



动感 空间

刘青弋 著

上海音乐出版社



动感 空间

刘青弋 著

上海音乐出版社

图书在版编目(CIP)数据

动感空间/刘青弋著. —上海:上海音乐出版社,2004.9

ISBN 7-80667-438-1

I. 动... II. 刘... III. 舞蹈—研究 IV. J7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 124068 号

责任编辑 黄惠民
装帧设计 陆震伟

动感空间

刘青弋著

出版发行 上海音乐出版社

地址:上海绍兴路 74 号 邮政编码:200020

电子信箱:csbcm@public1.sta.net.cn

网址:www.slcm.com

新华书店经销 上海书刊印刷有限公司印刷

南京理工排版校对有限公司照排

2004 年 9 月第 1 版 2004 年 9 月第 1 次印刷

开本:787×960 1/16 印张:35 插页:1 字数:415,000

印数:1—3,100 册

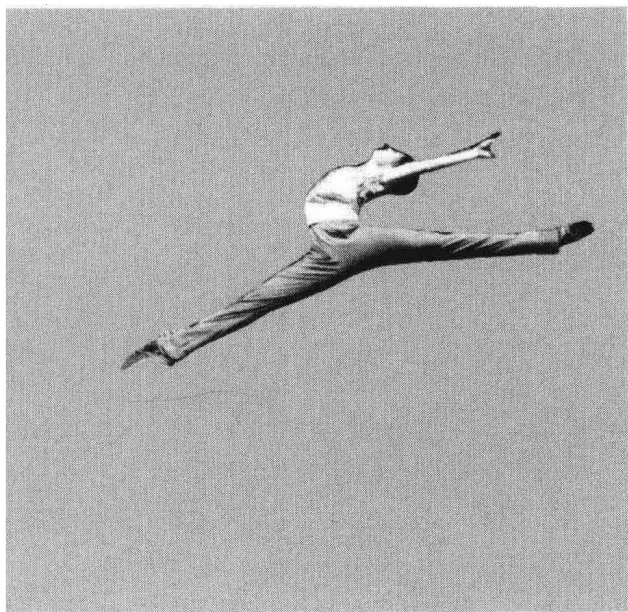
书号:ISBN 7-80667-438-1/J·412

定价:55.00 元

告读者 如发现本书有质量问题请与印刷厂质量科联系

T: 021-56500949

自序



作者在舞蹈中 1979

人类文化像天体物理学中存在一种宇宙区间的强大的引力场——“黑洞”一样，存在着两种文化现象，这就是“艺术黑洞”和“哲学黑洞”，凡是它游经的地方，一切物质都被吸附其中。作为一名舞者和学人，我迷恋舞蹈艺术和舞蹈艺术理论研究，并将其作为终生的职业选择，因为前者满足我们生命感性体验的欲望，后者满足我们生命理性思辨的要求。尤其它们在动感空间中流动，让我们体悟到生命“活”的存在及其无限发展的本原。

游经“黑洞”之路是那样漫长，但我们毕竟已经开始出发，作为渴望进入“黑洞”世界的一粒灰尘是如此渺小，但终究有一个“自我”真实地存在，为此，我对自我的生命感到无限的欢欣……

刘青弋
2000年6月北京

目 录

自序	1
----	---

第 一 卷

问题与对策	3
走向家园——中国现代舞的归宿	32
走向本土与国际接轨	78
舞蹈发生学假说	86
论舞蹈教育在当代的失落	100
为未来争夺身体	111
对应新世纪 重建舞蹈学	129
戏曲舞蹈的美学创造	147
中国当代创作 舞蹈类型分析	175
推陈出新 繁荣中国舞蹈文化	202
战神的舞蹈	220

舞蹈变革中的军营舞坛	226
当代军营舞坛现状之思	249
军魂 舞魂 寻找合点	253
舞蹈与观众	260
立象以尽意	263
让我们放松	267
舞神自卑的逃匿	269
见异知音	273

第 二 卷

“文化沙漠”上崛起的香港演艺	285
寻求定位的香港当代舞蹈	300
豆蔻年华的香港芭蕾	303
功业见乎变 神而化之	310
进念 民主 剧场 香港	316
挑战规矩 重建方圆	326
重建生命的乌托邦	359
《薪传》的张力	364
求索 路漫漫……	368
收获于东西方文化之间	374
广东现代舞 一种新感觉	377
走向生命个体的空间	380
把舞蹈编好看了再说	383
面对指过来的手跳踏	387

一半是梦境 一半是……	393
千禧舞汇 随心所舞	398
欲火重生 倾情作舞	403
选择的魅力	408
形式与意味	420
我们看见了河岸	429
一个女人心中的《雷和雨》	436
舞者:不仅练身更要练心	441
“韩国式”舞蹈之思	444
向着身体本源再开发	448
展示当代军人美的情愫	454
舞蹈是生命的情韵	459
艺术价值与艺术个性	467
走向诗境的《天边红云》	470
高蹈着美和信仰	473
悄然转换的审美表现	478
给出古典舞的新面	481
舞出生命的状态	484
跳出生命之“笑意”	486
“原滋味”民间舞	488
“现代中国舞”的“现代”意识	491
重返舞蹈的伊甸园	494
柏林舞展	500
2000 录影圈	512
中美舞蹈家的对话	519

美国舞蹈家谈现代舞	524
迎接八面来风	529
斯达乔和她的“舞蹈运动”	533
走过埃及	536

第一卷

问 题 与 对 策^①

进入 21 世纪,随着中国加入 WTO,步入全球经济一体化的进程,信息技术发达,时空观念不断改变,科学不断突破文化的界限,文化怎么办?中国现代舞蹈将遭遇哪些问题?我们将采取什么对策?换言之,在现代化的浪潮中,中国现代舞蹈如何对应西方?这是一个大问题。

毫无疑问,中国舞蹈在当代的全部努力都旨在实现自身文化的现代化。正如中国的物质文明的现代化深受西方模式的影响,中国舞蹈的现代化建设亦一直借鉴西方舞蹈的模式。20 世纪 30~40 年代中国现代舞蹈萌芽无疑得到的西方现代舞的启发;50~60 年代中国现代舞蹈的成型与发展主要接受的是西方古典芭蕾的影响;80 年代之后,中国舞蹈的“现代化”转型更是明显接受西方现代舞的影响。西方舞蹈文化对中国现当代舞蹈的渗透与影响是全方位的。那么,进入呼唤世界大同,呼唤文化多元的全球化时代,中国舞蹈的状况将如何呢?

有学者问:经济全球化的本质是自由经济、市场经济,还是全球范围内的市场一体化?或者是资本主义的全球化?或者是由发达资本主义国家发动的一场经济运动,是资本主义经济关系在世界范围的扩展?^②类似的问题亦在文化领域被提出:文化全球化将是由西方发达国家的

① 《问题与对策:论经济全球化时代中国现代舞蹈的发展》一文为作者在中国文联 2002 年 5 月举办的《舞蹈论坛》大会发言,后发表在云南文学艺术家联合会主办《云南文艺评论》2002 年第 3 期,第 1—10 页;《北京舞蹈学院学报》2002 年第 3 期 1—12 页。

② 参见张雷声,《经济全球化的本质与发展中国家的经济发展》,载《学术界》2001 年第 6 期,第 35 页。

“强势文化”影响与改变发展中国家的文化格局,或是为对抗这种影响与改变,发展中国家为争取话语权利,而致力于本土文化的复兴,从而形成世界“二元对立”的文化格局?还是世界各民族文化之间彼此尊重,相互影响,平等对话,形成世界多元文化发展的格局?我以为,前者是目前甚至将来不短的一个历史时期,世界的现实存在,而后者是我们追求的目标。因此,中国现代舞蹈在现代化的进程中,主要的问题依然是如何面对西方现代舞的巨大冲击。

其实,这早就是个没完没了的话题——自从中国与西方接触开始。只是这一话题在今天变得更为凸显与沉重。“中国化”还是“西方化”之争旷日持久,“本土文化复兴”的主题日益鲜明,正是折射着国人在外来文化的冲击之下,本土文化立足不稳,话语权利被剥夺,家园不再的压抑与焦虑。这一主题所欲实现的终极目标在于通过对本土文化身份的认同,在西方文化的“外围”自建文化“中心”,与世界各民族文化互动共存。

值得指出的是:强调“本土化”并非要以狭隘的“民族主义”来抗拒文化全球化的推进,因为经济全球化在其进程的推进中已明显地表现出重大的进步意义和深远的历史影响。在世界范围内,各国经济的发展已达到互相依存的程度,高科技、信息技术的发展使世界变得越来越小,国家间的距离缩短,任何国家的经济增长,综合国力的提高,人民生活质量的改善等等,都离不开日益全球化的世界经济。在生活日益趋同的物质文明之中,思维方式、价值观念以及世界观的趋同必将同步前行。并且人类正在日益面临共同的生存问题,例如:人性异化问题、人口暴长问题、资金短缺问题、环境污染问题以及日益增多的社会犯罪问题。为寻求问题的解决,世界文化的一体化必然应运而生,全球化将展开一个各民族文化互动的广阔前景。但是,在当今世界的文化格局中,

西方文化处于强势,文化全球化稍不留神,便会走向“西方化”。在“西方化”意义上的全球“一体化”,必然导致我们自身文化被边缘化,被消解、被同化,结果是自我话语权利与身体的家园丧失。因此,非西方国家和地区文化的民族化或本土化就成为对抗西方的一项主要策略,特别面对西方的现代文化,尤其如此。认清这一点,或许能够帮助我们找准经济全球化时代中国现代舞蹈的发展所面临的挑战,从而采取正确的应对策略。

中国现代舞蹈在全球化时代的对策之一:求本溯源,趋利避害,取西方文化“体用”相合之“道”。

其实,在汹涌澎湃的“全球化”潮流中,各种不同文化的交汇、碰撞是必然的。一个民族的文化是否被取代、被同化,不在于外来文化的入侵,而在于自我文化的选择与接受。任何文化无不是优劣共在,精粗共存,西方现代舞亦然。中国现代舞蹈发展中的成败,大多取决于在东西文化汇流中的历史抉择中的得失。中国人对于外来文化历来主张“中体西用”,“取其精华,弃其糟粕”。但我们的问题往往在饥不择食、慌不择路的情况下,一味“拿来”西方,见其“器”不思其“道”,以至“弃本求末”、“弃大取小”、“弃精取糟”。例如我们经常对西方现代舞的技术与技巧进行功利性的借用,只采其“用”而不观其“体”,往往生吞活剥,不伦不类,因为西方之“用”不合中国之“体”。

如何借鉴西方,首先要明了西方舞蹈从古典到现代的内在发展关系。这种了解对非西方国家和地区的现代舞蹈所提供的参照意义不言而喻,其精义就在于启发我们不断追随自身文化的需求,调整自身的艺

术功能,从自身文化的内部进行变革,在文化批判的同时进行文化建设。任何一种文化都是一个整体,它的变革也是整体性的,其技术之“器”与意识形态之“道”都是相辅相成的,其“用”应合其“体”,且天衣无缝者为上乘。

我在对西方现代舞蹈文化的研究中,注意到从古典芭蕾舞到现代舞,西方舞蹈艺术经历了一系列蜕变,注意到在艺术构成的诸因素与身体的形态(我将这些因素与形态称为“体现”)亦发生了一系列的质变。这种历史性的变化与“体现”的关系,不仅有形态上的,还有观念上的,是整体性的文化转换(见下图):

体现 \ 舞蹈	古典芭蕾	早期现代舞	后期现代舞
发力点	脊柱	太阳神经丛	生殖器
空间位置	空中	地上	地面
性别倾向	女性化	男性化	性倒错
服饰	骷髅裙,足尖鞋	赤足,紧身衣	裸体
体态	钢铁般的(挺拔)	会说话的(弓起)	蜷曲在地上(蠕动)
肌肉状态	柔美的	紧张的	抽搐的
精神境界	超人	俗人	非人
身份感	贵族	平民	精神病人
关注点	线条	能量	灵魂
节奏	华尔兹	探戈	爵士
创作方式	编和舞分离	即兴舞蹈	群体工作坊
演出场所	剧场	剧场	户外/自然
思维方式	理性	感觉	迷幻
意象	优雅	粗粝	丑陋
艺术观	舞蹈	非舞蹈	反舞蹈
动作特性	反人性	人性	动物性
美学目标	崇高	崇高	卑微

显然,图表中横列和纵列的关系所呈现的意义不同。纵列是一个文化整体,而横列是一种比较关系。现代舞作为一种西方的文化现象与精神载体,其变革绝不是无源之水,无本之木,它是自身文化历史推进的产物,是当时古典芭蕾身体僵化导致艺术变革的必然结果,它既是一种身体的叛逆,也是在身体文化批判中寻求着新型身体文化的重建。

古典芭蕾萌芽于文艺复兴时期的欧洲宫廷,后因法国国王路易十四的大力倡导而兴盛,并由于国家行为的规范,形成了至今仍然沿用的芭蕾舞动作的基本原则。古典芭蕾的身体,是在贵族阶级追求富贵享乐的时尚和古典主义的审美理想中被建构起来,它将“黄金分割”作为身体比例、造型、构图的原则;以“开、直、绷、立”作为其技术原则;以和谐、优雅作为其运动审美原则,从而建构了一种理性主义的,一种超现实的身体形态。18—19世纪之交,欧洲、北美的浪漫主义文艺思潮兴起,伴随着对资产阶级变革的失望,对所谓“理性的胜利”建立起来的社会政治制度的失望,使浪漫主义者憎恶现实的世界,醉心于内在情感的自由表露,让自己的想象与灵感自由地翱翔。借助这一翱翔,芭蕾艺术发展到新的高峰。洁白的“天鹅裙”那优美的曲线、梦幻般的足尖技术,尤其是双人舞托举技巧,将浪漫主义者企图挣脱地心引力,逃离现实,向着虚无飘渺的仙境飞升内心感觉体现得淋漓尽致。而站在19世纪和20世纪之交的科技洪流面前,站在两次世界大战的炮口面前,这个追求雍荣华贵的布景与服饰,炫耀技巧与杂耍,越来越走向浮华纤巧的“睡美人”的身体,便显出了苍白、僵化、柔弱与浮浅。现代舞蹈(包括现代芭蕾)的变革应运而生。西方现代舞蹈家追随着时代的发展,对自身艺术进行的革命与创造,不仅创建了本民族新型的现代舞蹈艺术,同时将古典芭蕾发展到新的时代高度。

静心梳理西方现代舞的发展走向,考索其艺术变革的本质,我们发

现,现代舞蹈家在“反传统”的旗帜下“标新立异”,实质是对抗由旧传统建构的身体。从现代舞到后现代舞,这种对抗将身体质的变化不断地引向深入。古典芭蕾的身体是飞升的、超现实的,而现代舞的身体是自由、自然的或是紧张粗粝的,是在失衡与复衡之间摆动,脚踏尘世的;而在后现代舞对抗的身体中,常常让人们看到的是精神病患者的身体,充满了偶然与抽象,松懈与即兴,破碎与解构,丑陋与黑暗,常常是在“恍惚”中进入灵界的身体。

因此,我们说 18—19 世纪的舞蹈艺术属于“华尔兹时代”;19 世纪后期—20 世纪初期的艺术属于“探戈舞时代”,20 世纪的中、后期的艺术则为“爵士舞时代”。因为华尔兹那种幻想、飘逸、超越现实而飞升入梦幻般理想境界的情调和 18—19 世纪之交风行欧洲的浪漫主义思潮合拍。而探戈舞及其节奏,以机智的警觉,突然转折的楞角以及强烈的戏剧性和矛盾冲突的质感,折射了 19 世纪末—20 世纪初社会激烈地动荡,人的心灵的躁动不宁以及强烈的戏剧性和矛盾冲突。舞蹈家不再像浪漫主义的古典芭蕾那样,如天鹅般的仙女,挣脱地心引力跃上天空,继而又像轻柔的纱一般飘落向地面;现代派的舞者像农人一般赤裸着带茧的双脚,顺应地心引力,扎根于现实的地面,以一个异乡人的面孔,漠视着空间,身体在紧张与松弛,收缩与伸展,失衡与复衡的一对对矛盾冲突中挣扎地倒下去又升起来,就像铁链带着重力坠落到地面,然后又敏捷地螺旋般地立起。爵士乐的出现导致传统音乐舞蹈艺术的美学瓦解。它的基本特征一是由于切分音的使用,带来艺术节奏的不规则性与不和谐性;二是“即兴”的创作与表演方式使艺术的创作与表演进入直觉、本能、非理性、下意识状态;三是上述特征带来了感觉方面的嘈杂、卑微与丑陋。这种新的音乐感觉和独特的舞步,无疑真实显现了这一时代人类社会的疯狂、无序、失衡;亦鲜明地显现了这个时代人类

的要求:返回人性本原,通过争取身体的平等与解放,争取人性自由与民主权利;更重要的是,它折射了现代人的世界观与思维方式,要求尊重个体生命间的差异,尊重个体生命的欲求,给予生命发展提供无限的可能性。

西方现代舞蹈从古典芭蕾到后现代舞蹈,在艺术一系列的蜕变中,身体的质变显现在身体语言特征的方方面面。由于篇幅的限制,在此,让我们仅从身体的性属方面来窥见西方现代舞蹈对传统舞蹈身体的对抗与颠覆。

在古希腊的传统中,为了生育健康的儿童,妇女的体格受到较高的重视。妇女和男人一样接受身体的锻炼,健美的女性身体是受到赞美的对象。然而,中世纪的文化则将女性的身体引向病态。骑士之风盛行,妇女需要男人的保护。同时,基督教对肉体的漠视,在19世纪前的古典芭蕾中亦得到了充分地反映。优秀的,被认为美的芭蕾舞女演员,是瘦胸窄胯,而不是丰乳肥臀。女性的身体变为抽象的精灵,飞翔在古典主义建构的理想主义的上空。妇女以黥骨裙、束腰缩腹、小脚花容吸引男士。以瘦为美,一直影响到女性审美至今,带来社会学研究专家指出的“厌食症”。陪伴着弱不禁风的女子,男性舞伴亦变得柔弱。因此,芭蕾大师巴兰钦曾对芭蕾做出了精辟的总结——“芭蕾就是女人”。

沐浴着欧洲启蒙运动的光辉,踏着新时代人性解放的脉搏,现代舞之母,美国舞蹈家邓肯认为,古典芭蕾的身体训练违背人的自然,矫揉造作,将人,尤其是女人,引入畸形状态。在舞台上,她第一个赤足裸露(穿着透明的薄纱裙)站上舞台,以她自由、自然、丰腴健美的身体,高昂的头,挺起的胸,大踏步地跳跃,表现她对女性自然、健硕身体的赞美,建构起她的新时代女性身体的理想:自由的精神将生活在新女性的体内,让最自由的身体包涵最高的智慧!