

The Statement of the Dance Scheduling Form

教育部国家级特色专业建设项目
北京市教委特色专业建设项目
北京舞蹈学院舞蹈学学科建设丛书
北京舞蹈学院院庆60周年献礼

舞蹈调度的 形式陈说

刘 建
饶莉娜 王 蕾
张素琴 沈 阳
著

 SMPH
上海音乐出版社
WWW.SMPH.CN

国家级特色专业建设项目
市教委特色专业建设项目
市哲学社会科学规划项目
北京市教委社科计划重点项目
北京舞蹈学院舞蹈学学科建设丛书
北京舞蹈学院院庆60周年献礼

舞蹈调度的 形式陈说

刘 建
饶莉娜 王 蕾
张素琴 沈 阳
著

上海音乐出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

舞蹈调度的形式陈说 / 刘建著 - 上海: 上海音乐出版社, 2012.9

ISBN 978-7-5523-0079-6

I. 舞… II. 刘… III. 舞台调度 - 高等学校 - 教材 IV. J811.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 221874 号

书 名: 舞蹈调度的形式陈说

著 者: 刘 建

出 品 人: 费维耀

责任编辑: 黄惠民 朱沛琪 (见习编辑)

封面设计: 陆震伟

印务总监: 李霄云

上海音乐出版社出版、发行

地址: 上海市绍兴路 7 号 邮编: 200020

上海文艺出版 (集团) 有限公司: www.shwenyi.com

上海音乐出版社网址: www.smph.cn

上海音乐出版社论坛: BBS.smph.cn

上海音乐出版社电子信箱: editor_book@smph.cn

上海文艺音像电子出版社邮箱: editor_cd@smph.cn

印刷: 上海市印刷十厂有限公司

开本: 787×960 1/16 印张: 15 图、文: 240 面

2012 年 9 月第 1 版 2012 年 9 月第 1 次印刷

印数: 1 - 1,000 册

ISBN 978-7-5523-0079-6/G · 0022

定价: 45.00 元

读者服务热线: (021) 64375066 印装质量热线: (021) 64310542

反盗版热线: (021) 64734302 (021) 64375066-241

郑重声明: 版权所有 翻印必究

谨以此书回馈作为舞者和
“舞蹈思想者”的合作者王玫

总 序

北京舞蹈学院自 1985 年正式建立史论系(舞蹈学系的前身)以来,舞蹈学系已经走过了 26 年辉煌的发展历程。舞蹈学学科 2001 年被评为北京市高等院校的“重点学科”;2004 年“舞蹈学学科建设”被评为“北京市高等教育教学成果”一等奖;2005 年被评为“教育部国家级高等教育教学成果”二等奖;2009 年“发展与推进中的舞蹈史论课程体系”被评为“北京市高等教育教学成果”一等奖。2011 年“舞蹈学专业”被教育部与北京市教委分别评为“国家级特色专业”和“北京市特色专业”。

舞蹈学系凭借着丰厚的学术研究成果建构了中国高等教育较完整的舞蹈学学科体系。1980 年以来舞蹈学系的教师们共出版专著 90 部,编写教材 23 部;2006 年至今已经完成省部级以上科研成果 102 项;2008 年以来发表学术论文 88 篇;2010 年以来获得国家级科研课题立项 6 项;2008 年以来荣获国家级、省部级一、二、三等奖总计 17 项。其中,荣获国家级学术论文奖 10 篇,荣获国家级优秀学术成果奖的专著 1 部、省部级二等奖 1 部,撰写的教材荣获教育部优秀教材奖 1 部、北京市精品教材 3 部,剧本创作荣获中国艺术节文华剧作奖 1 部。

舞蹈理论建设与学术研究是舞蹈学学科存在及发展的强力支撑。舞蹈学的学科建设始终保持与舞蹈教育发展趋势相同步,将理论与实践、教学与研究紧密结合,理论成果具有很强的学术价值与应用价值,同时也建立了许多实践与理论相结合的课程,确立了在全国领先的地位。尤其是近年来,对舞蹈学学科中的薄弱和空白领域进

行了有针对性的研究,取得了重大的突破,有力促使了舞蹈学学科的成熟。其中很多成果密切跟踪国际研究的最新发展,在整个学科发展中都处于前沿地位。在舞蹈历史、舞蹈基础理论、舞蹈科学等方面,其研究涉及中国古代舞蹈史、中国近现当代舞蹈史、欧美芭蕾舞史、欧美现代舞史、舞蹈形态学、舞蹈美学、舞蹈意象论、舞蹈概论、中外舞蹈思想概论、中外舞蹈比较、中外传统舞蹈文化、舞蹈鉴赏与批评、舞蹈身体语言学、舞蹈宗教学、舞蹈教育学、舞蹈编导学、舞蹈心理学、舞蹈解剖学、舞蹈生理学、舞蹈训练学等方面,研究成果不仅具有填补学科空白的重大意义,并且直接应用于实践教学,很好地转化为教学资源,在舞蹈学系以及面向全院各系开设了 60 多门舞蹈理论课程,极大地促进了舞蹈教育体系的丰富与完善。

为迎接北京舞蹈学院建院 60 周年,舞蹈学系借助“教育部国家级特色专业建设项目”和“北京市教委特色专业建设项目”的支持,在学科建设的原有基础上,又继续推出新的研究成果。在“舞蹈学专业”荣获“北京市特色专业”和“国家级特色专业”称号之际,舞蹈学系组织了“舞蹈学学科建设丛书”十八本著作的出版,如:吕艺生教授主编的《舞蹈批评学研究》(上、下册)、袁禾教授的《中国舞蹈通史》、刘建教授的《舞蹈调度的形式陈说》、平心教授的《舞蹈表演心理学》、杨鸥教授的《舞蹈力量训练原理与方法》和贾安林教授的《中国少数民族舞蹈的舞风文韵》等。

这些学术成果的出版,必将为国内舞蹈高等教育学术理论建设起到积极的促进作用,也将为舞蹈研究和舞蹈史论方面优秀人才的培养发挥良好的奠基功能。我们对于教师们取得的这些创新性科研成果,表示由衷的祝贺,希望舞蹈学系的教师们再接再厉、续写辉煌,为创建具有民族特色和科学精神的舞蹈学理论体系,以及符合时代要求打造世界一流的舞蹈学学科而继续努力!

北京舞蹈学院院长

2012 年 9 月

目 录

总序	李 续	1
绪论		1
上编 有意味的形式		
第一章 舞蹈调度的性质与分类		15
第一节 舞台和调度		16
一、舞台的舞蹈调度		16
二、舞蹈调度的舞台		18
第二节 表达		22
一、预留的语境		22
二、用身体占有空间的方式言说		24
第三节 分类		27
一、在三种空间状态中		27
二、分类种种		30
第四节 调度中的形式美		33
一、有意味的形式		33
二、美是理念的感性显现		35
第二章 环舞		37
第一节 圆心		38

一、圆心的形式	38
二、圆心的内容	40
第二节 圆周	45
一、圆周的构成	45
二、圆周的运动	49
第三节 圆周与圆心	53
一、圆周与圆心的对话	53
二、同心圆的变形	57
第四节 调度中的文化内存	62
一、“圆”的文化	62
二、文化的身体烙印	64
第三章 线性调度	67
第一节 单纯线	67
一、直线与折线	67
二、曲线与螺线	75
第二节 复合线	80
一、对称的复合线	80
二、冲突的复合线	84
第三节 调度中的时间要素	87
一、视知觉中的连续性	87
二、时间的空间化	89
第四章 不同形状的棱角形	93
第一节 从平面到立体	93
一、平面的图形	93
二、立体的形状	103
第二节 调度中的力量要素	105
一、从动作的力开始	105
二、力量的表意及其方向性	107

第五章 综合调度	110
第一节 点、线、面、体	110
一、单、双、三、群的样式	110
二、流体运动	116
第二节 意味的产生	121
一、形式的复杂互动	121
二、隐喻性表达	123
第三节 调度中的空间要素	124
一、焦点	124
二、空间和声学	126
 下编 形式的叙事功能	
第六章 设计结构	131
第一节 舞仪的流程	132
一、“结构”性流程中的舞蹈队形	132
二、“反结构”性流程中的舞蹈队形	136
第二节 舞台舞蹈调度的结构设计	140
一、设计理念与模式	140
二、调度场图与叙事推进	146
第三节 冲突及其化解	151
一、形式的冲突	151
二、对日常世界的意义	156
第七章 营造氛围	158
第一节 神圣性的预备	159
一、转化仪式的氛围	159
二、巩固仪式的氛围	161
第二节 调度的象征	164
一、静态图形与形状	164
二、动态的延展	167

第三节 舞台上的准仪式氛围	171
一、从转化到巩固	171
二、从巩固到转化	174
第八章 展示情感与意识	177
第一节 舞仪的表达	177
一、象征符号的指涉与浓缩	177
二、从情感到意识	182
第二节 舞台上的情感激发	185
一、“我跳舞因为我悲伤”	185
二、情感的折叠与夸张	188
第三节 舞台上的意识外化	190
一、海平面下的冰山	190
二、并非同一首歌	193
第九章 塑造人物	196
第一节 仪式之中都有谁	196
一、在互动图像中	196
二、人物的戏剧化	199
第二节 舞台上的舞蹈人物	201
一、类型化的整一处理	201
二、性格化的丰富与坚定	204
第三节 将人物化为隐喻	210
一、跨过隐喻的门槛	210
二、人物与叙事者	213
三、身体的生命哲学	218
后记	224

Contents

Preface by Li Xu	1
Introduction	1
Part One Significant Form	
Chapter One Nature and Classification of the Dance Scheduling	15
Section One The Stage and Dance Scheduling	16
I . Dance Scheduling of the Stage	16
II . The Stage of Dance Scheduling	18
Section Two Expression	22
I . Reserved Context	22
II . Speaking in way of the Body Occupying the Space	24
Section Three Classification	27
I . In the Three Space States	27
II . Various Classifications	30
Section Four Formal Beauty of the Dance Scheduling	33
I . Significant Form	33
II . Beauty is Emotional Appearance of the Concept	35
Chapter Two Ring Dance	37
Section One The Center of Circle	38

I . Form of the Center	38
II . Content of the Center	40
Section Two Circumference	45
I . Constitution of the Circumference	45
II . Movement of the Circumference	49
Section Three The Center and Circumference	53
I . The Dialogue between the Center and Circumference	53
II . The Deformation of the Concentric Circles	57
Section Four The Culture Memory of the Dance Scheduling	62
I . The Culture of "Circle"	62
II . Body Brand of the Culture	64
Chapter Three Linear Dance Scheduling	67
Section One Pure Line	67
I . Straight Line and Broken Line	67
II . Curve Line and Spiral Line	75
Section Two Compound Line	80
I . Symmetrical Compound Line	80
II . Conflict of the Compound Line	84
Section Three Time Elements in the Dance Scheduling	87
I . Continuity in the Visual and Perception	87
II . Spatialization of Time	89
Chapter Four Angular Shape of Different Shapes	93
Section One From the Plane to the Stereo	93
I . Plane Figures	93
II . Stereo Shape	103
Section Two Force Elements in Dance Scheduling	105
I . From the Force of the Action	105

II . The Expression and Direction of the Force	107
Chapter Five Comprehensive Dance Scheduling	110
Section One Point, Line, Surface and Object	110
I . Style of Single, Double, Triple and Group	110
II . Fluid Movement	117
Section Two The Generation of the Meaning	121
I . The Complicated Interaction of the Form	121
II . Metaphorical Expression	123
Section Three Space Elements in The Dance Scheduling	124
I . Focus	124
II . Space and Acoustic	126
Part Two Narrative Function of Form	
Chapter Six Design Structure	131
Section One Process of the Dance Ceremony	132
I . Dance Formation of the“Structure”Process	132
II . Dance Formation of the“Antistructure”Process	136
Section Two Structure Design of the Dance Scheduling of Stage	140
I . Design Concept and Mode	140
II . The Dance Scheduling Pattern and Narrative Driving	146
Section Three Conflict and Resolution	151
I . Conflict of the Form	151
II . Meaning to the Daily Life	156
Chapter Seven Create Atmosphere	158
Section One Sacred Preparation	159
I . Atmosphere of the Conversion Ceremony	159
II . Atmosphere of the Consolidation Ceremony	161
Section Two Symbol of the Dance Scheduling	164

I . Static Graphics and Shapes	164
II . Dynamic Extension	167
Section Three The Atmosphere of Norm Ceremony on the Stage	171
I . From Conversion to Consolidate	171
II . From Consolidate to Conversion	174
Chapter Eight Exhibit the Emotion And Consciousness	177
Section One Expression of the Dance Ceremony	177
I . Reference and Concentration of the Symbol	177
II . From Emotion to Consciousness	182
Section Two Emotional Activate on the Stage	185
I . “I’m sad ,so I’m dance”	185
II . Fold and Exaggerated of the Emotion	188
Section Three Externalization of Consciousness on The Stage	190
I . Icebergs Under the Sea Level	190
II . It’s not the Same Song	193
Chapter Nine Create Characters	196
Section One Who is In the Ceremony	196
I . In The Interactive Images	196
II . Dramatization of the Characters	199
Section Two The Characters on the Stage	201
I . The Whole Processing of Typed Characters	201
II . Rich and Firm of Characterization	204
Section Three Convert Characterization into Metaphor	210
I . Stride over the Threshold of the Metaphor	210
II . Character and Narrator	213
III . Life Philosophy of the Body	218

绪 论

一、舞蹈调度为何而生

这与其说是一本关于舞蹈调度技术的书,不如说是一本舞蹈调度何以成为技术的书。书里要谈的是舞台舞蹈的事情,落脚点只在其中的一个方面——调度。

中国南唐有幅名画——《韩熙载夜宴图》,里面有漂亮的女子“绿腰舞”,是贵族茶余饭后的消遣,算不得舞台舞蹈。又像宋代宫廷的《游船乐》、清代寺庙的“跳布扎”等,不是娱乐便是法事,也算不得舞台舞蹈。至于非主流的民俗舞仪也有各自的功能——从跳傩、安代到秧歌、花灯,但同样不是舞台舞蹈(甚至多不自称“舞蹈”)。这里的舞台舞蹈还排除了奥运会开幕式“鸟巢”里的排场、长安街国庆游行的舞队和中央电视台演播厅春晚的“莺歌燕舞”……因为这些人类的功能性活动还未完全转换为舞台艺术的审美活动。

舞台舞蹈本是一个以独立媒介进行主体性表达的高技术含量的艺术自足体,它是伴随着舞蹈剧院、舞蹈院校、舞蹈团、舞蹈家、舞蹈剧目、舞蹈批评、舞蹈接受的诞生而诞生,有自己特定时空内的身体言说内容与方式,舞蹈调度就是其中的一个环节。舞蹈调度有许多叫法(像“构图”、“场图”、“队形”、“画面”等),为了简明起见,我们直接把舞台舞蹈调度称作“舞蹈调度”(详见第一章第一节)。

王玫的现代舞剧《雷和雨》公演后,中国老一代编导舒巧最先敏感到的是:“在《雷和雨》中,‘调度’的语言超越了‘动作’的语言。也因此让我们见到了许多洒脱新颖的调度。”^①那“许多洒脱新颖的调度”就是指舞台上或成排或成圆、或静止或流动的形式,是舞蹈演员身体构成的能指;而“语言”则是隐含在这形式中的内容,从简单的符号表达到细密深刻的身体叙事,是“调度”的所指。

^① 肖苏华:《中外舞剧作品分析与欣赏》,上海,上海音乐出版社,2009,36页。

从创作的角度讲,一些舞蹈编导把编舞的“组织形态”分成“动作形态”和“画面构成”,^①将后者归纳为“舞蹈构图”。以为它们“是舞蹈语言在舞蹈舞台上存在和呈现的方式,也是舞蹈在时间、空间中的动态结构,一般指舞蹈者在舞台空间的运动线(不断变化、流动的舞蹈路线或队形)和画面造型。是舞蹈作品重要的表现手段之一。从广义上来说,它属于舞蹈语言的一个组成部分……把舞蹈语言所表达的情意展现出来。”^②

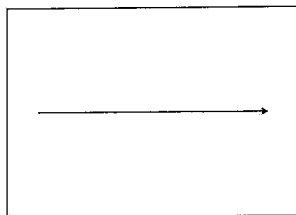
海德格尔认为,人和猪的不同在于人能够意识到自己的存在;又把人和龟的界限划在了人能表现这种意识到的存在。人类表演学的奠基人谢克纳承接了海德格尔的哲学,在《什么是人类表演学》的演讲中说道:“从理论上说,表演可以用以下四个方面来考察:存在(Being),行动(Doing),展示行动(Showing Doing)和对展示行动的解释(Explaining Showing Doing)。”所有的客观存在都是存在,所有的存在都在行动中,凡是自我指涉的行动就是表演,加之一些人专门研究这些表演,就是人类表演学。与此同时,把这种人类行为纳入语言学和美学的学者们开始了“语义美学”的研究,认定了美是人“生存语义”的“形式化书写”^③……

这些 20 世纪后向语言学靠拢的人文新学科曾不约而同地把两个研究点——前现代的仪式性表演(如崖画舞蹈和非洲舞蹈等)和现代剧场演出(如巴黎巴士底剧院和皮娜·鲍希的“舞蹈剧场”等)捆在了一起。这是两个截然不同却血脉相连的表演场域。前者在舞蹈学研究中涉及到大量或消失或依然存在的功能性“舞仪”,后者即关涉到我们说的舞台舞蹈艺术。两者既有历时性的“进化”关系,也有共时性的“结构”内容。可以说,前者是我们在研究舞蹈调度时所依据的潜理解,像中国民间舞蹈中的诸多场图(见图 1),只是那些奇妙的名称就足以让我们深思相对应的舞台形式。

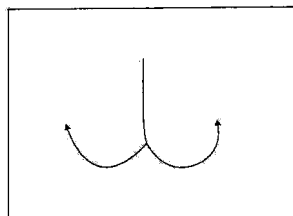
① 万素:《舞种角度下的舞剧言说》,载《北京舞蹈学院学报》,2009.4。

② 隆荫培、徐尔充:《舞蹈艺术概论》,上海,上海音乐出版社,2010,213 页。

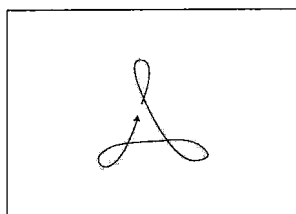
③ 唐代兴:《当代语义美学论纲》,成都,四川人民出版社,2003,前言。

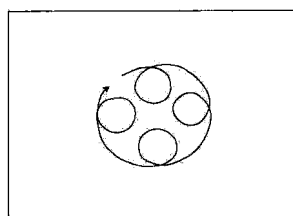
1.1 一字长蛇

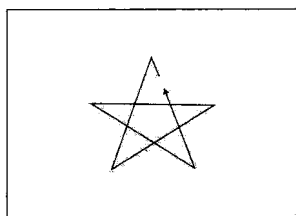
1.2 二马分鬃

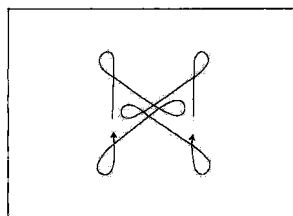
1.3 三羊开泰

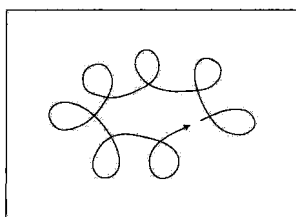
1.4 四季平安

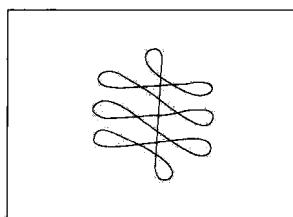
1.5 五福临门

1.6 六畜兴旺

1.7 七巧

1.8 八宝