

ISSN 2096-3084
CN 31-2131/J

当代舞蹈 艺术研究

Journal of Contemporary
Research in Dance

2018

2

第三卷 第二期

Volume 3, Issue 2

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) 刘 强

英 文 编 辑：孙晓弋

特 约 编 辑：唐青叶

翻 译：黄协安

孙晓弋

设 计：姜 明

当代舞蹈剧场表演艺术受困于魔咒般的互联网传播的影响，生存状态每况愈下。然而，以色列裔舞蹈家赫法什·谢克特却解开了这一魔咒，创造了一个剧场的神话。2018年3月30日—4月1日，他带着在英国建立的赫法什·谢克特舞团登陆上海国际舞蹈中心，以新作《无尽的终章》开启亚洲巡演，不仅让上海的舞蹈家和观众，亦让北京、广州、天津、杭州等多地的舞蹈家和观众闻讯赶来，一睹为快。诚然，“卷首语”不能够是评论。然而，如果有一位编导家及其作品给予我们的是哲学和艺术思想层面的启发，那么，对其关注的意义就超过了评论本身。

《无尽的终章》的创作与《圣经》“启示录”是否有着密切的联系，我们不得而知。但是，它直击陷入“世界末日”恐慌的人类的生存，是其引发震撼的根本原因。赫法什·谢克特对“一切将走向尽头”这一概念的认知是“会让我们觉得现在是活着的”；并认为“泰然处之才是人类进化的方式，突破才是解决一切困境的方式”，而如果世界走向尽头，则希望“可以跟所爱的人一起庆祝”，或者“找个办法活下去”。对人类生存意志和乐观精神的彰显，使得其舞作浑厚、壮丽，成为充满人文关怀的“乱世挽歌”。赫法什·谢克特敏锐地观察并触摸到当代人紧张、焦虑、绝望又充满希望的生存状态，在冲突、混乱、绝望的氛围中，将人生视为战场，以贯穿“战斗”和“抗争”的元素，从自己的身体出发，在本能的反应中，打造了一曲狂野的华尔兹。此外，还让观众看到了众生独特的身体视像，如：在始终笼罩着烟雾的空间中因生存的重压而茫然无措的身体；在狭小的空间中激烈抗争的身体；在灾难和战争降临时坍塌无力的身体；在墓碑林立间被拖拽堆抛的“尸体”；在昏暗的坟场野地中麻木不仁的身体；因为惊恐、激动、辩争、期盼而张嘴“呐喊”的身体；在死而复生后寻求精神宣泄而爆裂的身体；在面对“末世”处变不惊或伴随着华尔兹狂醉的身体；时而狂野、时而放荡、时而颤抖、时而亢奋、时而如中风般瘫痪

主管：上海市教育委员会
主办：上海戏剧学院/上海大学

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

主编：刘青弋
编辑：《当代舞蹈艺术研究》编辑部

Editor-in-Chief: LIU Qing-yi
Edited by Editorial Team of *Journal of Contemporary Research in Dance*

出版发行：上海大学出版社有限公司
印刷：江阴金马印刷有限公司

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

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

的身体……同时，以现场乐队，尤其是打击乐营造出强有力的氛围和力量，形成共融的视听交响，也作为凝聚的中心力量，传达一种“泰坦尼克号般的下沉”——“如果下沉也要庄严地下沉”的精神力量。

赫法什·谢克特及其《无尽的终章》让我们再次反思：人类“为何跳舞”？这让我们想起远古的巫覡们为逢凶化吉跳着献祭舞；想起西班牙人环绕死婴跳着霍塔舞；想起15世纪在法国查塞-第乌壁画和哈特曼在纽伦堡描画的死亡之舞；想起库尔特·萨克斯在《世界舞蹈史》中所记载的：非洲喀麦隆的首长走向绞架时跳舞，美洲的印第安人在离婚时跳舞，60名希腊母亲和少女在土耳其入侵者面前依次跳下深渊前跳古老的罗迈伊卡舞……显然，人类跳舞多是发生在今人眼里的“世界末日”。这也让我们想起玛丽·魏格曼面对黑暗和死亡“用手欢笑，用脚哭泣”；想起皮娜·鲍希因为悲伤而跳舞，并将“存活与死亡，孕育生命与毁灭生命”等复杂问题，作为一再重复的主题，诚实地面对人类生活存在的问题。

总之，赫法什·谢克特及其《无尽的终章》作为“启示录”，让我们再次清醒，人类跳舞的目的不只是娱乐或表演，而正是为了坦然面对“世界末日”，并在“世界末日”一旦来临之际，能够“找个办法活下去”。同时告诉我们：艺术的创新和大师的诞生正是在这种“面对”和“寻找”中孕育。而《无尽的终章》无论在舞剧“抒情”之长的发挥还是“叙事”之拙的克服方面都提供了成功的范例，让舞蹈家和理论家们再也无法为自己的平庸找到借口与理由……

——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)
2018年 第三卷第二期
2018年6月30日出版

Journal of Contemporary Research in Dance
(Quarterly, Chinese/English, started in 2016)
Volume 3, Issue 2 (2018)
Published on June 30th, 2018

当代舞蹈 艺术研究

目录

2018年 第三卷第二期

非遗保护

Safeguarding Heritage

民族瑰宝 舞之传承

——关于“中国非物质文化遗产传统舞蹈展演”的对谈

Dance as a Means of Preserving the Treasures of National Culture

An Interview Concerning the Special Performance of Traditional Dance as Intangible Cultural Heritage

江 东 廖燕飞

8

JIANG Dong, LIAO Yan-fei

创作研究

On Creation

关于当代中国十大芭蕾舞剧的述评

A Review of Ten Contemporary Chinese Ballets

关于当代中国新十大古典舞剧的述评(下)

A Review of Top Ten New Chinese Classical Dance Dramas in Contemporary China (II)

于 平

17

YU Ping

于 平

44

YU Ping

博士论坛

Doctoral Forum

遗产 传承 发展 规范

——印度古典舞遗产卡塔克的保护与发展之启示

Heritage, Continuity, Progress, and Normalization

Clues for Reviving Classical Dance from the Case of Kathak

通过当代舞蹈创作中俑意象的视觉考古看文化时间的生产

Production of Cultural Time: Visual Archaeology of the

Figurine Image in Contemporary Dance Creation

时空观照下的“古典舞”概念辨析

The Concept of Classical Dance in the Time-Space Framework

中国古典舞: 从求“好看”到辨“真伪”走了多远

Chinese Classical Dance: How Wide Is the Gap from “Seeking to

Look Good” to “Seeking for Essence”

“古典”三问——对中国古典舞当代建设的思考

Three Questions about “Classical”

Reflections on the Contemporary Development of Chinese Classical Dance

探寻中国古典舞的原身体

An Exploration into the Metabody of Chinese Classical Dance

延伸之境——庄子“形神说”与中国古典舞“形式美”的超越

Levels of Extension

ZHUANG Zi's “Form-Spirit Duality” and the Transcendence of Chinese Classical Dance beyond “Formal Beauty”

孙慧佳

52

SUN Hui-jia

毛 鑫

57

MAO Cui

辛 明

62

XIN Ming

尹建宏

68

YIN Jian-hong

张玉玲

72

ZHANG Yu-ling

索美超

77

SUO Mei-chao

高 雅

82

GAO Ya

教育研究

On Education

从“味匣子”到“味舞蹈”

——舞蹈艺术在学生心理健康教育领域的应用

From “Rasaboxes” to “Rasa Dance”

Application of Dance Art in Assuring Students' Mental Health

中国舞专项体能训练现状分析

Issues Concerning Physical Readiness Training for Chinese Dance Majors

徐 辉

86

XU Hui

汤晓同

92

TANG Xiao-tong

Journal of Contemporary Research in Dance

CONTENTS

Volume 3, Issue 2 (2018)

作品评论

Dance Critique

论中国古典舞群舞作品的创新危机

——以第十一届中国舞蹈“荷花奖”古典舞终评为例

On the Innovation Crisis of Chinese Classical Group Dance

A Case Study of the 11th Chinese Dance “Lotus Award” for Classical
Dance Final Competition

难以稀释的原罪

——谈艾夫曼的芭蕾舞剧《卡拉马佐夫兄弟》

The Unredeemable Sin

On Boris Eifman's *The Brothers Karamazov*

冯百跃

97

FENG Bai-yue

苏 倡

104

SU Chang

场馆建设

Infrastructure Construction

“国际化舞蹈城”的打造——首钢园区的转型与改造

Shaping the International Dance City through the Renewal of Shougang Park

李诗珩 邓佑玲

106

LI Shi-heng, DENG You-ling

文献转载

Literature Reprint

The National Core Arts Standards (IV)

《国家核心艺术标准》(四)

征稿启事

Call for Papers

封面速写

Cover Sketch

[US] National Coalition for Core Arts
Standards

112

[美]国家核心艺术标准联盟

赵士英

136

ZHAO Shi-ying

当代舞蹈 艺术研究

非遗保护
Safeguarding Heritage

民族瑰宝 舞之传承

——关于“中国非物质文化遗产传统舞蹈展演”的对谈

江 东 廖燕飞

【内容摘要】2018年5月5日,作为第35届上海之春国际音乐节重要组成部分的“民族瑰宝 舞之传承——中国非物质文化遗产传统舞蹈展演”活动在上海国际舞蹈中心举办,本文作者廖燕飞受《当代舞蹈艺术研究》的委托,访问了该活动的策划人——中国艺术研究院舞蹈研究所副所长、中国非物质文化遗产保护中心传统舞蹈研究室负责人江东研究员,与其探讨了该活动的缘起、内容、目的,传统舞蹈类“非遗”保护的意義、传统舞蹈保护与创造的关系,中、日、韩三国在保护方式中的异同以及传统舞蹈资源再利用等理论与实践层面的多个重要问题。

【关键词】传统舞蹈;非物质文化遗产;遗产保护;传统舞蹈资源再利用

当代舞蹈 艺术研究

创作研究
On Creation

关于当代中国十大芭蕾舞剧的述评

于 平

【内容摘要】现代意义上的中国舞剧艺术是西方文化影响下的产物。西方文化视野中的舞剧,其实就是芭蕾。中华人民共和国成立之初的1950年,中央戏剧学院舞蹈团就创演了《和平鸽》。从剧名来看舞剧的喻体,明显带有《天鹅湖》的印记。1959年新中国成立十周年之际,在苏联专家古雪夫指导下创演的《鱼美人》,探索建立一种中国古典舞与西方芭蕾舞相互补充的“古典—芭蕾”体系。真正意义上的中国芭蕾舞剧,是《鱼美人》首演五年后问世的《红色娘子军》及与其同时问世的《白毛女》,经20世纪80年代初期的《祝福》《林黛玉》《雷雨》《家》,到90年代末期直至21世纪以来的《大红灯笼高高挂》《梅兰芳》《二泉映月》和《风雪夜归人》等,中国“芭蕾民族化”或者说“芭蕾中国学派”的舞剧创作正向新的历史时段前行。

【关键词】当代中国芭蕾舞剧;《红色娘子军》;《白毛女》;《祝福》;《林黛玉》;《雷雨》;《家》;《大红灯笼高高挂》;《梅兰芳》;《二泉映月》;《风雪夜归人》

关于当代中国新十大古典舞剧的述评(下)

于 平

【内容摘要】本文是继《当代中国十大古典舞剧述评》之后,对“当代中国新十大古典舞剧”的一次“尝试性”述评。前文着重述评20世纪50—80年代的十大古典舞剧,本文关注的是90年代之后的中国十大优秀古典舞剧。自90年代以来,中国的舞剧创作呈喷涌之势,但是精品力作却屈指可数。面对这样的舞剧创作态势及现象,本研究思路是在把握历史演变历程的基础上梳理历史脉络并进一步揭示历史底蕴。本文通篇以史为据,关注中国舞剧创作近30年来的兼具当代性和影响力的“十大古典舞剧”及业界对其的客观述评。全文尝试在这“喷涌之势”的舞剧创作中“激浊扬清”“拾英撷萃”,力求在舞剧的历史中梳理脉络、探求规律、总结经验,从而对当下中国民族舞剧创作做出重要的提示和有益的启迪。

【关键词】当代中国古典舞剧;《风中少林》;《水月洛神》;《千手观音》;《粉墨春秋》;《杜甫》

当代舞蹈 艺术研究

博士论坛
Doctoral Forum

遗产 传承 发展 规范

——印度古典舞遗产卡塔克的保护与发展之启示

孙慧佳

【内容摘要】卡塔克成为印度古典舞的典范,经历了宗教舞蹈、宫廷舞蹈、舞娘舞蹈和舞台艺术舞蹈的发展历程,是民族传统舞蹈文化遗产的世代传承、国家机构的大力支持和推动,以及现代舞蹈家对文化遗产的继承与发展等三方面条件共同作用的结果。本文通过回顾卡塔克成为印度古典舞典范的历程,总结其文化遗产保护与发展的有效途径,旨在为中国古典舞建设提供经验和启示。

【关键词】卡塔克;古典舞;遗产;传承;发展;规范

[1]71

通过当代舞蹈创作中俑意象的视觉考古看文化时间的生产

毛 毳

【内容摘要】本文以当代中国舞蹈创作中的俑意象为讨论对象,以阿甘本所讨论的历史与时间的关系为理论起点,通过对两个典型新创作品《丽人行》《俑》进行文本细读、视觉考古和代际特征梳理,观看当代以古代为题的舞蹈作品生产文化时间、提供观众历史经验的渠道、方式和立场,进而对其进行反思,为当代古典风格舞蹈创作提供理论支撑。本文中的三个关键词:“俑意象”是指舞蹈创作中的俑形象和俑形象得以舞起来的偶动态;“视觉考古”是作为研究方法追溯视觉中动作得以生产的知识框架;“文化时间”是使用阿甘本对客观连续时间链和人们头脑中对时间的体认方式进行区别的理论抓手。本文的研究路径分为:时间经验与文化时间(这是本文思考当代“古典”形象创造的理论起点);《丽人行》的视觉考古(借一个偶动态案例说明文化如何生产观众的时间经验);俑形象的当代舞蹈创作代际特征(回到主要研究对象看历时代际变化);民族国家意义上的舞蹈创作视觉重建及其反思(上升到文化立国、时间经验塑人的战略高度,反思劣质“古典”作品的文化破坏力)。

【关键词】俑意象;视觉考古;文化时间

时空观照下的“古典舞”概念辨析

辛 明

【内容摘要】本文是对“中国古典舞是否为当代创造”提问的回应。回答这一问题,微观层面,是考究“中国古典舞”概念的界定;中观层面,涉及学科基础理论中舞种分类的判断;宏观层面,关乎中华优秀传统文化的体认与世界文化格局的认知。本文主要通过同时对不同时空中出现的“古典舞蹈”概念的解析,在微观层面辨析“中国古典舞”的名实关系,指出“中国古典舞”概念界定的漂移乃是中国舞蹈学科建设状况的时代体现。而在“时空压缩”的当下,反思与重建“中国古典舞”的文化体系标准正逢其时。

【关键词】古典舞蹈;中国古典舞;Classical dance

中国古典舞：从求“好看”到 辨“真伪”走了多远

尹建宏

【内容摘要】本文从哲学和科学的视角察看进入当代以来关于中国古典舞探索的不同角度和路向,即在探索“什么是中国古典舞”和“什么是真的中国古典舞”的递进过程中所呈现出的不同途径与结果对应,进而阐明“求真”的意义。

【关键词】中国古典舞;求好看;辨真伪

“古典”三问

——对中国古典舞当代建设的思考

张玉玲

【内容摘要】中国古典舞的当代建设是时代赋予我们的重大课题,其目标指向“古典真正成其为古典”。何为“古典”?既要满足相对客观的时间条件,又要符合相对主观的后世评价与认同标准,即社会功能在审美、认识、组织三个主要方面的具体体现。依此考量中国古典舞,其当代建设亟待进一步走向历史纵深。为何“古典”?从审美、认识、组织等社会功能而言,中国古典舞当与其他中国古典艺术一起担负起应尽之社会责任。如何“古典”?中国古典舞当代建设需要几代人不懈努力以解决好历史长度和文化厚度的问题,进而达到精神的高度,实现中国古典舞复兴的梦想。

【关键词】中国古典舞;当代建设;社会功能;历史长度;文化厚度

探寻中国古典舞的原身体

索美超

【内容摘要】六十多年来,“中国古典舞”一直处在令人争论不休的状态,至今仍有较多疑问亟待解决。本文在刘青弋教授“返回身体原点”的理论基础上提出了“舞蹈原身体”的延伸概念,探寻中国古典舞的“原身体”。笔者认为:“舞蹈原身体”是以身体原点为动机的舞蹈本来、最初的身体,它是特定文化语境下未被异化的舞蹈身体,是经济、政治、文化、风俗及自然环境共同作用下的身体。“中国古典舞原身体”源于中国古代舞蹈,因此,发现中国古代舞蹈的“原身体”有助于探寻“中国古典舞”的“原身体”,并可发现“中国古典舞原身体”是伴随着历史的变迁而不断变化的,在每个历史时期呈现出不同的身体形态。

【关键词】中国古典舞;原身体;中国古代舞蹈

延伸之境

——庄子“形神说”与中国古典舞“形式美”的超越

高雅

【内容摘要】“形神说”是中国美学的核心问题之一，亦在中国古典舞理论建设中具有重要的地位。古典美学中的“形神说”是一个庞大的学说，笔者仅以庄子美学中的“形神说”为理论依据，分析中国古典舞当中“延伸”这一训练及表现手法，总结其动作背后蕴含的美学意味。一方面概括出中国舞蹈中独有的审美形态；另一方面，针对这种由“延伸”之法而形成的舞蹈中的“形”“神”关系进行探讨，指出中国古典舞的最高表演境界为“离形得神”，即对“形式美”的超越。

【关键词】庄子；形神说；舞蹈；延伸

当代舞蹈 艺术研究

教育研究
On Education

从“味匣子”到“味舞蹈”

——舞蹈艺术在学生心理健康教育领域的应用

徐 辉

【内容提要】“味舞蹈”是“味匣子”本土化的一种创新,目前主要应用于舞蹈教育领域,用以发展新的舞蹈训练和创作方法。本研究以上海市各级各类学校25名心理教师和上海戏剧学院21名学生为被试者,在其参与“味舞蹈”工作坊后,通过问卷调查、访谈、测试等方法,探索“味舞蹈”在学生心理健康教育领域的应用价值及应用效果,实现这一训练方式从舞蹈教育领域到应用心理学的跨界发展,并在实践推广层面形成可操作的步骤,使之发展成一种新的心理健康教育工作方式和载体,服务于学生的发展性心理需求。

【关键词】味舞蹈;味匣子;情绪训练;心理健康教育

中国舞专项体能训练现状分析

汤晓同

【内容摘要】舞蹈专业的体能训练,影响着舞蹈演员和学生的演艺生命,因为较高水准的体能训练,有助于舞蹈艺术和技术水平的提升,并帮助舞蹈演员和学生预防各种运动损伤。因此,在中国舞的教育和人才培养中,应该重视中国舞表演者的体能特点及其专项体能训练,全面掌握中国舞专项体能训练的科学的训练方法和手段,培养优秀的舞者,以适应中国精神文明建设对中国舞人才培养的要求。本文通过现状调查、分析研究和经验总结,为中国舞专项体能训练的科学化建设提供经验。

【关键词】中国舞;专项体能;训练内容;训练方法

当代舞蹈 艺术研究

作品评论
Dance Critique

论中国古典舞群舞作品的创新危机

——以第十一届中国舞蹈“荷花奖”古典舞终评为例

冯百跃

【内容摘要】关于中国古典舞将面临严峻生存危机的言论并非空穴来风,笔者通过现场观摩第十一届中国舞蹈“荷花奖”古典舞终评,感受到了问题的严重性。本文根据31部作品在终评中的表现,从群舞选材平庸、相似重复导致创新难危机等方面展开论述,查找根源,以求促使中国古典舞通过反思,摆脱危机,迎来健康发展的春天。

【关键词】中国古典舞;“荷花奖”;群舞作品;创新性;生存危机

难以稀释的原罪

——谈艾夫曼的芭蕾舞剧《卡拉马佐夫兄弟》

苏 倡

【内容摘要】艾夫曼成功地将俄国作家陀思妥耶夫斯基的文学巨作《卡拉马佐夫兄弟》搬上舞台，用舞蹈将庞杂的故事内容浓缩成清晰的情感，将文学作品中的冲突和矛盾妥善地安置在舞剧之中，并以此为舞剧营造出强烈的戏剧冲突。《卡拉马佐夫兄弟》这部舞剧袭承了艾夫曼一贯的编创做法，运用舞蹈的表现形式将具象的文学剧本抽象成父子、手足等若干清晰的人物关系，进而借助舞剧的推进将抽象的舞剧内容凝聚为一个核心的思考，即原罪如何可以得到稀释。

【关键词】艾夫曼；芭蕾舞剧；《卡拉马佐夫兄弟》；原罪；戏剧冲突

当代舞蹈 艺术研究

场馆建设
Infrastructure Construction

“国际化舞蹈城”的打造

——首钢园区的转型与改造

李诗珩 邓佑玲

【内容摘要】 本文通过分析首钢工业区遗址保护和转型的契机和现状,结合首钢工业文化、中国多民族的舞蹈文化和北京历史文化资源,提出以打造“首钢国际化舞蹈城”的概念和设想来实现首钢工业区遗址的园区转型改造,将舞蹈、文化、创意、工业符号和社区概念紧密衔接,以求逐步形成北京市又一地标性时尚文化品牌。“首钢国际化舞蹈城”概念的提出旨在对打造首钢工业区遗址的品牌活力、集聚创意阶层、提高艺术公赏力产生启发作用,进而对中国工业遗产转型带来启示。

【关键词】 首钢工业区;工业区遗址活化;“国际化舞蹈城”