘青弋 杨婷玉 吴孟洋

【内容摘要】作为由舞蹈领域的学者、教育家和艺术家组成的国际组织，“舞蹈研究协会”(DSA)是一个规模庞大、具有世界号召力且组织严密的舞蹈学术界的交流平台。2018年7月5—8日，“舞蹈研究协会”在马耳他大学举行了首届国际会议，会议主题为“反：舞蹈与冲突(Contra: Dance and Conflict)”。数百位来自世界各地的舞蹈领域学者集聚一堂，对舞蹈内部和外部冲突的普遍性与必要性进行了讨论。会议提出的问题是：虽然舞蹈通常被用作和平的隐喻，但是舞蹈及其学术研究却往往是一种冲突。然而，舞蹈作为一种互动、摩擦和潜在能量的场所，其冲突既有破坏性，同样具有创造性。那么，舞蹈如何成为和解的载体？舞蹈研究中的冲突是什么？舞蹈编排又是如何表现、暴露或挑战暴力和战争的？是否可以通过舞蹈实践找到一种可以有效地调和或利用这些冲突的方法？本文以系列报道的形式，按照会议组织的不同专题，综述了来自世界各地的代表们发表的论文和发言的要点，透视了当今舞蹈学界研究的视野：学者们对于舞蹈在人类的政治、经济、军事、文化、教育以及生活中所发生冲突的关注，以及他们对冲突的根源、冲突的协调、冲突化解的途径以及对冲突的创造性因素的合理利用的观点。此篇为国际会议次日发表的研究成果综述。

从《苏莫遮》到《苏莫者》

——中国古代乐舞在日本的定名和流变

[韩]朴泰圭

【内容摘要】古代西域的《苏莫遮》是在炎热的地区乞寒泼水及辟邪的乐舞，传入唐朝时分为宫中和民间两种乐舞，并以不同的演出形式发展。中国的《苏莫遮》传到日本后，定名为《苏莫者》，不是在宫廷，而是在民间演出。另外，在中央地区，《苏莫者》被作为四天王寺的专业乐曲固定下来。本文通过日本相关文献，研究《苏莫者》及其起源；考证中国《苏莫遮》传入日本的情况，以及《苏莫者》在日本的定名和流变。

【关键词】《苏莫遮》；《苏莫者》；日本雅乐

记忆的符号：“日本舞蹈”的多维身份建构

范舟 邴文曦

【内容摘要】狭义的“日本舞蹈”通常是指裂变于日本歌舞伎的一种舞蹈样式。就空间场域而言，作为20世纪初日本“新舞蹈运动”的核心目标与最大成果，“日本舞蹈”成为本民族形象的寄托；就历史脉络而言，日本艺能传承过程中所具有的“重层性”使它可以将血缘追溯回其歌舞伎母体，时间的蓄积让它获得了古典身份。如此，“日本舞蹈”在时空的双重维度中建构起较为立体与明确的身份。及至近年，其又转而退隐为一种文化符码，成为具有美学意味的追忆对象。本文将从日本歌舞伎母体所遗传的古典身份、日本“新舞蹈运动”所赋予的民族身份、当代观众记忆所渴望的文化符码这三个方面，对“日本舞蹈”的多维身份建构进行论述。

【关键词】“日本舞蹈”；古典身份；民族身份；文化符码

探寻鄂西土家族喜丧仪式 歌舞的乡土味

张玉玲

【内容摘要】在全球化、现代化、城镇化、商业化快速推进的当下,乡土民间歌舞在实现向舞台民间歌舞华丽蜕变的同时,正在与其赖以生存和发展的乡土环境渐行渐远,导致其自身的乡土味被逐渐稀释、淡化、消融……本文以鄂西土家族喜丧仪式歌舞——“花鼓子”“撒叶儿嗬”为例,试图以民俗述描的方式探寻民间歌舞乡土味的形成因素,提出由乡容、乡音、乡情、乡韵交融而成的乡土之味道,是民间歌舞的独特魅力所在,也是其经历岁月陶染后依旧质朴动人、焕发生命力的根本,更是尚且生活在乡间的人在更多由“陌生人”所组成的现代社会里倔强地彰显自我存在、民族存在的一种标签,由这种味道所孕育的“美”,乃是乡土之自在,它包含着人的恋土和回归家园的冲动本源。

【关键词】土家族;喜丧仪式歌舞;“花鼓子”;“撒叶儿嗬”;乡土味

当代舞蹈 艺术研究

本期特栏
Special Columns

芭蕾舞剧《小美人鱼》的创作与表演

[美] 谭元元

【内容摘要】2005年,国际编舞大师约翰·诺伊梅尔应丹麦皇家芭蕾舞团之邀,创作了现代芭蕾舞剧《小美人鱼》,以纪念安徒生诞辰200周年。笔者作为旧金山芭蕾舞团版本的“小美人鱼”表演者,亲历了该舞剧的排演过程。本文基于笔者表演“小美人鱼”这一角色的经验以及与主创团队的合作经历,对现代芭蕾舞剧《小美人鱼》的内容和形式创新进行解读和分析,并阐述个人的表演体会。

【关键词】《小美人鱼》;创作;表演

当代舞蹈的趋势

[美] 温迪·佩荣

【内容摘要】上海市文教结合项目“舞动今朝——2019上海当代国际舞蹈研讨会”由上海戏剧学院、上海大剧院主办;由上海戏剧学院谭元元国际芭蕾艺术工作室承办;由上海戏剧学院舞蹈学院、上海戏剧学院舞蹈研究院、百戏文化发展有限公司、上海艺术研究所协办;由上海市演艺工作者联合会支持,于2019年6月14日下午在上海文艺会堂多功能厅举行。研讨会特邀美国著名舞蹈评论家、编导家,美国《舞蹈杂志》前主编温迪·佩荣作为主讲嘉宾发言。为了回应研讨会关于当代舞蹈发展趋势的论题,她在发言中分析了欧美当代舞蹈的发展趋势,她认为,欧美当代舞蹈的发展显现的三个明显的趋势是:一、在博物馆里跳舞;二、挖掘过去;三、文化混合。最后她指出,现在一切似乎都混乱了,而她却认为这是一件好事。

【关键词】当代舞;趋势;博物馆;舞蹈历史;文化混合

当代舞蹈 艺术研究

访谈对话
Interview Dialogue

关于中国芭蕾的当下话题

[美] 蒋 齐 尹建宏

【内容摘要】本文是一次关于近年中国芭蕾的舞台表演、编创和教学话题的访谈。美国辛辛那提大学终身教授蒋齐在接受访问中,通过对中外芭蕾的比较,结合其自身的实践经验分析了中国芭蕾在表演、创作和教学方面的成就与缺失,并从舞者的表演能力、编导的创新、教师的教学理念以及芭蕾教育的大众普及等方面指出存在的问题,探讨中国芭蕾的演员、编导和教师的素养提升以及舞团建设的完善问题,并为“中国芭蕾学派”的确立提出了建设性的意见。

当代舞蹈 艺术研究

学术探索
Academic Research

“舞蹈无国界”的语言类型学批判

刘建

【内容摘要】本文以语言类型学的研究视角,针对“舞蹈无国界”现象从“语言类型学的‘身体安检’”和“‘身体描写’与跨界交流”两个方面进行学理性分析,进而引发对舞蹈身体语言——特别是对那些被中断或濒危的传统舞蹈身体语言类型的思考与批判。本文认为舞蹈不仅有国界,而且那些被中断或濒危的传统舞蹈身体语言类型的“主位”确立问题是应该被重视的。

【关键词】“舞蹈无国界”;语言类型学;新描写主义

跨界的身體表达及其交互模式初探

田湑

【内容摘要】身体与多媒体、装置、灯光等不同舞台载体之间的交互,正在被越来越多地运用到当代跨界艺术创作中,尤其是在多媒体舞剧、跨界舞台剧、国家大型文艺表演、实景演出,以及开放性空间(公共空间、广场等非剧场形态)的演出中,身体逐渐打破传统动作形态,取而代之的是身体与其他媒介的交互融合。围绕艺术创作中身体进入交互的几种模式展开分析,旨在紧随当下不断发展变化的艺术实践,探讨身体在跨界艺术表演中的多种可能性,为跨界艺术创作者、编舞家在“艺术+科技”背景下的舞蹈创作提供参考。

【关键词】身体;体感交互;交互性;“艺术+科技”;跨媒介

当代舞蹈 艺术研究

创作研究
On Creation

浅论舞剧音乐结构的魅力

——以芭蕾舞剧《闪闪的红星》的音乐为例

陆佳敏

【内容摘要】 本文认为,舞剧音乐对于舞剧创作有着重要的影响,并在其中发挥重要的作用,舞剧的音乐结构和舞剧结构之间有着同构关系,它们之间的联系密不可分、相辅相成。本文以芭蕾舞剧《闪闪的红星》为例,剖析舞剧的音乐结构对舞剧的编排、故事情节的叙述、主题思想的渲染等方面的影响和作用。

【关键词】 《闪闪的红星》; 音乐结构; 舞剧创作

关于莫高窟思惟菩萨的舞蹈创作

李婷婷 李倩

【内容摘要】 敦煌壁画中的舞蹈形象博采众长,是“丝路”多元文化艺术在交融和发展中产生的结晶,承载了中华文明强大的文化基因,传承千载,影响至今。本文认为,以敦煌壁画为题材的舞蹈创作,亦是多元艺术形式的融合、独特审美的彰显,是对中华优秀传统文化的传承。在此类作品的创作过程中,除了要展现壁画中菩萨原有的姿态、形态和神态之外,更要在立象的基础上追求“象外生境”,使观者能观其形,临其境,思其道,并能在作品中感知永恒意蕴。本文以双人舞《思惟菩萨》为例,探讨关于如何对静态的敦煌壁画进行活态创作的相关问题。

【关键词】 敦煌壁画; 思惟菩萨; 舞蹈创作

当代舞蹈 艺术研究

教育研究
On Education

浅议舞蹈教学剧目编创的创新手法

雷鸣

【内容摘要】舞蹈本为一门通过身体语言传达情感和思想的艺术门类,其表现形式具有较强的生动性、感召性,并具有丰富的内涵。它运用人的肢体和触觉形成独特的“有意味的形式”,既是其本质属性的体现,也是艺术应有品质的彰显。而舞蹈的传达和表现过程,正是舞蹈创作者在情感的激发下,彰显自身内在的、深层的主体气质以及个性和精神的过程。那么,为培养舞蹈人才服务的优秀的舞蹈教学剧目的创作应是如此:它既要展现出编导对生活的感悟,同时也要能够帮助学生对舞蹈进行深层次的理解,实现舞蹈教学的终极目标——培养优秀的舞者。本文是关于舞蹈教学剧目创作的语言、结构、调度的探讨。

【关键词】舞蹈教学剧目创作;舞蹈动作语言;舞蹈结构;舞台调度

浅论舞蹈教育与心理健康

汤晓同

【内容摘要】本文通过对舞蹈教育之于心理健康的作用的现状调研、相关研究文献的查阅以及综合分析,探讨了舞蹈教育与心理健康之间的关系。本文主要从不同舞种训练对学生心理活动的影响、舞蹈比赛对学生心理素质的挑战,以及集体舞对学生社会交往能力的提升等三个方面阐述舞蹈教育对心理健康的作用,从而强调舞蹈教师应重视学生的心理健康教育,并注重采用正确的方法在教学中有效地实施。

【关键词】舞蹈教育;心理健康;教学实施