

当代舞蹈 艺术研究

2017

1

Volume 2, Issue 1

Journal of Contemporary
Research in Dance

上海市教育委员会 主管
Governed by Shanghai Municipal Education Commission
上海戏剧学院 / 上海大学 主办
Sponsored by Shanghai Theatre Academy/Shanghai University
联合国教科文组织国际戏剧协会 支持
Supported by International Theatre Institute
上海国际舞蹈中心发展基金会 支持
Supported by Shanghai International Dance Center Development Foundation

继往开来

——“纪念中国舞蹈史研究 60 年学术研讨会”综述
Carry forward Our Cause into the Future:
An Overview of the “Symposium on Commemorating the 60th Anniversary of
Chinese Dance History Study”

丰硕收获与艰难攀登

——2016 年度中国舞蹈艺术现状之扫描
Fruitful Harvest and Arduous Climbing:
On the Status Quo of Chinese Dance in 2016

舞蹈学科理论建设与中国舞蹈高等教育的再生
Theoretical Construction of Dance Discipline and the
Reborn of Chinese Higher Dance Education

Dance in/as Competition in the U.S. Dance Studio
美国舞蹈工作室的舞蹈与舞蹈比赛

关于舞蹈文化特性认知之辨
A Discussion on the Cognition of the Characteristics of
Dance Culture

21 世纪美国舞蹈教育趋势
The Trends in American Dance Education in the 21st Century

当代中国十大古典舞剧述评 (二)
A Review of Top Ten Classical Dance Dramas in
Contemporary China (II)

ISSN 2096-3084

定价: 50.00 元

总第二卷
第一期

当代舞蹈 艺术研究

卷首语

编委会主任：楼巍

主 编：刘青弋

副 主 编：陈家年

黄惠民

常务副主编：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：石伟丽

(以姓氏拼音为序)

张芳英

张玉玲

英文编辑：孙晓弋

翻 译：孙晓弋

设 计：姜明

“细柳发新春，沧波不可望。”似写景，似抒怀，北周王褒之诗句一如当下我们的心境，蒙蒙的尘霾罩不住绿色的憧憬，亦如南朝谢朓所吟“沧波不可望，望极与天平。往往孤山映，处处春云生”，只因为，没有褪色——金色的畅想，多彩的梦乡……

辞去的2016，可谓重要的年份——仅就中国舞蹈而言，迎来了中国现代舞蹈之父吴晓邦诞辰110周年、中国现代舞蹈之母戴爱莲诞辰100周年；“边疆音乐舞蹈大会”——中国现代民族舞蹈的舞台艺术建设从起点走过了70周年；中国当代舞蹈史学建设从起步来到了60周年的结点……而当今舞蹈世界，又有多少值得钩沉的历史记忆？它们都将激励后人重温前人的奋斗和伟业，继往开来，担起文化创新的重任。

回眸身后的2016，仅从中国大陆舞蹈的发展来看，新的历史条件成为哺育其生长的温床：除了国家文化发展战略的指引，“国家舞台艺术精品工程”“国家艺术基金”“文华奖”“‘五个一’工程奖”“中国舞蹈‘荷花奖’”等奖励和资金支持，都极大地刺激了中国舞蹈家创作的热情，催生了诸多中国舞蹈优秀作品问世；而舞蹈活动从重比赛到重交流的转变，尤其是全国舞蹈比赛转化为全国舞蹈优秀作品展演活动，全国少数民族舞蹈比赛转向歌舞展演活动，“桃李杯”舞蹈比赛更名为教育教学成果展示活动，都表现出中国舞蹈领域对艺术评价标准及其发展规律认知的思考与进步；“2016·上海·D现代舞展”和由非官方主办的“北京舞蹈双周”和诸多的小剧场展演等活动显现了中国舞蹈建设格局和国际交流的开放性；除此之外，中国的舞蹈教育亦在快速升温，在办学规模和层次上向着新的高度进军。世界舞蹈领域又发生了多少变化？赫尔辛基国际芭蕾舞比赛、上海国际芭蕾舞比赛、洛桑国际芭蕾舞比赛，以及其他诸多国际赛事，向我们展现了世界舞蹈教育和人才培养的实绩。北京“国家大剧院舞蹈节”、上海“中国舞蹈节”以及难以计数的世界舞蹈节和海外优秀舞团的世界巡演，打开了中国舞蹈的视野，亦给予世界舞蹈诸多的启示。

站在2017和未来的起点，我们如何“百尺竿头，更上层楼”，迎接新时

当代舞蹈 艺术研究

目 录

总第2卷 2017年第1期

本期特讯 Special Report

继往开来——“纪念中国舞蹈史研究60年学术研讨会”综述
Carry forward Our Cause into the Future: An Overview of the “Symposium on
Commemorating the 60th Anniversary of Chinese Dance History Study”

菁 鸢 玉 冷 木 木 8
Jing-yuan, Yu-ling, and Mu-mu

回眸展望 Review & Prospect

丰硕收获与艰难攀登
——2016年度中国舞蹈艺术现状之扫描
Fruitful Harvest and Arduous Climbing:
On the Status Quo of Chinese Dance in 2016

冯双白 22
FENG Shuang-bai

学术建设 Academic Construction

编者按：中国舞蹈史学基础建设的求索（二）
Editor's Note: Pursuit and Exploration of the Basic Construction of Chinese Dance History (II)
集散金碎玉 铸民族舞史
Collect the Scattered Treasures, Forge the Ethnic Dance History
地方舞蹈史建设与实证研究
Construction and Empirical Research of Local Dance History

32
石裕祖 34
SHI Yu-zu
周大明 41
ZHOU Da-ming

学科建设 Discipline Construction

舞蹈学科理论建设与中国舞蹈高等教育的再生
Theoretical Construction of Dance Discipline and the Reborn of Chinese Higher Dance
Education
立足当代 面向未来——“中国舞蹈高等教育学术大会”的视点
Stand at Present, Look to the Future:
On the Views Proposed at the Dance Academic Conference on Contemporary-based
and Future-oriented Dance Higher Education in China

郑慧慧 45
ZHENG Hui-hui
霖 雨 54
Lin-yu

文化研究 Cultural Studies

Dance in/as Competition in the U.S. Dance Studio
美国舞蹈工作室的舞蹈与舞蹈比赛
关于舞蹈文化特性认知之辨
A Discussion on the Cognition of the Characteristics of Dance Culture
Decoding Folk Dance
民族舞解码
舞蹈艺术与中华文化形象
The Art of Dance and the Image of Chinese Culture

[US] Susan Leigh Foster 58
[美] 苏珊·利·福斯特
吕艺生 66
LYU Yi-sheng
Chan Po Chu Pearl 72
陈宝珠
王广生 78
WANG Guang-sheng

Journal of Contemporary Research in Dance

CONTENTS

Volume 2, Issue 1 (2017)

教育研究 On Education

21 世纪美国舞蹈教育趋势
The Trends in American Dance Education in the 21st Century	[美] 黄嘉敏
[US] HUANG Jia-min	81
“拔刺”与“叶公好龙”——当代舞蹈教育手札
“Plucking the Thorn” and “Lord Ye Is Fond of Dragons”:
A Letter to Contemporary Dance Education	张晓雄
ZHANG Xiao-xiong	89
从基训课透视舞蹈专业教学的文化自觉
Basic Training Classes and Cultural Self-awareness in the Teaching for Dance Majors	毛 龑
MAO Cui	91
教学相长与相互作用——圣三一音乐与舞蹈艺术学院学后感
On the Reciprocity and Interaction between Teaching and Learning:
Learning from Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance	施梦倩
SHI Meng-qian	96

创作研究 On Creation

当代中国十大古典舞剧述评 (二)
A Review of Top Ten Classical Dance Dramas in Contemporary China (II)	于 平
YU Ping	100
也谈格雷姆、坎宁汉和鲍希
——兼论现代舞、后现代舞和现代主义
On Graham, Cunningham, and Bausch:
And Modern Dance, Post-modern Dance, and Modernism	潘少辉
PAN Shao-hui	111
扬本性 去同质 显个性
——“第十届中国舞蹈‘荷花奖’舞剧·舞蹈诗评奖”获奖作品点评
Unleash Nature, Eliminate Homogenization, and Demonstrate Individuality:
A Review of “The 10th ‘Lotus Awards’ China National Dance Competition” Dance
Drama and Dance Poetry Awards	张 麟
ZHANG Lin	116
生命该如何寄托? ——舞剧《青衣》创作谈
How to Find the Harbor for Our Souls:
On Creating the Dance Drama <i>The Moon Opera</i>	王亚彬
WANG Ya-bin	123
舞从《黄河》来——“黄河”系列舞蹈作品的经典演绎与时代传承
Dances from <i>The Yellow River</i> :
The Classical Interpretation and Inheritance of “The Yellow River” Dance Work Series	胡 伟
HU Wei	128

世界动态 Global Trends

中外舞蹈活动信息
Chinese and International Dance Events and News	林 男
LIN Nan	133
征稿启事
Call for Papers		136
封面速写
Cover Sketch	赵士英
ZHAO Shi-ying	

继往开来

——“纪念中国舞蹈史研究 60 年学术研讨会”综述^①

菁 鸢 玉 冷 木 木

【内容摘要】以 1956 年“中国舞蹈史研究小组”成立为开端，中国舞蹈史研究现已走过 60 年的历程。60 年来，中国舞蹈史学取得了巨大的成就：舞蹈史料的不断挖掘和积累为中国舞蹈史学建设奠定了重要的基础；中国舞蹈通史方面的研究推出了诸多重要的著作以及集大成的成果，标志着舞蹈史学学科建设的初步成熟；民族舞蹈史、断代舞蹈史、地域舞蹈史、专题舞蹈史以及跨学科舞蹈史研究的成果显现了中国舞蹈史研究视域和方法的探索 and 拓展。在中国艺术研究院舞蹈研究所召开的“纪念中国舞蹈史研究 60 年学术研讨会”上，来自中国各地的文化界的领导以及舞蹈领域的专家和学者们在对历史的回顾中深化对舞蹈史学建设价值和意义的认知；在总结实践经验教训中探讨视域的拓展和研究正确途径；强调“史料先行”“重证据”，追求“信史”，探寻舞蹈史研究正确方法；倡导“甘坐冷板凳”的学者精神，纠正浮躁、抄袭、剽窃之风；并表示只要抱有坚定的信念，知难而进，就一定能够继往开来，创造中国舞蹈史学新的辉煌。

【关键词】中国舞蹈史学；学科建设；研究方法；信史；学风；学术精神

一、历程的回顾与认知的深化

中国艺术研究院舞蹈研究所于 2016 年 11 月 12 日在北京召开“纪念中国舞蹈史研究 60 年学术研讨会”。出席此次会议的有新中国培养的第一代著名舞蹈学者：王克芬、隆荫培、刘恩伯、刘俊骧、吕艺生，以及来自中国各地的文化界的领导和舞蹈领域老、中、青不同代际的专家与学者。

会议由中国艺术研究院舞蹈研究所所长欧建平研究员主持开幕并率先发言。他回顾了中国舞蹈史学发展 60 年的历程，指出：中国舞蹈史学第一时期

于 1956 年 10 月开始，在吴晓邦和欧阳予倩两位前辈的指导下，中国舞蹈艺术研究会舞蹈史研究小组正式成立，由此开启了中国舞蹈史研究这项意义深远的文化建设工程。这一时期，在沈从文、阴法鲁、杨荫浏、周贻白等多位学识渊博的史学大家的指导和带领下，陆续整理、编写并出版了《全唐诗中的乐舞资料》和《中国舞蹈史参考资料》，并于 1964 年内部印刷了单卷本的《中国古代舞蹈史长编》，初步弥补了中国舞蹈“有舞无史”的遗憾；培养了孙景琛、彭松、王克芬、董锡玖等新中国的第一代舞蹈史学家。第二时期的研究成果出版历时 20 余年，

丰硕收获与艰难攀登

——2016年度中国舞蹈艺术现状之扫描

冯双白

【内容摘要】2016年中国舞蹈艺术发展态势可以说：一是丰硕收获，二是艰难攀登。一方面，其发展是积极健康的，收获是巨大的。例如，在表现“丝绸之路”的题材、纪念长征80周年的题材、纪念中国共产党诞生95周年以及革命历史题材等方面有较多舞剧问世；以民族艺术为根基的舞剧创作也取得了令人瞩目的成绩；“古代名人”在舞剧中纷纷出场；现实题材创作一直是舞蹈艺术创作的短板，但是亦有新的探索；“青年舞蹈人才培养计划”成为中国舞蹈人才培养的重要平台，推出了许多实验性、探索性的舞蹈作品；此外，2016年还是一个大型舞蹈节庆和规模化展演的热潮之年。另一方面，其发展不尽如人意，主要表现在现实题材创作发展势头不足，好作品少；创作雷同，千人一面，公式化、模式化的现象依旧；形式大于内容，艺术形象塑造孱弱问题突出，等等。主要原因在于浮躁之风作怪，艺术创作中的急功近利，导致艺术创新精神萎缩。

【关键词】2016年度；中国舞蹈态势；现状扫描

2016年，从总的形势看，中国舞蹈艺术发展态势可以用两个词组来形容：一是丰硕收获，二是艰难攀登。

一

让我们先来看看舞蹈艺术发展轨迹里主旋律创作成果的收获。

在国家战略“一带一路”提出以来的这两年的时间里，在国家艺术基金和一些企业文化投资的带动下，聚焦丝绸之路题材的舞蹈、舞剧作品可以用“大

行其道”来形容。陕西省歌舞剧院排演的《传丝公主》以现存于伦敦大英博物馆的唐代木版画《传丝公主》为史料依据，讲述了唐代公主李宁儿与拂菻国王子小波多力为把蚕种带入拂菻国而努力并因此而收获爱情的中国故事。似乎是与其对应而生，西安歌舞剧院演出的《丝绸之路》，不讲具体故事，而是采取抽象艺术的表现手段，努力塑造了千年丝路上的“引者、行者、游者、使者、市者、护者、和者”形象，体现出编导强烈的主观创作意识和创新力度。北京歌舞剧院的《丝路长城》，改编自同名京剧，诉说了唐代重开已经关闭800年之久的胡汉互市、

集散金碎玉 铸民族舞史

石裕祖

【内容摘要】本文结合笔者历时 11 年之久编著《云南民族舞蹈史》的过程，就撰写少数民族舞蹈史这种特殊个案时所做的思考和探索展开了阐述：第一，如果完全遵循传统的文化通史关于历史断代分期的方法、原则与模式，在研究在少数民族舞蹈发展史中所创造出的多元异流、一元多支、多层代并存或跨越时空的种种舞蹈艺术形态现象时，将不可避免地抹杀少数民族舞蹈个性、文化属性以及最具历史意义的价值。因此，作者尝试性地采取了一种相对宽泛、折衷的定位断代方法。第二，由于中国历代封建统治阶级长期蔑视少数民族，因此在各类历史文献中极少能寻觅到有关少数民族舞蹈历史足迹的记载，这便给开展民族舞蹈发展史的断代分期的系统性学术考证研究造成困难与障碍。对此，笔者尤其专注搜索散落在民间的野史杂录、诗词民谣、碑刻金石、乡间村寨文人的杂记手稿，通过与官修的县府志比对考证，并在咨询省、州、县专家学者意见后予以采纳使用。第三，散布于云南省各个地区数以千计的崖画、陶器纹饰、石刻、木雕、壁画、砖像、青铜器、古建筑、象形图画文字及形形色色的舞谱等直观形象的舞蹈资料，本身就是一部特殊的民族舞蹈纪形史。第四，流传于少数民族中数以万计的各种不同类型关于民族舞蹈起源的民间神话、传说、故事、艺诀、舞诀等口传或文本文化遗产资料，是流传在广大群众中的另一种特殊的民族舞蹈史。第五，文中列举了我国历经 20 年的《中国民族民间舞蹈集成》普查搜集到的 17,600 多种活态民族民间传统舞蹈资源，透射出少数民族舞蹈的特点、发展规律与多重社会文化功能。

【关键词】民族舞蹈史；舞蹈学科建设；方法与途径；探索与创新

一、民族舞蹈史的断代分期

笔者耗时 11 年编著了《云南民族舞蹈史》。其间遭遇到历史断代分期和和各类史料的甄别取舍等诸多难题和困扰。现将探索 and 解决上述问题的理论、方法的若干思考与心得简述于下，与有志于民族舞蹈史研究的同仁探讨和分享。

在研究云南民族舞蹈史时，我们主要依据文献史料、图像纪形史料、口述史料和活态遗存资料四个方面的材料。然而，对上述四个方面的材料的梳理和运用，在研究编写民族舞蹈史稿之初，必须直面的是对历史遗存下来的近万种散金碎玉般的云南少数民族舞蹈形态、舞蹈事象及其舞蹈在各个历史阶段的发展状态，如何予以较为科学的历任史断代分期的问题。

任何一门艺术专门史的编撰都毫无疑问地必须依照传统文化通史关于历史断代分期的原则、规范

及模式去进行定位。然而，完全遵循这些传统的方法、原则与模式，去研究在少数民族舞蹈发展史中所创造出的多元异流、一元多支、多层代并存或跨越时空的千姿百态的种种舞蹈艺术形态现象，似乎成为一种永远无法企及的奢望。

云南的近万种少数民族舞蹈遗存、相关出土文物及其历史文本资料，在多元文化因素的影响下，具有一种特殊的文化属性。这种特殊的文化属性表现在：云南省 26 个民族及其分布在若干地域、若干支系的社会形态、生产方式及历史发展阶段与中原的发展、纪年难以对称、对位，甚至严重错位。在这种情势下勉强照搬主流的传统断代方法，势必陷入“主流文化”、大民族主义抑或新教条主义的窠臼，从而抹杀少数民族的舞蹈个性、文化属性以及最具历史意义的价值。为了既能较为科学历史地又能从云南的特殊性来把握云南民族舞蹈史的断代难题，在现有资料不太完整的前提下，我们大胆尝试了一

地方舞蹈史建设与实证研究

周大明

【内容摘要】《河北舞蹈史》是我国出版发行较早的一部地方性舞蹈专史。河北省地处京畿腹地，是中华文明的发祥地之一，又因200万年前的泥河湾文化被称为“最早人类的脚踏地”。这里凝聚了中华民族精神和民族艺术的典型形式。《河北舞蹈史》持论谨慎，材料翔实，内容较为丰富。它对地域舞蹈现象的独特发现，对河北舞蹈史发展的特殊轨迹的梳理和勾勒，使其具有了不可替代性。它为中国舞蹈史学建设提供了新材料、新视角，同时也为地方史研究的方式方法提供了值得借鉴的宝贵经验。

【关键词】地方舞蹈史；史学建设；实证研究

回望《河北舞蹈史》^①这部史书的研究和写作过程，笔者深切地感受到一种事业的重托和生命的情怀，这促使笔者怀着敬畏之心完成了这样一项学术工作。将其中的一些切身体验写下来，无论是对笔者个人还是对舞界后学都可能有一点助益，为今后的舞史研究工作提供一点参考。

一

《河北舞蹈史》是一部地方性舞蹈专史，描绘了自远古至今生长在河北这片土地上的灿烂的舞蹈文化。河北是中华文明的发祥地之一，文化艺术源远流长。在这片以200万年“泥河湾文化”为代表的“最早人类脚踏地”上，孕育和生长着“河北舞蹈”这颗中国舞蹈史上的璀璨明珠。自古以来，河北就是多民族聚居地，是多民族文化交流、交汇、交融之所，在这里凝聚了中华民族的精神和民族艺术的典型方式。特别是在1271年忽必烈定都元大都（北京）以来，河北作为京畿重地的特殊的历史地位，塑造和影响了河北舞蹈文化的基本形貌。《河北舞蹈史》持论谨慎，材料翔实，内容较为丰富，是一部为中国舞蹈艺术增添了浓郁地域特色的新史书。

就《河北舞蹈史》的研究方法而言，该书将历史的方法和逻辑的方法相结合，并在实物证据和文献证据的基础上建立本书的写作体例和逻辑关系。

特别注重对中国各类舞蹈史既有成果的学习、参考，注重对历史大文脉和地域性特色的把握和梳理，尤其注重史料搜集、整理和精细考订等基础性工作，运用辩证逻辑思维和唯物史观统领治史过程。

《河北舞蹈史》从远古时期写起，直到当今的河北舞蹈现象。其中一部分古代舞史资料为作者在研究过程中的独到发现，经甄别首次应用于舞蹈艺术领域。也有小部分为作者第一手材料，从而使这部史书具有比较重要的史料价值和学术价值。譬如，第一次在舞蹈史中引用2004年在河北易县北福地遗址发现的距今7,000~8,000年的新石器时期刻陶雉舞面具。它是目前我国所见年代最早、保存最完整的史前雉舞面具，为研究史前宗教或巫术，特别是为研究作为“舞祭”的雉舞提供了重要的新的历史实证。同时，我国关于雉舞的文献记载已逾两千年。按照学界以往的观点，我国现存的“雉，主要集中于江南、西南地区”，曾一度认为“河北没有雉”。《河北舞蹈史》以田野调查和实证研究证明，燕赵大地原本也在雉文化的濡染之中。目前河北的唐山、邯郸、衡水、廊坊、承德、张家口、石家庄、保定等地区，都有雉文化遗存。较典型、较完整并于近年仍在活动的有：黄河以北影响最大的雉仪活动——武安市固义村的迎神赛社雉戏“捉黄鬼”，唐山市丰南区以至塘沽一带沿海村落的雉舞“篓子灯”，石家庄市井陘县南王庄乡的雉俗“撵虚耗”、武安市邑城

舞蹈学科理论建设 与中国舞蹈高等教育的再生

郑慧慧

【内容摘要】中国舞蹈高等教育发展已走过了30多个年头，在国家发展的新形势和新要求下，应该通过反思，在进行舞蹈学科建设的探索中谋求新的发展。针对办学的理念和方式还没有完全实现从“术科”到“学科”转变的现状，加强学科理论建设是关键。舞蹈的学科建设是舞蹈这个艺术门类的文化建设。它应该是在相应的技艺技能的基础上，具备完整的舞蹈学术意义并建立起科学的舞蹈学术理论。舞蹈的高等教育与中专教育不能只有量的变化而没有质的区别。舞蹈高等教育是一种学术行为，学理建设应该是舞蹈高等教育的基本品格和学科追求。而舞蹈高等教育的正规化、系统化、科学化必然对舞蹈学科的建设提出要求。因此，重新建构舞蹈学科的基础理论，努力探索舞蹈学科的应用理论，改革现有的舞蹈教育体制势在必行。要实现这个转变并非易事，观念的转变意味着惯性的改变。这是对舞蹈教育界的领导和每位教师能力的极大考验和对勇气的一大挑战。但只有实现从“术科”到“学科”的质变，才能迎来中国舞蹈高等教育的“再生”。

【关键词】术科；学科；基础理论；应用理论；舞蹈教育体制

中国共产党的十八届五中全会提出了“创新、和谐、绿色、开放、共享”五大理念，全国各项工作都在开创新的局面。近年来，随着“艺术学”成为独立的学科门类，“舞蹈学”的学科建设越来越受到重视。中国舞蹈高等教育发展至今已有30多个年头，现今很需要在国家发展的新形势和新要求下，通过反思，在进行舞蹈学科建设的探索中谋求新的发展。

一、中国舞蹈高等教育的发展和现状

中国舞蹈高等教育自1978年北京舞蹈学校的中专教育升级为北京舞蹈学院的大学本科教育开始起步，30多年来，中央民族大学舞蹈系、解放军艺术学院舞蹈系和其他省市的艺术学院的舞蹈专业相继升级。20世纪90年代，湖南吉首大学、上海师范大学、福建师范大学、北京师范大学先后创办了舞蹈专业。2000年后，南京师范大学、江西师范大学、华南师范大学也创办了舞蹈专业，随后，更多的师范院校

立足当代 面向未来

——“中国舞蹈高等教育学术大会”的视点

霖 雨

【内容摘要】本文通过回顾“立足当代 面向未来——中国舞蹈高等教育学术大会”，梳理来自海内外近40家舞蹈院校的专家学者在会议上所阐述的主要观点，管窥目前中国高等舞蹈学科建设关注的主要话题，就舞蹈学科建设的根本性问题进行思考。首先，加强舞蹈学科整体建设，提升学术自觉，是此次大会部分专家所强调的观点。其次，对于学科的概念及其内涵，舞蹈教育界虽然有所认识，但仍不清晰，无形中加剧了舞蹈理论研究与舞蹈创作表演实践的各自分立甚至对立。再次，专业和学科之间的关系虽然受到舞蹈教育领域的关注，但还有待清晰认知。最后，舞蹈艺术人才培养的全面性和多样性受到较多的重视，因而，学科建设的优秀成果则是专业发展、人才的学养和教育内涵质量的根本保障。

【关键词】中国舞蹈高等教育；学科建设；专业建设；人才培养

2015年11月，中华人民共和国国务院发布了《国务院关于印发统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案的通知（国发〔2015〕64号）》。建设世界一流大学和一流学科，是党中央、国务院做出的重大战略决策，对于提升中国教育发展水平、增强国家核心竞争力、奠定长远发展基础，具有十分重要的意义。文件在基本指导原则中指出：坚持以学科为基础。引导和支持高等学校优化学科结构，凝练学科发展方向，突出学科建设重点，创新学科组织模式，打造更多学科高峰，带动学校发挥优势、办出特色。年轻的中国舞蹈学科建设的状况如何？高等教育领域的教师都关注哪些问题？本文通过回顾上海戏剧学院2015年底召开的“立足当代 面向未来——中国舞蹈高等教育学术大会”，梳理来自海内外近40家舞蹈院校的专家学者就未来中国舞蹈高等教育中的学科建设、专业建设、人才培养等问题展开的讨论，提取专家学者在会议上所阐述的主要观点，管窥目前中国高等舞蹈学科建设关注的主要话题及其现状，并就舞蹈学科建设的根本性问题进行思考。

首先，加强舞蹈学科整体建设，提升学术自觉，

是此次大会部分专家所强调的观点。北京舞蹈学院学术委员会主任吕艺生教授在论坛中讲到：“舞蹈艺术迎来了新的时期，中国舞蹈自身需要整合，才能培养全面的舞蹈人才，才能把中国舞蹈艺术推向大众与国际，这种整合一方面是专业的整合，另一方面也是学科体系的整合和优化。”中国舞蹈家协会分党组书记、驻会副主席罗斌研究员认为：“由于中国舞蹈史研究缺少本身的方法论和舞蹈研究材料的不完善，使中国舞蹈的理论的发展落后于舞蹈实践的发展，也影响了舞蹈历史研究的真实性。为了还原历史，中国舞蹈应当科学地发展学科建设，只有研究透彻了才能够有理论去阐述。”北京舞蹈学院副院长王伟教授提出：“我们应当将理论与实践在一个新的层面建立起新的联系。理论来自教学实践，教学实践又能检验理论。我们应当把握好艺术文化建设和自身个体技艺的关系，培养德才兼备的舞蹈从业者，要形成一个高尚的精神共同体价值追求，做到学科自立、学术自觉。”北京舞蹈学院前民间舞系主任高度教授提出：看清民族民间舞的发展方向，不能在发现过程中失去民族文化独立性，应树立起民族文化的主体意识，使中国民族民间舞

Dance in/as Competition in the U.S. Dance Studio

[US] Susan Leigh Foster

[Abstract]

This presentation examines the role of dance competitions in contemporary private dance studio training in the U.S., arguing that the focus on judging and winning has substantially altered the ways that dance is experienced by both performers and viewers. Comparing contemporary studio practices with those from the early 20th century, the author considers how the focus on competition has opened up new demands for teachers and dancers as laborers. The author situates the contemporary focus on competition within the neo-liberal globalized economy and speculates about how dancers as workers are being disciplined to commodify feeling itself.

[Keywords]

private dance studio, dance training, dance competition, authenticity, cultural capital

Recently I taught a course on dance and identity for freshmen students in which they were asked to read various critical studies of dance and gender, race, class, sexual orientation, and nationality and then choreograph responses to prompts that related to the essays. In workshopping the prompt for identity and nation, I asked them to spend ten minutes figuring out a movement symbol

of national identity, a feeling they shared about being U.S. citizens, and a movement or phrase representing that feeling. More than one group performed some version of this: a salute or hand over heart for the “Pledge of Allegiance,” a verbal explanation of their sense of ambivalence towards their country, and a lyrical, rhythmically complex, and fervently danced phrase of movement executed in unison.

This phrase of movement included a tensile reaching up, down, and side to side, a fast turn, a crossing of the arms over the body, one and then the other, and an extension of one arm forward with an earnest gaze, as if beseeching the viewer to understand and commiserate. For each of their presentations, I was struck by the rapidity with which they had constructed the phrase and learned it precisely. It seemed to signify their sense of being torn (the reaching and then crossing of the arms) and their desire to be understood in their conflicted feeling (their gesture forward towards the audience). And yet they spent at most two minutes formulating the moves themselves and their sequencing. Thus, it seemed that the vocabulary and syntax for this phrase were easily available, part of a stockpile of phrasings that could quickly be accessed and placed into service. Indeed, the movements looked completely generic, and internationally so, as if the global reach of MTV, YouTube, and franchises such as *So You Think* had churned out a warehouse of movement items

关于舞蹈文化特性认知之辨

吕艺生

【内容摘要】从舞蹈文化的视角，本文提出了三个理论支点：舞蹈是一种非语言性文化；舞蹈是一种意会性文化；舞蹈是一种感应性文化。文章用这三个支点引伸出的若干思考，来回答如何提高舞蹈文化自觉性问题，如非语言文化为何要用语言文化标准来思考舞蹈的问题，意会性文化怎样摆正舞蹈实践与理论的相互地位，感应性文化为何在检测时不使用感应性方式，等等。

【关键词】舞蹈文化；非语言性文化；意会性文化；感应性文化

费孝通先生在 20 世纪末提出“文化自觉”思想的一系列概念，对艺术界产生很大影响，舞蹈界谈舞蹈文化的人也多了起来。笔者以为，谈舞蹈文化必须首先将它与其他文化的差异弄明白，否则谈不上舞蹈文化的自觉。那么，本文说的舞蹈文化是什么呢？它与其他文化区别何在，即它的独特性何在？笔者认为至少有三个理论支点：其一，舞蹈是一种非语言性文化；其二，舞蹈是一种意会性文化；其三，舞蹈是一种感应性文化。这里仅就这三个理论支点对关于舞蹈认知的文化自觉之意义，做一简单陈述与推理。

一、舞蹈是一种非语言性文化

舞蹈是一种非语言性文化，它应立足于非语言文化特征去认识舞蹈的存在与发展，而自觉摆脱语言文化标准的桎梏。

多年来，中国谈艺术多强调共性，让人误以为只要有了《艺术概论》就有了一切——“把《艺术概论》拿来填上舞蹈实例不就是舞蹈概论了吗？”在抄袭剽窃的风气下，这也真是方便之举，它使舞蹈理论长期游离在舞蹈本体之外不说，“艺术概论”如何陈旧，舞蹈理论又如何陈旧。

舞蹈艺术的非语言性质一方面使舞蹈家大展身手，另一方面却是语言标准的围堵与限制，致使一

些舞蹈“大咖”们说出常人听不懂的“舞人雷语”。如“动作就是动作，动作就是舞蹈内容”（巴兰钦），又如“舞蹈若能说清楚，何必舞蹈？”（魏格曼）。为什么会有这些“雷语”？人们惯用语言标准或其他艺术标准来认识舞蹈，越认识越离谱，再老实的舞蹈家也要爆出“雷语”了。

破除张冠李戴之迷津的其实还并非舞蹈家们，首先抱打不平的是美国符号学美学家苏珊·朗格：“没有任何一种艺术，比舞蹈蒙受到更大的误解、更多的情感判断和神秘主义解释了。关于舞蹈的文学评论，尤其是那些不成其评论的评论，即伪人类文化学、伪美学，读起来是十分乏味的。但就舞蹈是什么——它表现了什么？创造了什么？它与其他艺术，与艺术家，与现实世界的关系如何？……对舞蹈直觉鉴赏，就像任何其他艺术欣赏一样直接和自然，但是要分析其艺术效果的性质，则十分困难，其原因很快就会显现出来。所以，出现了无数关于舞蹈者干什么、这些动作的意义如何的荒谬理论，使观众放弃了简单直觉的理解方式，而把注意力集中于力学、杂技、个人的魅力和性感上面；或者让人们寻求画面、情节、音乐，总之人们随心所欲地想象的任何东西。”^[1]

苏珊·朗格一针见血地戳穿许多人的自以为是。正因为许多人使用其他艺术随意点评舞蹈，才使舞蹈蒙上许多不白之冤。按苏珊·朗格的话说，那种以语言艺术或力学、杂技、画面等标准随心所欲地

D

ecoding Folk Dance

Chan Po Chu Pearl

[Abstract]

Folk music is the soul of native folk dance, originated from the language of the residents of the area and later developed into percussion, singing, and music. In order to survive, people lived together to strengthen power so as to face natural disasters and man-made tragedies. There were ceremonies for praying for rain, expressing gratitude, celebrating harvest, wedding, and child birth, and honoring death. Folk dances contain natural earthly power and elements. People are strongly affected by the natural environment of their living area. Especially, their characters are affected by the weather. People living in mountain areas where the weather is rather cold and dry are more reserved. Those living in the lands by the oceans and seas where the weather is wet are happier and more carefree. Those living in the grassland and hot areas are more extravert and flamboyant. Different nations reside in different regions so that they have their unique styles. The texture of their lands affects their livelihood. The ancients were simple and enjoying the natural environment. Lack of materials, they worked for survival. Folk dances can be regarded as the treasure embodying the history and recording the development of a nation. This article will discuss folk dance from five perspectives: origin and roots of folk dance, the neglected folk dance, decoding folk dance, the effects of music to dance, and the promotion of folk dance.

[Keywords]

folk dance, origin, roots, decoding

I. Origin and roots of folk dance

i. Origin

Language is a form of communication and expression

of feelings. The rhythms of a language have signified the native characteristics of that area since thousands and thousands of years ago. The development of these languages, from speaking, percussion, to singing, features the unique characteristic rhythms of the folk music of their region, for example, the falling fourth featured in Russian folk songs and the short rhythms of sounds featured in French folk songs.

In ancient times, people lived together to strengthen power to face natural disasters, to give thanks to nature gods for good weather and good harvests, for celebration of birth, wedding, and recovering from diseases, or in memory of death. At that time, people believed in the supernatural, gods and goddesses (Greek mythology), and were afraid of nature and wild beasts.

During those days, people could only learn from the contacts in their daily life, such as birds and animals, and used basic body movements to mimic them. They held hands in circles as a sign for strength and unity. The central subjects in life, such as the sun, the moon, mountains, and rivers, were the prime objects. They used simple movements of feet and arms to follow the rhythms of their singing. As times went by, those became the characteristics of the folk dance of that area.

ii. Roots

Folk dance contains natural earthly power and elements. People are strongly affected by the natural environment of where they live. Especially, their characteristics are affected by the weather. For examples, living in the mountain areas where the weather being rather cold and dry, the people are more reserved. People living by the oceans and seas, which belong to wet weather regions, are happier and more carefree. Those living in the grassland and hot areas are more extravert and flamboyant. But we also have to take

舞蹈艺术与中华文化形象

王广生

【内容摘要】本文从文化与舞蹈的关联论及舞蹈生成的关键。首先提出生活情境和文化脉络对舞蹈艺术的影响，继而指出不同的文化孕育着独特的舞蹈风格和形式。借着几个著名作品的例子——《待嫁娘》《大四喜》《嘉宾燕》《画梦录》，本文陈述来自文化的熏陶如何能够影响舞蹈的气质与情感。总之，舞蹈是创作者当下文化处境与思虑的融合，每个时代的舞蹈艺术在尝试颠覆既有传统而创新想象、重新诠释当代的价值与意义时，实难完全悖离文化脉络下所拥有的舞蹈人文意涵。

【关键词】舞蹈艺术；舞蹈创作；中华文化形象

“何谓文化？”“何谓舞蹈？”两者之间的关联又如何？如果说文化现象与周遭的大环境息息相关，时时反映着当下的处境，那么人们的生活节奏、逻辑思维、价值观、社会观、审美观、生命观等，都在潜移默化中不自觉地随着周遭文化而改变着。

当时代愈进步、族群与人际交流愈趋频繁时，这种文化型塑人们的现象与变化就愈凸出。要想将人们生活处境中无形的诸种文化观感通过有形的事物来展现，须利用舞蹈艺术的外在形象，因为舞蹈涵盖视觉、听觉、空间等美学元素，但其内涵却有着不同的文化价值。

舞蹈既是一门独立艺术，亦是一门综合艺术，不同的舞蹈创作者皆有其各成一套的编舞手法、编舞理论以及逻辑思考。虽说舞蹈是由思想及韵律所组成，然而影响其舞作形式与风格的关键，是创作者的成长背景与文化熏陶。艺术创作者用其敏锐的直觉观察周遭一切的人、事、物，将原本内在心灵的活动转化到某种可见的舞蹈形式上表现出来。这一过程包含着舞蹈创作者在各个时期所接触的生活环境和教育养成，使他的舞蹈明显地显露着时空背景对作品在其延续性上的影响。无论是过去或现在的舞蹈艺术，均反映着创作者当下对文化与生活的记忆、感动与诠释。

“文化”一词自1871年英国人类学家泰勒（Edward Burnett Tylor, 1832—1917）提出文化研究问题后始备受重视，至1952年，美国人类学家

克罗伯（Alfred Louis Kroeber, 1876—1960）和克拉克洪（Clyde K. M. Kluckhohn, 1905—1960）为“文化”标举出了164个定义。但大致言之，文化是人类所独有的东西，是人类为了适应自然与人文环境所创造出来的生活方式。

文化既然与人群社会、自然环境息息相关，那么在不同的地区为了适应不同的气候与地理环境，自然发展出各种不同的文化。各种不同文化又随着时代的变迁、族群社会的需求而不断地演变发展。因此，不同的族群各自发展出不同样貌的文化，这是一种高度主观的认同。^[1]“舞蹈”是生物自然的一种本能行为，有许多种动物具有如舞蹈般的基本动作形式，但“舞蹈艺术”是人类特有的。

意大利哲学家克罗齐（Benedetto Croce, 1866—1952）曾倡言“直觉”是概念的基础，直觉创造出意象来表现人的主观情感，继之将心灵无形的活动赋予形象并外显出来，如此复杂的逻辑思考结构唯有人才表现得出来。由此可知，舞蹈是透过主观文化直觉与逻辑思维结构下显露舞者心灵的艺术创造活动。

文化与舞蹈均以人为主体，文化因人而存在变迁，舞蹈因文化而有不同的样貌。相同地理环境与历史背景的人，会拥有共同的文化特质；而在舞蹈形式上，则因舞蹈家习舞养成背景不同产生不同的形式样貌。例如，1974年郑淑姬的《待嫁娘》探讨两性之间的关系，最终大红纱巾缓缓盖下新娘面庞，

当代舞蹈 艺术研究

教育研究
On Education

21 世纪美国舞蹈教育趋势

[美] 黄嘉敏

【内容摘要】美国舞蹈教育进入 21 世纪后，再一次面临改革的迫切性、目标的明确性、培育内容的综合性、跨界联合的必要性、高质量教师的需求等挑战。如何进行教学创新，领导创新，连接不同学科，培养学生的全球视角，积极参与社区的文化建设，具有社会正义感和公民责任等问题，成为舞蹈教育界关注的重点。今天的教育是为明天做准备，为了培养在高新科技影响下成长起来的新生代充满创造能力，表现能力和思辨能力，教育改革势在必行。

【关键词】美国舞蹈教育；趋势；改革；创新

2016 年 10 月在美国首都华盛顿召开的全美舞蹈教育大会上，一个专题论坛——“舞蹈 2050 愿景议案：舞蹈高等教育的未来是什么？”吸引了众多参会者的目光。专题的提倡者——美国舞蹈教育协会，从 2011 年起就成立了专门的研究小组，花费了数年在业界进行了广泛的调查、访谈和研讨。在对舞蹈的根源进行深入探寻的同时，也对舞蹈的现状和未来进行了大胆的预测。我们的“目标是让舞蹈教育主动发挥其作用，阐明并证实高等舞蹈教育中潜在的创新特质，同时建立结构变革所需的领导力”^[1]。这项研究展示的内容包含：教学创新、领导创新、跨学科连接、多样性和全球视角、社区参与、社会正义和公民责任、新技术的影响以及如何为未来做准备等主题。该论坛激发了来自各个层面参与者的对话，建立了学校、教育机构、社会团

体之间更紧密的联系，并通过分享反映出多元的价值观和各自的“愿景”。会议达成了——一个基本的共识：在一个不断变化的世界中，舞蹈教育应当坚持培养学生的创造性和批判性思维能力，懂得尊重不同的观点，能清晰地表达自己的思想，有社会责任感，了解合作与沟通的重要性。这些能力是保证舞蹈的受教育者能够应对挑战、持续发展、不断创新的先决条件。

一、舞蹈教育改革势在必行

面向 2050 的舞蹈教育，实际上并非是舞蹈教育家们进入 21 世纪才开始思考的问题。早在 20 世纪 70 年代初，改革的浪潮就开始蓄积能量。到了 80 年代，一份《国家处于危机之中：教育改革势在必行》（A

“拔刺”与“叶公好龙”

——当代舞蹈教育手札

张晓雄

【内容摘要】“因材施教”本是杏坛千年古训，但在管理至上、规格化要求的时代里，这种对个体生命价值的重视，却被“泛平等”的概念所模糊。不用同一标准来衡量学生、帮助学生，则往往会在“公平性”上被质疑。对年青的学子而言，在人格确立、自我认定、学业发展过程中，让他们意识到个体生命的差异性是很重要的。我们应该从尊重个体生命做起，尊重所有的“不同”，坚持对个性、灵性的追求给予毫不动摇的肯定。

【关键词】公平性；差异性；个性；舞蹈教育

一位从美国留学回来的舞者在旁听了我的课后，突然十分感慨地说：“老师，我终于明白你说过的话了。”“我说过的哪一句？”我问道。“不同的学生要不同对待。”“你明白了什么？”“以前知道老师很帮学生，但一直不理解老师为什么说给学生不一样的东西，不是每个人都要得到同样的对待吗？现在明白了，每个人都是独特的，需要帮助的点也不尽相同，所以不应用同一标准来要求学生。”

此刻，我看着这位少年时因叛逆、淘气、精力过人而让师长们头疼不已的台北艺术大学一贯制的毕业生，突然有了几分欣慰。那些年，我还寓居学生宿舍，那些活泼的高中生夜间常结伴来串门，他们最关心的是他们在同侪间的排名，问我谁是班上最好的。我从没给过他们所期待的答案。我通常会给他们分析他们每个人的长项与问题，并具体指出，他们在课上的问题哪些是属于急需解决的、哪些是有待时间解决的；指出他们各自的能力和与众不同的特质在哪里，该如何善用与补强；而我，将会就不同需求分别给予不同的指导。我想让他们知道，当个人的特质被充分肯定并善加使用时，各自成就是不可比的。孩子们得不到期待的答案，自然有些失望与不解，但我相信未来他们可用一生去作印证。

“因材施教”本是杏坛千年古训，但在管理至上、规格化要求的时代里，这种对个体生命价值的重视，却被“泛平等”的概念所模糊。不用同一标准来衡量学生、帮助学生，则往往会在“公平性”上被质疑。

“Plucking the Thorn” and “Lord Ye Is Fond of Dragons”¹: A Letter to Contemporary Dance Education

ZHANG Xiao-xiong

[Abstract]

“Teaching students in accordance with their aptitudes” is originally a thousand years old saying on education. Yet in a management-oriented era with standardized requirements, the emphasis on the individual life value is blurred by the concept of “pan-equality.” To not judge nor help the students by the same standard will be questioned on the “fairness.”

It is very important for young students to realize the differences between the individual lives in the process of establishing their personality, self-identification, and academic development. It is because that most of the young students are hiding themselves in the crowd while they are eager to be identified. Make young people know themselves,

从基训课透视舞蹈专业教学的文化自觉

毛 巍

【内容摘要】在舞蹈专业人才培养过程中出现的文化自觉现象，应该得到更多的重视和思考。北京舞蹈学院近期的两堂基训汇报课中体现出的文化自觉意识，是较为典型的例子。在基训课中渗透本民族的传统文化观念，立足传统文化进行教学实践，使学生对传统身体文化产生应有的价值自信、文化自信和身体自信，将成为他们今后从业的重要财富。这种学习过程，对职业化民间舞人和中国现代舞者的培养来说，关乎其职业思想、艺术观念和文化品格。

【关键词】舞蹈专业教学；基训课；文化自觉

在舞蹈艺术领域，文化自觉的现象多年前已出现，众多舞蹈作品体现出与传统文化的紧密联系，在文化转型时期体现出了舞蹈创作领域的自主能力。同样，在舞蹈专业教学领域，在人才培养过程中也出现了一些明显带有文化自觉意识的现象。这些现象表面看似没有创作的影响力大，却在更深的层面默默地对舞蹈艺术的发展产生慢性作用。比如北京舞蹈学院中国民族民间舞系设立的“民族传统乐舞传承与发展行动研究”项目，主要目的是进行舞蹈文化传承，师生们把自己当作民间舞蹈文化的传承者，这是一个主位色彩非常浓厚的身份，显然其中既有身份认同的意义，也有文化自觉的意义。这些人才培养的现象，发生在日复一日的教学过程中，发生在看似单调重复的课堂上，应该得到更多的重视和思考。只有教育领域中的文化自觉意识凸显了，才能培养出更多具有文化自觉意识和文化自信能力的舞蹈人才，才能在文化转型时期增强整个舞蹈界的文化自主能力，服务于国家的文化战略，同时也在服务社会、普及教育、艺术创作和理论研究各个方面，产生更为强有力的社会影响。

2016年上半年，笔者观看了北京舞蹈学院的两堂基本功训练汇报课。一堂是教师帅晓军负责的科研课题成果汇报“‘气’之运动——现代舞技术训练”，

其主要内容是在现代舞技术训练中以传统哲学观来观照身体，强调气息与身体动作之间本为一体的关系，以解决舞者气形分离的问题。另一堂是中国民族民间舞基训课，名为“《易经》阴阳观下的舞蹈基本功训练”，由田晶和安团结两位教师分别担任女班和男班的任课教师，同样是依托中国传统哲学经典《易经》，以阴阳观来观照身体，借鉴太极的运动理念，对民间舞基训课进行的新尝试，在职业化民间舞人才培养中做出了有意义的探索。不同专业的两堂课却不约而同地都以传统哲学为理论基础和操作起点来进行教材建设，这个现象引起了笔者的思考。

一、身体训练中的艺术价值观

我们知道，基训课的核心任务是完成身体能力和素质的训练，但是这门课在芭蕾舞系的教学里还承担着审美观的渗透和培养，与其他训练共同形成了芭蕾舞专业完善统一的教学体系。在北京舞蹈学院中国古典舞系的基训课堂里，目前对芭蕾的借助逐渐减少，教材向着更加纯粹的民族化审美发展，使中国古典舞的教学体系在美学原则上趋于统一。但中国民族民间舞、现代舞这两个专业的基训课与

教学相长与相互作用

——圣三一音乐与舞蹈艺术学院学后感

施梦倩

【内容摘要】为了促进教与学的相互作用，教师与学生之间需要一个有效的沟通方式，通过尊重学生的需求，让其主动参与教学，并且不可忽视对其兴趣的培养。同时学生也需要带着自信和责任，不断挖掘自己的智慧，培养独立分析、思考和做选择的能力，从而使师生能够共同推动舞蹈事业的发展。

【关键词】教学相长；师生沟通；学习兴趣；学习自主性

“你们每一个人都是聪明的，而你们需要做的，是去发现属于自己的智慧。”这是在圣三一音乐与舞蹈艺术学院学习时，笔者听到的最深刻的一句话，它告诉我们去认识自己的智慧。在学习过程中，与笔者相伴的除了来自世界各地的艺术家、舞者，还有医生、花样滑冰运动员、工程师、年过六旬的艺术学者和一位母亲。正因为艺术的自由，他们从世界的各个角落，放下曾经的身份，允许舞蹈的纯粹走进他们的世界，启发他们寻找一个新的艺术视角。

一、师生间的沟通

圣三一音乐与舞蹈艺术学院推崇的办学理念，是让教师的教学成果和学生的学习成果相互影响和吸收，相辅相成地发展和提高整个学院的办学质量和艺术领导性。从它面向世界的生源来看，为了支撑起每一位学生的艺术理想，沟通是解决问题的首要方式。在学习中，并不缺乏沟通的途径。便捷的途径是对学生进行问卷调查，对各门课程或一学期的学习经历进行评估、提出建议；每学期，各个部门会单独组织本部门学生召开多次的反馈会议；每一位学生会有与导师单独交流的机会；而在每一个班级中，会选出一名学生代表，直接向学院反馈学

生的学习情况。通过这些互相反馈的机会，教师与学生一起分析和探讨，使办学质量得到不断改善。

在西方个人主义主导的文化背景下，有效的师生沟通更多的是关注如何从形式上去完善。而对于大多数在集体主义思想教育下的舞蹈学生来讲，教师的言行举止占了绝对的引导性，学生习惯了听从老师的教导，不习惯主动地去参与教学，更未必能够理解自己主动给予的反馈将对推进教学和提高教育质量起到关键的作用。在此前提下，为了在课内外建设一个有价值的交流平台，教师需要更主动地去协调师生关系，缓解学生对于沟通所产生的压力。

沟通需要建立在一个言论自由的学习氛围里，而教学中的每一个细节都在无形中营造着这一氛围，比如老师的言行。在圣三一音乐与舞蹈艺术学院里，每一次学生反馈之前，老师都会用最直白的语言来强调：“你们每一个人的每一个意见和建议对我们来说都是宝贵的，都是我们在这里工作的原因和继续下去的动力。”又比如老师对课堂里队形的选择。每一次讨论的环节，老师都会与学生一起坐成一个圆圈，而不是选择横排或者“满天星”这些让师生形成对立面的队形。这个简单直接的方式，让每一个人在圆圈中都受到了平等的关注，能够相对轻松地加入讨论，减少发言时产生的压力。又如在专业

当代中国十大古典舞剧述评(二)

于 平

【内容摘要】中国古典舞剧作为“类型化语言”的中国舞剧在“京戏的技巧”尝试下启程。新中国成立后，面对中国古典舞剧近60年的发生、发展和发达，我们的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。本文以史为据，撷取当代中国兼具时代性和影响力的“十大古典舞剧”进行客观述评，即《宝莲灯》《小刀会》《鱼美人》《丝路花雨》《奔月》《文成公主》《凤鸣岐山》《红楼梦》《画皮》以及《铜雀伎》，旨在说明中国古典舞剧根源于“戏曲舞蹈”的必然性以及舞蹈语汇变革创新、表现手段广采博纳的最终趋势，对当下建构中国古典舞剧、发展中国民族舞剧做出重要的提示和有益的启迪。

【关键词】当代中国古典舞剧；《文成公主》；《凤鸣岐山》；《红楼梦》；《画皮》；《铜雀伎》

六、《文成公主》： 中国古典舞学科建设的创作实践

与《丝路花雨》《奔月》同期问世，并且最贴近既往“中国古典舞剧”形态的是《文成公主》。舞剧《文成公主》的文学台本由唐满城、李正一、章民新共同编写；编导主要是章民新、孙天路、曲荫生，其他担任编导的还有唐满城、潘志涛、郜大琨、朱清渊、李正康等；该剧由中国歌剧舞剧院1979年首演。从以上创演队伍构成可以看到：其一，这是中国歌剧舞剧院自1956年首演舞剧《宝莲灯》之后，进入新时期以来首部重要的舞剧演出。如同当年赵青担纲三圣母一角，《文成公主》由陈爱莲担纲文成公主一角（陈爱莲当年还担纲过《鱼美人》女首席）。其二，从刚刚由北京舞蹈学校升格为北京舞

蹈学院（1978年）的创作集体看，这不仅是一个艺术创作，更是一个学术主张，体现出对20世纪50年代以来中国古典舞学科建设的理解与应用。其三，章民新作为编剧（之一）及主要编导（之一），从其发挥的作用可以看到对其编舞观念的首肯——也即对她当年在舞剧《鱼美人》中创编“珊瑚舞”“蛇舞”等观念的首肯。从新中国成立30周年（1979年）产生主要影响的这三部“中国古典舞剧”来说，《丝路花雨》以“敦煌舞”另辟蹊径；《奔月》可视为《小刀会》之后对“戏曲舞蹈”之“古典舞程式”变化发展；而《文成公主》则可视为《鱼美人》之后对“结合派”之“中国古典舞”学科建设的实践检验。

丁宁在《唐柳新绿春意浓——观舞剧〈文成公主〉有感》一文中指出：“舞剧《文成公主》的情节安排有曲折性，矛盾发展合情合理，人物行动有

也谈格雷姆、坎宁汉和鲍希

——兼论现代舞、后现代舞和现代主义

潘少辉

【内容摘要】本文审视了是什么使得现代舞“现代”。文章首先讨论玛莎·格雷姆在20世纪30年代创造的技术及其顺沿舞者脊柱运动的二分法：猛收和释放，以及技术是如何在编舞中表达最基本和最原始的情绪的。事实上，玛莎·格雷姆呈现的现代性存在于其对抗近200年来以芭蕾为主导的美学的方式中。格雷姆对于舞蹈艺术的贡献更多在于形式和美学，而不是内容。文章继而将焦点转至“现代主义”的最后一位大师默斯·坎宁汉。对于他来说，“现代”只是另一种运动的形式。他剥离了所有情感性的内容。论文最后讨论皮娜·鲍希，她被公认为是区别于美国风格的。当开始每一个创作的时候，她用来武装自己的仅仅是一个没有任何文字和图片可以描述的内心的感觉，然后通过排练中向她的舞者提出问题和任务来发展这份感觉。最终她从中提炼出一系列相关的运动和记忆，编辑成一个循环而燃烧的梦境。皮娜实际上对剧场更感兴趣，因为剧场的设置和其中可以释放出来的魔力；运动只是一个元素，而不是目的本身。

【关键词】现代舞；现代主义；舞蹈剧场；格雷姆；坎宁汉；鲍希

一、从格雷姆到坎宁汉的现代舞

（一）格雷姆的反动：身体的收放—情绪的 苦乐

对于许多学习过现代舞的人来说，他们的第一课便是学习呼吸，然后推展到猛收及释放。其实，这猛收一释放的原理，就是格雷姆技巧的精神所在。猛收是身体的自然反应，当抽泣或大笑时，每个人俱可体验得到。马莎·格雷姆把握了这一反应，使之扩张，成为她的舞蹈语言的基础。借助猛收一释放的原理，格雷姆把演员对于悲恸及喜乐的内在反应灌注在了表演上。观众亦可从演员的动作察知及感受舞作情绪的梗概。猛收既为格雷姆技巧里动作的泉源，然后推展到颈、手、脚以及空间。这就可以窥见格雷姆是从个人的情绪感觉出发，极度扩张后成就了她的舞作和技巧。这与文明无关，因为悲恸、喜乐乃与生俱来的。所以她的舞作大多是原始记忆里的神话或传奇，她并非要为现代社会的进程做一注释。

格雷姆之所以被视为现代舞的祖师之一，是因为她发展出这种极端异乎主流的舞作及技巧。她曾经说过她不想变成一棵树、一朵花，或一浪波涛。作为观众，人们一定要在一个舞者的身体里看见自己；那些舞蹈不应是每天行为的模仿，抑或是自然现象的重现，又或者是尤如来自外星球的神奇事物。舞蹈应该表现人作为人那种能够专注、热心及富于纪律的奇迹。格雷姆的创造，自然是对芭蕾舞的一种反动。芭蕾舞是简化了、理想化了的舞蹈方式，主要强调轻盈、雅致，还有那延伸的线条。格雷姆要表现人内里的矛盾，非为表演娱人，而是把个人真实的经验、感受诉诸观众。在20世纪二三十年代进行这种探讨，带出相对于芭蕾舞这种传统舞蹈的新形式，也就成就了现代舞中的“现代”的定义。

（二）坎宁汉的反动：摆脱情绪感受—追求 形式意念

过了几代舞者，又出现了许多支流，其中坎宁汉可视作为是对格雷姆技巧的一次反动。从他离开格

扬本性 去同质 显个性

——“第十届中国舞蹈‘荷花奖’舞剧·舞蹈诗评奖”获奖作品点评

张 麟

【内容摘要】“第十届中国舞蹈‘荷花奖’舞剧·舞蹈诗评奖”于2016年12月9日落下帷幕，进入决赛的《杜甫》《仓央嘉措》《家》《哈姆雷特》《朱鹮》这五部舞剧在编舞、制作等方面都趋于精良，从中可见舞剧、舞蹈诗创作的质量在进一步提高。这五部作品的创作在某些方面试图解决舞剧创作面对的种种亟待解决的问题，但也暴露出舞剧艺术创作根本性的问题。本文将从舞剧的本体叙事层面的得与失和人物形象塑造方面的成与败来探讨中国舞剧发展的现状及所存在的问题。

【关键词】舞剧；舞蹈诗；本体叙事；人物形象塑造

“第十届中国舞蹈‘荷花奖’舞剧·舞蹈诗评奖”于2016年12月9日落下帷幕。作为中国舞蹈界舞剧·舞蹈诗创作方面的最高评奖活动之一，此次比赛集中对近几年出现的舞剧作品进行了评选，从近60多部舞剧中选出了五部进入决赛的作品，分别是《杜甫》《仓央嘉措》《家》《哈姆雷特》和《朱鹮》。总体来说，这五部舞剧在编舞、制作等方面都趋于精良，由此可见整体舞剧舞蹈诗创作的质量在进一步的提高。这五部作品的创作都在某些方面试图解决舞剧创作中种种亟待解决的问题，但也暴露出舞剧艺术创作存在的根本性的问题。

一、舞剧的本体叙事层面的得与失

真正意义上的舞剧叙事是受制于舞蹈艺术的本体特征的。作为一门用肢体语言传情的艺术，在对客观世界的反应手段和方式上与语言小说等截然不同的，也和戏剧截然不同。因此，客观上要有叙事身份转变和叙事时空转变，舞剧导演要对故事文本或文学台本原本的时空进行处理，从而构建出舞台特有的时间和空间。在这方面，笔者认为舞剧《杜甫》

和《哈姆雷特》做了比较好的探索。这两部以塑造人物形象为目的的舞剧，暂不论其舞剧形象是否塑造成功，仅从结构层面来分析，这两部舞剧都在努力实现着舞剧艺术的本体叙事结构。《杜甫》在主体结构上运用了双重时空共呈的结构手段，把身居残酷现实中的杜甫和心怀家国美好志向的杜甫同时呈现了出来，通过人与环境的激烈冲突来铺陈舞剧结构，自然地实现了时空上的切换。这种结构方式本身已经形成了编导主体叙事的语言，在舞剧第一幕中时空突转，从步入仕途直接切到苍生现实，对比强烈！一己之力，无法改变车轮的辗转，为官十年，那个满怀功名抱负的杜甫已经渐渐远去，留下一个心系苍生百姓、直面黑暗社会的杜甫。剧中两个杜甫的设计也是作品在原文本结构上的进一步开掘，意在表达杜甫内心的焦灼与现实的激烈碰撞。第二幕是家国罹难的场景，时空转换，现实与回忆共呈，再次给开掘人物内心、塑造人物形象留足了抒写的空间。

舞剧《哈姆雷特》以舞蹈艺术的形式演绎了莎士比亚的戏剧经典，用舞蹈艺术的魅力揭示了人性，较好地用舞蹈艺术自身的特点来刻画人物；舞段设

生命该如何寄托？

——舞剧《青衣》创作谈

王亚彬

【内容摘要】本文以导演的视角讲述了舞剧《青衣》的创作过程及思路。作品通过青衣“筱燕秋”这个角色所要探寻的“生命该如何寄托”的主题，去关注人及其命运，触碰人性中深刻的一面；同时，作品还试图让“筱燕秋”与时间对话，在舞台上呈现一个人的生命长度和浓度。

【关键词】《青衣》；舞剧角色；人性表现

一

与“青衣”结缘是在2012年的南京。那年，笔者很荣幸地受到导演康洪雷的邀请，加入了根据作家毕飞宇的小说《推拿》改编的同名电视剧的拍摄，出演盲人按摩师“金嫣”一角。在拍摄《推拿》期间，除了阅读《推拿》原著以外，笔者也读了作家毕飞宇其他的文学作品，其中就有《青衣》。小说读到一半，笔者忽然灵光乍现，在南京梧桐树的枝叶摇曳下，文字融化成舞台场景的想象，尽管模模糊糊，却也真切，觉得这部小说太适合改编成舞剧了。不仅因为原著写得好，更因为在这部中篇小说中，看到了青衣“筱燕秋”这个角色所要探寻的“生命该如何寄托”的主题，这也许是每个人需要思考的问题。筱燕秋是一个单纯、执着、忘我、敏感的女性人物，在她身上，我们能看到一个艺术家具备的气质与特点，同时，她又是一个在悲剧意识中完成小说起伏的承载者，人们都在观察着她的命运。筱燕秋对于艺术的痴迷这一点，跟笔者很像。不同的是在探讨如何寄托生命之时，筱燕秋（原著中的京剧演员）选择了身体的声音，而笔者选择了身体的姿态。小说本身的文字充满温度，写作风格很抒情，对人物的内心描述也细腻，特别适合舞剧表达的特性。而在舞剧的创作角度上，笔者更愿意去关注一个女性角色（筱燕秋）的人物命运，去触碰人性中更为深刻的一面。无论怎样，人活着就会思辨：生命该如何寄托呢？筱燕秋通过登台演戏和饰演戏中角色去寄托生命，这似乎就成了她生命的全部。她有时如痴如醉地自我陶醉，有时醒来又扪心自问自己到底是谁，她就在这样的内心困境中挣扎，可生命的目的到底是自我还是他者，对她而言，

How to Find the Harbor for Our Souls: On Creating the Dance Drama *The Moon Opera*¹

WANG Ya-bin

[Abstract]

The dance drama *The Moon Opera* was officially staged at the National Center for the Performing Arts in Beijing on October 4th, 2015. It is also the world premiere of *The Moon Opera*. The author was tied up with *The Moon Opera* in Nanjing in 2012. The author was invited by the director KANG Hong-lei that year, joining *See without Looking*, a TV drama adapted from BI Fei-yu's novel *Blind Massage*, and playing the role of a blind masseur named JIN Yan. During the filming, in addition to *Blind Massage*, the author also read other novels by BI Fei-yu, one of which was *The Moon Opera*.

舞从《黄河》来

——“黄河”系列舞蹈作品的经典演绎与时代传承

胡 伟

【内容摘要】“黄河”是中华民族自强不息、顽强奋斗的精神符号与艺术典型，是华夏儿女为人传颂、凝聚人心的人格写照。本文以“黄河”系列舞蹈作品的经典演绎与时代传承为例，从两部经典的音乐作品《黄河大合唱》和《黄河》钢琴协奏曲引入，对中国六大舞蹈种类的“黄河”作品版本进行了演艺形态分析，并兼谈部分舞蹈作品对《黄河》经典音乐的旋律解读和艺术处理，畅谈烙印在中华儿女灵魂深处的“黄河情愫”。

【关键词】“黄河”系列；音乐经典；舞蹈演绎

“遥远的东方有一条河，它的名字就叫黄河。”从早期《黄河吟》满怀爱国热情的诗朗诵到《黄河大合唱》慷慨激昂的吟唱，再到后期《黄河》钢琴协奏曲铿锵有力的旋律，“黄河”已经成为人们心中永恒的创作主题。对于不同艺术工作者来说，“黄河”具有不同的意义。作为中华民族精神的象征——黄河，为艺术创作提供了不断升华的可能，早在20世纪80年代后期就相继出现了以黄河为主题的舞蹈作品，如《黄河儿女情》《俺从黄河来》《黄河颂》《黄河母亲》《黄水谣》《黄土黄》《星海黄河》等，同时也出现了多部直接以《黄河》钢琴协奏曲为伴奏音乐的大型舞蹈作品。

一、经典演绎：

从《黄河大合唱》到《黄河》钢琴协奏曲

《黄河大合唱》诞生于1939年抗日战争时期的革命圣地延安，由冼星海作曲、光未然作词，由抗敌演剧第三队首演于延安陕北公学大礼堂。诗人光未然在东渡黄河的时候目睹了黄河的急流险峡、漩涡怒涛以及河水撞击礁石的自然情景，也目睹了船夫们与狂风恶浪搏斗的生活场景，萌生了以“黄河”为主题的朗诵诗《黄河吟》。冼星海根据光未然的

这篇诗作创作完成了《黄河大合唱》这部大型声乐名作。随着悠长高亢、深沉有力的黄河主题旋律，《黄河大合唱》很快传唱整个中国。

《黄河大合唱》为《黄河》钢琴协奏曲的创作提供了光辉的典范，但不同于前者，后者将合唱的八个乐章改成钢琴的四个乐章。《黄河》钢琴协奏曲的第一乐章《黄河船夫曲》是前奏，是对中华民族革命斗争精神的概括，后三个乐章《黄河颂》《黄河愤》《保卫黄河》分别表现中华民族斗争历史的过去、现在和未来。

二、时代传承：

从古典舞到国标舞的《黄河》

以音乐《黄河》为创作背景的六部舞蹈作品为古典舞版《黄河》、民间舞版《东方红》、芭蕾舞版《黄河》、现代舞版《我们看见了河岸》，以及近期的舞蹈专题晚会“保卫黄河”和国标舞版《黄河》，囊括并涵盖了六个重要的舞蹈种类。通过这样一个艺术现象，我们可以看到《黄河大合唱》和钢琴协奏曲《黄河》对我们的影响是根深蒂固的。虽然六个作品各有不同，但都不约而同地反映了相同的民族精神。

中外舞蹈活动信息 Chinese and International Dance Events and News

林 男 编辑

Edited by LIN Nan

“雅各布之枕”舞蹈节 85 周年庆典即将开幕 Upcoming Jacob's Pillow's 85th Anniversary Season

2017 年 6 月 17 日至 8 月 27 日, “雅各布之枕”舞蹈节将举办 85 周年庆典演出活动。演出活动将由迈阿密芭蕾舞团表演的乔治·巴兰钦和克里斯托弗·威尔顿的作品拉开帷幕。主办方邀请了杰西卡·朗舞蹈团、保罗·泰勒舞蹈团、崔士·布朗舞蹈团、英国艺术家阿卡什·奥德拉、2016 年“雅各布之枕”舞蹈节的获奖者卡米尔·布朗以及日本艺术家大竹英子(Eiko Otake)等国际知名舞团或艺术家。本届舞蹈节将呈现 20 余个演出项目,阿库·汉姆、罗素·马利方、阿列克谢·罗曼斯基等著名编导的作品都将在此展示,华盛顿芭蕾舞团、纽约希班尼柯芭蕾舞团等也将携作品参与此次活动。
<https://www.jacobspillow.org/festival/ticketed-performances/>

苏格兰芭蕾舞团公布 2017 年度演出季 Scottish Ballet Announces 2017 Season

近日, 苏格兰芭蕾舞团公布了 2017 年度演出季的安排: 其一是舞团首次举办的数字演出项目将于 2017 年春季启动, 由来自荷兰和以色列的丈夫治和格雷本两位编导共

同创作的新作将于四月进行世界首演, 旨在探索展现舞蹈的新方式。其二是开展于春季的美国巡演, 演出的作品包括马修·伯恩的复排版《仙女》、布莱恩·阿里亚斯的《位移运动》和克里斯多夫·布鲁斯的《十首诗歌》等, 并在洛杉矶、伯克利和加利福尼亚上演安娜贝拉·洛佩兹·奥乔亚编排的《欲望号街车》, 以纪念田纳西·威廉斯的这部经典剧作首演 70 周年。其三是将于 10 月赴格拉斯哥、爱丁堡和亚伯丁等地开展的秋季巡演, 上演作品有《妖女之吻》以及艺术总监克里斯多夫·汉普森版本的《春之祭》。此外, 舞团将于 2017 年圣诞期间上演由彼得·达雷尔编排的《胡桃夹子》。

<http://www.dancing-times.co.uk/scottish-ballet-plans/>

纽约城市芭蕾舞团 2017 年春季演出季异彩纷呈 New York City Ballet Presents 2017 Spring Season of Diverse Works

纽约城市芭蕾舞团在 2017 年春季演出季中将上演《四种气质》和《C 大调交响曲》, 尽显巴兰钦的新古典主义风格, 并将上演杰罗姆·罗宾斯最喜爱的《动作》这部没有使用音乐但引人入胜的作品以及富有趣味的《自由的想象》。这两部作品都展示了编导在戏剧处理方面的天赋。另外, 舞团还将举办为期四周的“此地此时”艺术节上演舞团在