

ISSN 2096-3084
CN 31-2131/J

当代舞蹈 艺术研究

Journal of Contemporary
Research in Dance

2020

1

第五卷第一期

Volume 5, Issue 1

当代舞蹈 艺术研究

卷首语

编委会主任：杨扬
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：李曼
(以姓氏拼音为序) 林男
王悦生
张玉玲

英文编辑：黄协安
特约编辑：唐青叶
Thomas Johnson

翻 译：黄协安

设 计：姜明

暴虐的庚子鼠年初春，“新冠肺炎”猝然肆行，在神州大地引发了一场当代“春之祭”。

英雄的武汉封城，英雄的中国抗疫，举国上下，众志成城，为了世界的平安，舍弃了小我的自由。火神山、雷神山医院的建设，充分显现了中国速度。用《火神山建设不完全手册》作者的话说，“哪有什么‘基建狂魔’，只有争分夺秒的‘生死时速’。不用无谓的‘震惊、喝彩’，只要绝不放弃的咬牙坚持。屏息，忍痛。全村的龙把最硬的鳞给你，哪怕自己也是伤痕累累”。

大疫中的神州，遍地是平凡而伟大的英雄。那群最美丽、最可敬、也最让人扼腕心痛的国之殇，是用自己的命换生了他人的命……逝者壮烈，生者奋勇，1000多万在医院和基层医疗机构坚守岗位的白衣天使和勇士，以及成千上万“我以我血荐轩辕”坚守在抗疫第一线的无名英雄，用生命守护生命，令人泪目；敢用生命以祭，催人警醒……

“千夫诺诺，不如一士谔谔。”这场“春之祭”让世界认识了李文亮和张继先的可贵。他们率先用善良和勇敢或提醒公众防范疫情或让领导对疫情采取行动。“明道若昧，进道若退。夷道若类。”因此，在人类的科学和文化领域，我们应该更珍惜有勇有谋的诤谏之士，而非让“莽夫”和昏庸者的无知无畏，伤害我们健康的肉体 and 灵魂。而科研应“让民生赖以以兴”，“把论文写在抗击疫情的第一线，把研究成果应用到战胜疫情中”。《环球人物》记者张丹丹曾引用美国前国务卿基辛格在《论中国》中所述，“中国人一直是幸运的，他们总是被最勇敢的人保护得很好”，她赞赏钟南山这样的“无双国士”就是最勇敢的人之一。各行各业，让我们尊重、支持、推崇这样最勇敢的人吧！把话语权交给他们，把舞台和资源留给他们，让他们代表中国高度和速度……因为，我们的民族、国家和人民的幸运需要最勇敢的人来保护。

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

人类的生命永远是第一位的！在这场特殊的战役中，所有的舞台都让位于救死扶伤的王牌之师。虽没有艺术家的舞台，却不缺少艺术家的行动——捐款、捐物、献诗、献歌……广州援鄂护士在防护服上写下“胡歌的老婆”的调侃，让病中的人们展露笑颜，就是艺术家的“在场”；封城、封路、封门时，百姓能够在电视、网络中追剧、听歌、看表演，借此度过难捱的日夜，就是艺术家的“在场”；方舱医院中医患共跳“广场舞”强身健体，天津援鄂护士跳着《琵琶行》为患者庆生，新疆援鄂医疗队跳起《走黑马》为患者打气，安徽宿州医务人员跳起“小天鹅舞”为康复病人送行……无不充分显现了舞蹈美育的“在场”。

大疫中网络传有英国教授马丁·雅克的观点：西方的帝国多如昙花一现，很快烟消云散，而中国却在其漫长的历史进程中，可以在强盛之后，历久不衰，即使经过短暂的衰落但又能重新崛起。因为中国明明是文明，却“伪装”成国家存在。中国从来不只是一个民族国家，而是人民对于几千年文明成果的认同，人民始终是炎黄子孙……那么，我们如何将举世羡慕，并让自己立于不败之地的伟大文明发扬光大？此刻，为了保卫人类的生命，生命科学领域已在全力以赴与时间赛跑！我们不得不躬身自问：作为滋养和疗救人类精神与心灵的文艺界，我们准备好了吗？应怎样做，才能于大疫、大灾或大敌当前，不再束手无策？如何创作出与国之殇勇士们精神匹配的艺术作品？如何抚平大疫带来的精神创伤？如何救赎迷失或堕落的灵魂？如何在防治思想和文化领域的“疫情”的战役中赢得最后的胜利？

时不我待，让我们出发！以雷霆般的行动……

——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)
2020年 第五卷第一期
2020年3月30日出版

Journal of Contemporary Research in Dance
(Quarterly, Chinese/English, started in 2016)
Volume 5, Issue 1 (2020)
Published on March 30th, 2020

当代舞蹈 艺术研究

目 录

2020年 第五卷第一期

非遗保护

Intangible Cultural Heritage Protection

- 传统舞蹈的公共空间建构及其应对挑战的力量
——以南疆非遗舞蹈保护现状考察为个案
Public Space Construction for Traditional Dance and Its Power to Address Challenges
— Based on the Survey Regarding the Protection of Heritage Dance in Southern Xinjiang
刘青弋 8
Liu Qingyi
- 非遗传统民间舞蹈的传承与发展之我见
Opinions on the Inheritance and Development of Heritage Folk Dance
张 麟 24
Zhang Ling

历史研究

Historical Studies

- 朝鲜王朝后期参考中国古代文献创作的呈才文献考
A Study of Korean Jeongjae Created in the Late Joseon Dynasty with
Reference to Ancient Chinese Literature
[韩] 金英淑 28
[KOR] Kim Youngsuk
- 韩国唐乐呈才伴奏音乐小考
——以《高丽史·乐志》《乐学轨范》《呈才舞图笏记》
《宫中舞蹈舞谱》为中心
A Study of the Musical Accompaniment to Tangak Jeongjae
— Based on *The History of Goryeo: Music, Akhak Gwebeom,*
Jeongjae Dance Figures, and Court Dance Notations
[韩] 朴一薰 33
[KOR] Park Il-hun
- 论韩国15世纪朝鲜王朝时期“会礼雅舞”的重现及意义
The 15th Century Revival of Joseon Period Ritual Banquet Dances
and Its Significance
[韩] 宋惠真 42
[KOR] Song Hye-jin
- 关于日本唐乐的历史考证研究——以《陵王》为例
A Study of the Historical Textual Research of Japanese Togaku
— Taking *Ryo-oh* as an Example
[韩] 朴泰圭 50
[KOR] Park Tae-gyu

文化研究

Cultural Studies

- 弯曲的线条和变幻的笔画——中国书法与舞蹈之对比
Curving Lines and Morphing Marks
[德] 亚历山大·舒万 60
[GER] Alexander H. Schwan
— On the Problems of Comparing Chinese Ink-brush Writing with Dancing

Journal of Contemporary Research in Dance

CONTENTS

Volume 5, Issue 1 (2020)

观念冒险中的中国古典舞重建实践——以汉画舞蹈重建为例 Reconstruction of Chinese Classical Dance Through Conceptual Adventure — Taking Dance in Han Dynasty Paintings as an Example	刘 建 张译文 Liu Jian, Zhang Yiwen	66
五台山金刚舞仪式的文化空间建构与解读 Construction and Interpretation of Cultural Space in Mt. Wutai Vajrayana Ritual	索美超 Suo Meichao	73
专题研究 Special Studies		
“海派”之于舞蹈,可行乎? Is “Haipai Dance” Possible?	江 东 Jiang Dong	77
“海派舞蹈”的文化属性及特征简析 A Brief Analysis of the Cultural Attributes and Characteristics of “Haipai Dance”	霖 雨 Lin Yu	81
作品评论 Dance Critique		
引人入胜,发人深省——评析民族舞剧《尘埃落定》 An Analysis of the Fascinating and Thought-provoking National Dance-drama <i>After the Dust Settled</i>	庞小强 Pang Xiaoqiang	85
舞剧《永不消逝的电波》“新”在哪里 What Is New about <i>The Eternal Radio Wave</i> ?	王晶晶 Wang Jingjing	89
教学研究 Education Studies		
试论朱美丽的芭蕾教学之道 A Discussion of Zhu Meili's Ballet Teaching Methods and Practices	张雨薇 Zhang Yuwei	92
浅谈舞蹈基训音乐的编创 A Brief Discussion of the Composition of Music for Dance Training	林 龙 Lin Long	97
征稿启事 Call for Papers		112
封面速写 Cover Sketch	赵士英 Zhao Shiying	

当代舞蹈 艺术研究

传统舞蹈的公共空间建构及其 应对挑战的力量

——以南疆非遗舞蹈保护现状考察为个案

刘青戈

【内容摘要】南疆是诸多少数民族的居住区,拥有在“丝绸之路”上闻名于世的歌舞,因此,南疆的非遗舞蹈保护在全国具有典型性和代表性。笔者曾随“中国艺术研究院舞蹈研究所非遗舞蹈考察团”走访了南疆,耳闻目睹在恐怖主义暴力破坏之后,处于特殊的政治、经济、文化以及民族关系的生态之中的南疆文化艺术工作者们对非遗舞蹈保护的种种举措,引发了笔者对非遗舞蹈的公共空间建构与国计民生关系的思考,由此探讨非遗舞蹈的公共空间建构模式在当代人民生活 and 时代的挑战中,应拥有的力量和功能。最终深刻地认识到:生命所有的行为都是有目的的——为了保障生命“活着”及其发展,遵循经济的原则,不会为无谓的浪费付出代价。总之,只有进入国计民生领域、在时代和冲突的挑战面前具有强大的力量,对生命“活着”做出贡献,非遗和传统舞蹈才能够真正活在当下。

【关键词】非遗舞蹈;公共空间;国计民生;南疆非遗舞蹈保护

非遗传统民间舞蹈的传承与发展之我见

张麟

【内容摘要】本文从场域的视角,对非遗传统民间舞蹈的本质属性进行了思考,提出非遗传统民间舞蹈就是在特定场域下特定身份的人的特定行为,它涵盖了心理、空间等特定要素。基于上述非遗传统民间舞蹈的界定,作者进一步提出了对非遗传统民间舞蹈保护与资源利用的一些想法:在非遗传统民间舞蹈的保护中,只有关注舞蹈发生的整体机制,关注蕴藏其中的思维、行为方式等精神层面的内容,才能把握非遗传统民间舞蹈的实质;在非遗传统民间舞蹈的资源利用中,要注意区分非遗传统民间舞蹈和非遗传统民间舞蹈资源再利用所产生的舞蹈,明确两者的不同层级与性质。

【关键词】非遗传统民间舞蹈;场域;行为;资源利用

朝鲜王朝后期参考中国古代文献创作的 呈才文献考

[韩] 金英淑

【内容摘要】韩国的宫廷舞蹈,又名呈才,有唐乐呈才与乡乐呈才之分。传承至朝鲜王朝后期的呈才共53种,其中纯祖时期孝明世子提议创作、改编了4种唐乐呈才和18种乡乐呈才,部分与中国古代文献中的作品名称相同。本文从呈才发展的历史切入,参考戊子《进爵仪轨》、己丑《进饌仪轨》等仪轨,探讨纯祖时期呈才的创作背景,提出那些与中国古代文献记载的作品同名的呈才并非来自中国,而是朝鲜王朝参考《古今图书集成》《渊鉴类函》《佩文韵府》等中国古代文献创作的。

【关键词】朝鲜王朝后期;呈才;中国古代文献;创作;孝明世子

韩国唐乐呈才伴奏音乐小考

——以《高丽史·乐志》《乐学轨范》《呈才舞图笏记》
《宫中舞蹈舞谱》为中心

[韩] 朴一薰

【内容摘要】本文以高丽王朝时期、朝鲜王朝中后期和现在韩国国立国乐院传承下来的国家编纂文献为中心,具体通过对《高丽史·乐志》《乐学轨范》《呈才舞图笏记》和《宫中舞蹈舞谱》这4种文献中所记载的唐乐呈才伴奏音乐的考察与比较,探讨韩国从11世纪后的高丽王朝时期在与中国的交流过程中引进唐乐后,唐乐呈才伴奏音乐的传承与变迁状况,为进一步展开唐乐呈才伴奏音乐与歌舞之间的相关性研究奠定基础。

【关键词】唐乐呈才;伴奏音乐;国家编纂文献;比较

论韩国15世纪朝鲜王朝时期 “会礼雅舞”的重现及意义

[韩] 宋惠真

【内容摘要】韩国朝鲜王朝时期非常重视儒教礼乐的政治意义和作用。自王朝建立初期就确立了与中国周代一样重视国家仪礼音乐的理念。“雅乐”在12世纪时由北宋传入高丽,韩国“雅舞”的历史也由此开始。本文将以朝会及宴飨中的“雅舞”(简称为“会礼雅舞”)为研究对象,梳理朝鲜世宗大王时期仪礼乐舞的制定及创作过程,进而探讨15世纪朝鲜王朝“会礼雅舞”的重现过程、内容及意义。

【关键词】“会礼雅舞”;雅舞;文舞和武舞;《乐学轨范》

关于日本唐乐的历史考证研究

——以《陵王》为例

[韩] 朴泰圭

【内容摘要】从5世纪中叶至9世纪末,日本通过外交活动和文化交流,从中国、朝鲜半岛和中亚各国吸收了各种各样的乐舞文化,最终形成了“舞乐”。本文首先对“舞乐”中属于唐乐的《陵王》进行重新的考证,依据《舞乐要录》《乐家录》《教训抄》等文献,梳理出《陵王》在服饰、道具、面具、舞蹈动作、乐曲结构、歌词等方面的记录。其次,针对学界争论的焦点——《陵王》究竟起源于中国还是印度这一问题进行了论证,通过对《北齐书》《资治通鉴》《旧唐书》《教坊记》《乐府杂录》等文献的相关记录的考证得出《陵王》起源于中国的结论。最后,通过深入分析《舞乐要录》中有关《陵王》的表演记录,考察其内在的象征意义,指出《陵王》与龙的意象相结合,具有彰显皇室威严,庆贺,祝寿,治理天下等多重含义。

【关键词】《陵王》;《兰陵王》;舞乐;《教训抄》;歌舞戏;《舞乐要录》

弯曲的线条和变幻的笔画

——中国书法与舞蹈之对比

[德] 亚历山大·舒万

【内容摘要】在某种意义上,书法是发源于身体的运动,书法线条是身体动作的微缩和记录。而舞蹈也常被认定为线性的运动,并可以被想象为动作线条的消逝和交织。本文将舞蹈与中国书法进行比较,两者对比的关键在于书法和舞蹈两种艺术的审美规范和审美方式。我们观察永久写在纸上的书法,或者观赏在空间中行进的舞蹈动作,我们的目光和身体都会跟随书法或者舞蹈线条而动,不管是真实还是幻象,这些运动始终存在,始于我们浸入线条的舞动。从本质上讲,“编舞”就是一种“身体的写作”。本文从“对比的前提”“规范和表达”“线条”和“相似性与浸入”这四个方面切入,对中国书法与舞蹈进行对比研究,旨在得到有一定深远意义的结论。

【关键词】舞蹈;书法;线条;浸入

观念冒险中的中国古典舞重建实践

——以汉画舞蹈重建为例

刘建 张译文

【内容摘要】当代创造的中国古典舞走到今天,应该对自己的过去、现在和未来有所反思、判断与展望。于此之中,观念的冒险是首要的,它会构成某种理论形态,由此展开对实践形态的探索——而不能再反向跟在盲目实践的身后充当“后设理论”。本文基于中国古典舞“垂直传承”“重建复现”“综合创造”和“重构创新”这四种建设方式的现有状态,提出:只有将“重建复现”放到日程上来,中国古典舞的建设才能找到实然的节点,汉画舞蹈的重建就是节点之一;“重建”不同于“复现”,也不同于20世纪80年代兴起且至今依旧的“仿古”,它在每个节点上都有自己的思想资源、艺术资源和技术资源,其重建过程不仅需要单项资源的把握,还需要它们之间的整合。

【关键词】中国古典舞;汉画舞蹈;重建

五台山金刚舞仪式的文化空间建构与解读

索美超

【内容摘要】五台山金刚舞是一种集诵经、音乐、舞蹈为一体的具有完整仪式流程的藏传佛教舞蹈形式。在镇鬼、跳鬼、斩鬼和谢土的仪式活动中,金刚舞特有的语言符号系统建构起世俗、庙宇、神圣及地狱的多重空间,并随着仪式的进程使其在同一观演场的观演交互中不断发生转换。本文运用仪式文化空间理论探讨金刚舞仪式多重空间的建构,并尝试对其在不同空间存在的文化意义进行解读。

【关键词】金刚舞;仪式;空间建构;文化

“海派”之于舞蹈,可行乎?

江东

【内容摘要】本文从“海派”一词出发,延展至“海派舞蹈”的文化现象,探讨以地域文化为基础发展起来的舞蹈流派在当今舞蹈市场的意义与价值。笔者从多个角度解析了“海派”文化和“海派舞蹈”的由来,以及业界和大众对此概念的广泛认知,并更深一步挖掘了“海派舞蹈”的产生对中国舞蹈文化的影响和意义。在“海派舞蹈”的方略中笔者将“海派舞蹈”和广东的“岭南舞蹈”进行了横向比较,并针对“海派秧歌”“海派芭蕾”“海派舞蹈教学”三个被明确冠以“海派”的舞蹈实体逐一进行探讨和分析。最后,笔者希望通过对该文化现象的研究,给中国舞坛的个性化发展带来些许思考与启迪。

【关键词】海派;舞蹈流派;地域文化

“海派舞蹈”的文化属性及特征简析

霖 雨

【内容摘要】本文立足上海文化与上海舞蹈的关系,从社会学的视角来重新思考“海派舞蹈”的文化属性。笔者提出:海派舞蹈是在上海社会文化场域的各种因素影响下,从心理空间层面对舞蹈群体和个体所形成的一种制约,这种制约促使在上海的舞蹈人形成了一种共识的审美标尺,从而又影响每个个体的舞蹈艺术行为,最终产生独具风格的舞蹈艺术产品(创作、表演、教学等)。笔者也从创作、表演、教学、管理四个方面对海派舞蹈的表征体现作了分析,并最终提出重提“海派舞蹈”的价值和意义在于推进中国舞蹈多元化发展的进程。

【关键词】海派文化;海派舞蹈;文化场域;心理空间;文化多元

引人入胜,发人深省

——评析民族舞剧《尘埃落定》

庞小强

【内容摘要】经典的文学作品能为舞剧创作提供相对成熟的文本和题材,但改编于文学的舞剧不应成为文学原著的附庸,从文学到舞蹈,从文字语言到肢体语言,是一个全新的创作过程。由北京舞蹈学院出品、改编自阿来同名小说的民族舞剧《尘埃落定》没有局限在原著的历史语境中对故事情节进行重复叙述,而是撷取原著的艺术精髓,选择其中的五个主要人物形象,通过“往复”“闯入”“选择”“崩塌”四幕重新组织叙事线索,以简洁凝练的艺术结构、意蕴深刻的思想内涵、风格鲜明的藏族舞蹈语汇,写意式地揭示作品主题,使舞剧具有独立的审美价值和全新的艺术生命力。该舞剧用诗一般悠远深邃又充满藏族风情的意境引人入胜,又以对人性和欲望的赤裸揭露而发人深省,让观众的情绪在其中往复回环,带来无限的韵味和哲思。

【关键词】民族舞剧;《尘埃落定》;文学改编;舞剧评析

舞剧《永不消逝的电波》“新”在哪里

王晶晶

【内容摘要】《永不消逝的电波》是一部红色题材的舞剧,其受到广泛称赞的原因主要有三个方面:其一,依托舞美、音乐等构建了复杂而富有特色的旧上海的社会环境;其二,运用多种叙事方式表现了充满惊险的地下斗争;其三,以细腻的表演塑造了中国共产党人为了中国人民的翻身解放而无私无畏地坚持斗争的崇高形象。该舞剧在艺术上的探索与创新给当下的文艺创作提供了可资借鉴的思路。

当代舞蹈 艺术研究

教学研究
Education Studies

试论朱美丽的芭蕾教学之道

张雨薇

【内容摘要】当今中国芭蕾舞事业的繁荣离不开芭蕾舞艺术家前辈们对芭蕾舞艺术的执着与传承,笔者通过采访与课堂参与的方法,将芭蕾舞教育家朱美丽老师的课堂教学经验整理成文。文中通过朱美丽老师教学上的课程安排和具体动作的组合编排,分析了她独特的教学方式,以及在其特殊的“因材施教”下,如何让每一位学生最大限度地发挥其自身优势;在工作和生活中朱美丽老师不断学习,力求与国际前沿的教学内容相融合,以培养出更多优秀的中国芭蕾舞者。本文最后基于朱美丽老师的教学态度及其对芭蕾事业的贡献,反思了当今中国的芭蕾教育现状,并希望将朱美丽老师宝贵的教学之道提供给后辈芭蕾舞教师与学子进行参考与学习。

【关键词】朱美丽;芭蕾教师;教学经验;奉献精神

浅谈舞蹈基训音乐的编创

林 龙

【内容摘要】舞蹈基训音乐的编创对于舞蹈教学来说至关重要,它是舞蹈教学训练走向专业化、系统化、体系化,以及提升教学质量不可或缺的重要环节。然而在国内舞蹈教学工作中,舞蹈音乐编创不仅长期是一个比较薄弱的环节,其理论建设与经验总结更是少之又少。鉴于此,笔者从数十年的伴奏积累与编创实践出发,结合谱例与作品分析,从音乐本体(旋律、节奏)与作曲技法(和声、曲式等)的角度入手,总结舞蹈基训音乐的编创经验,并试着从中探究一些基本规律。

【关键词】舞蹈基训音乐;作曲技法;音乐本体;旋律个性营造;契合性