

舞 DANCE

2016年1月 总第413期

中国文学艺术界联合会主管
中国舞蹈家协会主办

艰难困苦，玉汝于成

——记中国舞蹈家协会主席冯双白

向着太阳舞蹈

——解放军艺术学院舞蹈系纪念建系55周年（上）

中国现代舞与现代中国舞

——新时期中国“新舞蹈”运演的阅读笔记（7）

侧看

——“2015青年舞蹈人才培养计划”

在《家》中寻找家

——中国舞剧创作闲谈

又见艾夫曼

——观舞剧《安娜·卡列尼娜》有感

ISSN 0512-4204



770512 420092

国际标准刊号：ISSN0512-4204 国内统一刊号：CN11-1546/J 本刊邮发代号：2-351 定价：15.00元

CONTENTS

舞蹈 | 目录

DANCE

2016年1月 总第413期



特辑 栏目责编 | 刘 锋

P53 北京舞蹈学院舞蹈学系30周年：
以学术活动静静地致敬！

本 刊

P55 从《内蒙古精品舞蹈集成》的编
纂看蒙古族舞蹈的发展

赵林平

P58 陈爱莲深情演绎“古稀版”林黛玉
向经典致敬：大型古典舞剧
《红楼梦》北京演出

张 堃

P60 寻“踪”之路
从舞剧《柳泉寻踪》看舞蹈高
等教育的“孵化”效应

孟 梦

教育 栏目责编 | 张 萍

P63 《拂舞》课程建设探析
李 昉

广角 栏目责编 | 刘 锋

P66 民间舞编创的完整性思考
王 捷

P69 裕固族舞蹈的现状与发展
潘扬弘一

国标舞 栏目责编 | 梁戈迺

P72 炫舞国标已然是如花的钟情
第三届CBDF国标舞艺术表演
舞锦标赛印象

唐 如

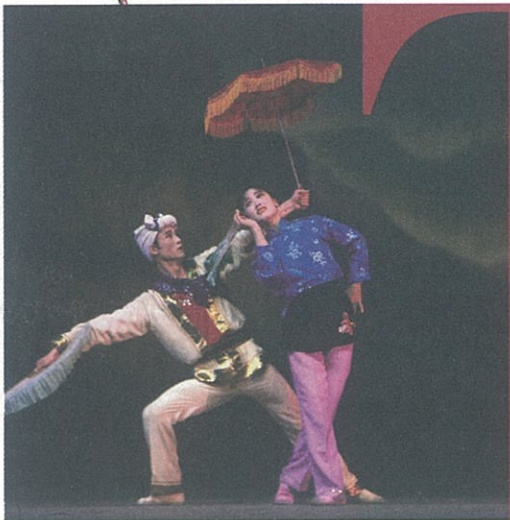
图文快递 栏目责编 | 梁戈迺

P74 东西南北
梦 子

P76 环球舞讯
林 男

画页 栏目责编 | 叶 进

现代舞剧《大地·震》
芭蕾舞剧《长恨歌》
舞剧《天边的鼓声》
古典芭蕾《肖邦风格》
芭蕾舞《雨后》
现代芭蕾《巴赫第三组曲》
《彩虹桥》
《阿里路》
双人舞《Plus》
舞剧《莲花》
舞剧《青衣》
《他》
《我从岜沙来》



民间舞编创的完整性思考

THE INTEGRITY OF THE FOLK CREATIVE THINKING

文 / 王捷

自远古时代开始，原始舞蹈就与人的生命活动须臾难分，在漫长而曲折的历史进程中，舞蹈经历了娱神、自娱、娱人、育人等功能演变，如今已发展成为具有独立审美特质和文化品格的艺术。在文化艺术高度繁荣的今天，原始的自然舞蹈已经发展成为舞台上独立的艺术呈现，这漫长的发展流变过程中的每一步都弥足珍贵，尤其是民族民间舞蹈，从大自然最原始的田间地头成为舞台艺术品，由一辈又一辈诸多民间艺术家顺应舞蹈发展的规律，倾尽满身热血铸就而成。民族民间舞的编创走向舞台后，同其他舞蹈种类的编创一样，均受到了西方编舞方法的影响，向着多元化的方向发展，原始民间舞的样貌已然发生了改变，民族民间舞的编创者们在不同于原来的土壤上孕育出了新时期的民间舞蹈艺术之花。

编创者或许深有体会，就民间舞蹈的编创而言，仅仅局限于民族舞蹈的肢体演绎必然是给自己套上了“紧箍咒”，因为民间舞蹈并不是单一的舞蹈文化，民间的音乐、服饰等等也是民间舞蹈文化的重要体现因素。民族民间舞蹈作品的编创不仅仅是单纯的舞蹈作品意义上的创造，而且是对整个民间舞蹈文化的整合与再现。如此一来，民间舞蹈的编创就尤为慎重，时刻讲求“完整性”，最终形成在多维度的考量下完美呈现的民间舞作品。

民间舞蹈是舞蹈生态下的创造

各民族舞蹈在各民族文化的长期孕育下形成了自身的舞蹈语汇和民族特点，也

就是“风格”。资华筠、王宁在《舞蹈生态学》中指出，“所谓‘风格’，并非只限于外部形体动作，它蕴含着一个民族的社会生活、风俗习性、性格意绪、审美取向……是民族文化特异性最凝练、最鲜明的体现”。汉族将龙奉为神灵，每逢年节便会会出现舞龙的盛景；傣族将孔雀奉为民族神兽，有孔雀舞进行美好祝愿；甘肃岷县小寨流传一种叫做“巴当”的乐器，也称“长柄鼓”，当地的村民每户都有一个巴当，敲击巴当的“巴当舞”流传至今，歌声悠扬婉转，舞蹈严格按照《巴当舞曲谱》保存下来，自身独特的审美特色不可复制。因此，任何一个民间舞的编创，无论舞蹈风格怎样呈现，编创者都需将自己置身于民族民间文化中间，从中体会习俗、礼仪、建筑、生产劳作、婚丧嫁娶等各方面的民族流传和演变，尤其重视民族民间舞蹈的源起和流变，注意它所呈现的身体形态、舞动的场所环境、所遵循的程序、人物角色的设置和其中深层的民族舞蹈韵味，将其还原到本民族舞蹈的生态之中，而后进行艺术加工。如此一来，无论作品编创进行哪方面的再改造，民族韵味都会自然内含其中。

民间舞蹈是在民族文化范围中的创造

汉族以劳动耕作为主要生产方式，是中国人口众多、分布最广的主要民族，几千年来，汉族文化通过对世界各国文明的不断融合、吸收，形成了今天的华夏文明。众所周知的秧歌、高跷就是汉族群众在耕地劳作时的娱乐方式，而后发展成为

汉族的主要民间舞蹈。正是由于汉族文化的包容性，造就了汉族民间舞蹈的繁多种类，北方有秧歌，南方有花灯，不仅发展出了高跷，还有安徽花鼓灯、云南花灯、江西赣南采茶等诸多具有艺术趣味的民间舞蹈。

除此之外，中国的诸多少数民族文化虽然不占据主要地位，却在广博的中华大地上广泛分布，也都保留着自身的民族特色。藏族、蒙古族、傣族、维吾尔族、哈萨克族、朝鲜族、彝族、瑶族等诸多民族的民间舞蹈都已走上舞台，并且被编写成教材，在舞蹈教育中推广。如何准确把握中华民族的不同文化，是民族民间舞蹈的编创者所面临的最大难题。每个民族的文化特色差异甚大，内涵极为丰富。如何把握住民族文化最深层的本质？如何做到不混淆各民族的舞蹈艺术编创？除了将民族民间舞蹈还原到民族生态当中，编创者自身也要下足功夫。首先，编创者应当准确把握民族文化的精髓和艺术特征，将自身置于民族文化氛围中，深刻体会，融会贯通，找准作品的定位，描摹清晰作品的轮廓，让民族的艺术元素真正渗透入编创者的内心深层，而后编创出的作品自然渗透着编创者的修养和其对于民族文化的深层感悟，再将中国艺术思想融入到作品中，一切民族舞蹈韵味便自然流露。

各民族在现代化发展的脚步中不断缩小彼此之间的差距，甚至生活习惯也逐渐趋同。在舞台艺术融入了各民族语言且不断发展提高的今天，舞蹈肢体语言也相

对统一,各民族间的舞蹈动作语言也不再具有明显的界限,舞蹈动作的模糊性不可避免。编创者要保持清晰的头脑,在厘清民族文化的界线之后,知晓民族舞蹈的特色,在本民族文化范围内寻找带有民族标识的肢体动作语汇,明确辨析动作传达的内容和含义,而不是任其模糊,不然便会产生歧义,误入别类民族语言。

在舞蹈艺术高度专业化的今天,编创者或许秉承着以表现自身主题为主,所有肢体语言皆可以为我所用的原则,然而需注意所选取的民间舞是否与作品相融合。例如表现陕北人民的粗犷热烈,安塞腰鼓的武鼓便尤为贴合,腾跳、击打动作的昂扬情怀是陕北秧歌的显著特征。若作品的编创立意、表现主题等与所运用的民间舞南辕北辙,不相融合,那势必需要深入探寻作品与何种民间舞存在结合运用的可能性。

民间舞蹈是与其他民间艺术形式的融合创造

认真审视“民族民间舞蹈”这个词,它极具吸引力,蕴含着众民族舞蹈艺术的独特韵味和魅力。民间艺术的精妙之处往往引得人们不断探索、爱不释手,众多的民间艺人一生都痴迷于民间艺术的创作和传承便是最好的证明。民间艺术的胸怀海纳百川,除了民间舞蹈,民间地方戏、杂耍等都蕴含着精妙的民间文化精粹,有着独特的地方韵味,例如杨柳青的年画标志着天津,杨家埠的年画是山东潍坊的代表,桃花坞是江苏苏州的风格特色,年画仅是一种技艺,但确各有特色。桃花坞的年画中透露出江南的温婉,正如南方舞蹈艺术所流露出的独特的秀丽气质。

另外,无论是年画、舞蹈还是其他艺术门类,虽然表现形式不同,但都是中华传统文化的体现。各类的武将门神是年画中常出现的人物形象,也是民间舞蹈,尤其是民间祭祀舞蹈中的主角。民间传说故事《宝莲灯》和《盗仙草》不仅出现在年画之中,而且早在几十年前就被改编为民族舞剧,引得舞蹈界大跨步前进。任何艺术种类之间都是相通的,不可生硬隔断各种艺术的亲缘关系,而应多加利用,融会

相通,创作出民间艺术的精品。当然,无论何种艺术的创作都要从艺术本身出发,因为只有发于原根,才不走偏,舞蹈作品的创作万不可仅限于舞蹈肢体本身,民族艺术一脉相承、多路相通,不同的文化元素可为舞蹈添入不同的色彩,在本民族文化和民族舞蹈肢体语言的范围内追求舞蹈和各种民间艺术的多重结合,创作与发展出表达民族精华的上乘之作,才是明智之举。

舞蹈道具的使用

传统的民间舞蹈种类繁多,手执道具而舞的民间舞蹈更是占据了相当的比重。这些道具具有的是劳动之余一时兴起随手拿起的劳动工具,有的是表演性的专门道具,仅仅是一个“鼓”就在全国范围内众多民族的舞蹈中发挥着不同的作用。鼓作为节奏变化多样、色彩明朗、情绪激昂的



打击乐器,自古便得到了广泛运用。中国汉代的“盘鼓舞”、“建鼓舞”均是将击鼓的技艺和舞蹈肢体相融合的一种创造。鼓的学问深不可测,不同民族的鼓的制式不同,艺术的呈现方式和风格也区别甚大。对于鼓舞的再创造,首先便是将鼓的学问探究清楚。朝鲜族的长鼓舞表演与典型的朝鲜族扛手、雀鹤步相结合,肩挎长鼓,右手执鼓鞭,也有双手击鼓,边击鼓边舞蹈,鼓声相连,几经跌宕,在舞者飞速的旋转和击鼓声中戛然而止。而汉族的鼓舞,就有柳林花鼓、花鞭鼓舞、八卦鼓舞、横山老腰鼓等等几十种鼓舞。鼓的样貌繁多,各民族对鼓的运用也不尽相同。

民间舞蹈对于道具的运用不可局限,更不可随意。不可否认,不仅同一个民族的不同地区,甚至是不同民族间,有些鼓的制式及鼓舞的动作也有相同之处,但

万万不可将其混为一谈。此外,在道具的运用方面,除了求新,更要遵循本民族的道具用法,重视道具本身所涵盖的意义,在本民族人们可以接受的范围内加强道具的表现力,拓宽道具的使用方法,使道具在舞台上更为生动、鲜活,通过道具的运用使作品的民族韵味更深入,呈现出更强烈的冲击力。

舞蹈音乐与服装的“民族性”

音乐的色彩、情绪与舞蹈肢体语言的呈现相互关联,而服装更是民族的明显标识。音乐的传情达意通过听觉影响观者对于舞蹈作品的认识,服装则是通过视觉的感知先于舞蹈肢体动作,让观众形成对这一作品的印象。对于民族民间舞的编创而言,民族音乐和民族服饰的呈现都是最直接的民族标识,在作品呈现的过程中,不间断地将该民族的文化特征传递给观众,通过对民族自身元素的运用与展现,给观众留下深刻的印象。当然,编导还可延伸发展与处理民族音乐和民族服饰,在不丢失本民族精髓特色的基础上,自然地融入新时代的个性元素,给观众带来全新的感受,这无疑是好作品形成的重要途径之一。

队形流动的“传统”延伸

各民族的音乐、服饰、建筑、工艺等都具有各自独特的艺术个性,各民族舞蹈也在动作、队形的流动等方面发展和形成了自身的民族身体语言。民间舞蹈的队形流动大多不是始于专业舞者的艺术构思和全局把控,而是群众在各种场所中,在方方面面因素的塑造下自然形成的,但却在不经意间实现了对全局的观照。如山东鼓子秧歌队形的流动和调度受限于场地,在充分利用场地的情况下队形调度不断变换花样,这些均是在田间地头自然形成的。通过对鼓子秧歌场图的整理和研究,艺术工作者发现,人们所称的“跑场子”队形调度图的复杂性十分惊人。这种民间舞蹈一般是在领头人的带领下,后面的人跟随完成队形流动,多讲究对称,因此两个方阵的“二龙吐须”等场景十分常见,略微复杂的队形是四个方向变化的“紧闭四门”、“力杀四门”等,更加复杂的加为八个方向的变化,即“八门阵”、“八

卦阵”等，最为复杂的是没有明显方位可循的“迷魂阵”、“龙门阵”等队形流动，若是不能精通，可真是要迷失在各种阵形的变化之中了。直到今天，鼓子秧歌队形的流动变化仍旧很好地保留在乡村民间演出中，每逢年节，各种阵形变化轮番上演、层出不穷。当下艺术作品的编创，多数的队形变化遵循西方现代舞的形式主义，追求形式的“尽美”，但在笔者看来，民间舞的编导不应当摒弃宝贵的队形“珍宝”，将西方的不规则队形变化强加给不同文化领域中的中国民族民间舞，实在是有些差强人意，最终导致内容和形式上的不可融合。

在对一系列编创“规矩”的把控之后，需要将视线的关注点放置在民间舞蹈本身的特点之上，因为艺术水平高超的编创也要遵循民间舞本身的特点，或是在此基础上的延伸，但探其究竟，也要有影可寻。首先，民族民间舞蹈讲究载歌载舞，自由生动。产生于民间生活的舞蹈形式不可脱离各民族人民的基本生活，虽然不会

将载歌载舞的原始形式直接搬上舞台，但是展现民间舞的生动与活力仍是大多数民间舞编创者的宗旨与追求。其次，民间舞蹈大多与本民族的民俗活动、节庆活动紧密相连。如苗族的芦笙节跳芦笙舞，北京西郊跳着太平鼓，山东胶州地区的村庄舞胶州秧歌、龙灯等场面热闹火爆，各地、各民族均用本民族的艺术，以最“接地气”的方式尽情庆贺自己的节日。若是编创的民间舞蹈与节庆相关，编创者要注意不可脱离其环境，随意发挥。另外，民间舞蹈讲求自娱性与表演性的统一。就其功用而言，传统民间舞自身的自娱性非常明显，而搬上舞台的民间舞则更注重表演性。在民间舞蹈作品的编创中，编导必须注重自娱性与表演性的结合，既不掉传统民间舞的功用，又要将其打造成艺术品呈现给观众。

民族民间舞的创作或许最能考验编创者的深度和功力，不仅要求舞蹈语言富有民族特色，而且舞台上任何元素的呈现都应当成为作品的一部分。除了舞蹈语汇

的编创，还要求编创的过程既要扎根于深层的文化精神世界，让作品饱含文化内涵，同时又要进行形式的探索，既保证高质量的舞台效果，又注重细节的处理，在“宏观”与“微观”层面进行综合把握。如此编创出的作品才能杜绝人文内涵的缺失，避免创作模式的千篇一律，解决了当下民间舞蹈作品的很多困扰和弊端。只有找准了自身作品的精准定位，让作品在民族文化的范围内走高、走深，在文化内核、动作语汇、音乐、服饰等多重方面完整呈现，在传统的基础上“慎重创新”，再将作品的亮点放大，才能创作出好的作品。

四年制本科/二年制文凭招生

2016年1月10日(新加坡)、1月24日(台北)

主修专业：中国舞, 芭蕾舞, 现代舞

新加坡

时间：正午12时至下午4时(请于上午11时15分到达登记)

地址：Dance Nucleus Studio, Unit 02-53, Block M,
Goodman Arts Centre, 90 Goodman Road

申请费：SGD 60

代理人：李文伟

电子信箱：hkapaaudition@gmail.com

台北

时间：上午10时至下午2时

地点：台北市中正区东门国民小学

地址：台北市仁爱路一段2-4号

申请费：TWD 1270

代理人：赖玥蓉

电子信箱：yuejung8@yahoo.com

申请表：请带同已填妥的申请表进行面试。

申请表可于以下网址下载：

<http://www.hkapa.edu/sch/studying-apa/prospective-students/download/>

The Hong Kong Academy
for
Performing Arts
香港演藝學院

舞蹈學
SCHOOL
DANCE



北京百汇演艺学校是经北京市教委批准成立纳入国家招生计划的多学制、综合性艺术学校，位于北京市国家影视基地——中国影都内，环境优美、设施完善。建校二十多年来培育出大批优秀的专业艺术人才，多次在“桃李杯”、“英国黑池舞蹈节”等国内外舞蹈比赛中获奖，得到了社会各界的好评；学校实行全封闭管理，专业与文化教学并重，开设中国舞、国际标准舞、音乐、影视表演等专业，面向全国招收具有一定艺术基础的中小學生。

全封闭教师陪读式管理与教学

青年舞者 于川雅



北京百汇演艺学校

地址：北京市怀柔区凤翔科技开发区凤瑞二园9号

电话：010-61676566/61679150/61677879

网址：www.baihuiart.com

Email：baihuiart@vip.sina.com