

北京舞蹈学院“十五”规划教材

中外舞蹈 作品赏析

刘青弋 主编

Appreciation of International Modern Dance Works

第三卷

中西现代舞 作品赏析

刘青弋 著

上海音乐出版社





北京舞蹈学院“十五”规划教材

中外舞蹈 作品赏析

刘青弋 主编

Appreciation of International Modern Dance Works

第三卷

中西现代舞 作品赏析

刘青弋 著

上海音乐出版社

图书在版编目(CIP)数据

中西现代舞作品赏析/刘青弋著. —上海:上海音乐出版社, 2004. 9

ISBN 7-80667-599-X

I. 中... II. 刘... III. 现代舞蹈—鉴赏—世界 IV. J732.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 092692 号

责任编辑 黄惠民

装帧设计 陆震伟

北京舞蹈学院“十五”规划教材编务小组

组 长 周 元

成 员 徐正萍 李红梅 许 锐 刘 冰 宋淑梅 程 宇 朱 莹

中外舞蹈作品赏析 刘青弋主编 · 第三卷 ·

中西现代舞作品赏析

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: cslcm@public1.sta.net.cn

网址: www.sicm.com

新华书店经销 上海市印刷十一厂印刷

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: 24.75 插页: 2 字数: 282,000

印数: 1—3,100 册

书号: ISBN 7-80667-599-X/J·566

定价: 40.00 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: 021-56883701

中外舞蹈作品赏析

第一卷《中国民族民间舞作品赏析》

第二卷《中外芭蕾舞作品赏析》

第三卷《中西现代舞作品赏析》

第四卷《外国流行舞蹈作品赏析》

第五卷《外国民族民间舞赏析》

第六卷《中外舞蹈精品赏析》



刘青弋 北京舞蹈学院舞蹈学系主任、教授、博士、研究生导师,《北京舞蹈学院学报》副主编。

曾获解放军艺术学院舞蹈专业、南京师范大学中国汉语言文学专业毕业文凭。1992年毕业于中国艺术研究院研究生部,获舞蹈学硕士学位。2003年毕业于北京师范大学中文系,获文艺学博士学位。

主要学术著作有:《现代舞蹈的身体语言》、《西方现代舞史纲》、《动感空间》、《清代舞蹈的传承与变异》、《战神的舞蹈》等。主编《中外舞蹈作品赏析》系列教材(6部),发表学术论文与专业批评文章100余篇。曾荣获中国“荷花奖”首届舞蹈理论评奖金奖;国务院文化部举办的第七届“桃李杯”优秀论文评奖(3篇)一等奖;解放军艺术学院优秀学术论文评奖(两次)一等奖;全国首届电视艺术团比赛优秀作品一等奖;《体现的身体:现代舞蹈的身体语言研究》被评为优秀博士论文。曾被评为北京市教育创新标兵,被国务院批准为享受政府特殊津贴的有贡献的专家。

内容提要

舞蹈是人类最早创造的无声的符号语言系统，在人之初的各种生活中，行使着传达、叙事、表意以及自我表现的种种功能，以求与自然界沟通，与神灵沟通，与他人沟通。人以自我为中心，表达他在自然界发现的意义，表现他的创造力与想象力，表现他作为一个“人”，对自然界的超越。人类文明建立以来，舞蹈就成为人以鲜明的意志主导，以特殊的形式训练身体，塑造理想化的身体的艺术。因此，在舞蹈家的身体中，蕴含着每一个不同时代、不同民族、不同国家、不同地域、不同阶级、不同个体人的政治观、文化观、道德观与世界观。人的身体是充满象征意义的符号系统，作为一种无声的语言，在人类的交流中承担了重要的角色。通过身体及其动作，人们传递出生命个体的种种情态。通过身体，人们判断对方的年龄、身份、性别；理解对方的思想、情感、欲望、状态。通过身体，人们解读社会的政治、文化、习俗、道德以及时代的风尚。

人类是一个群居的动物社会，人在这个世界的一切成就，不可避免地建立在与他人交往，并围绕着为他人服务的业绩中。因此，理解人，理解生命成为人在这个世界达到与宇宙和谐的重要基础。然而，现代文明夸大精神的作用，鄙视人的肉体生命，导致人类漠视身体，从而带来人与人之间的陌生。因为，人们将肉体视为享乐的工具，因而他们只醉心于某些舞蹈艺术表面的、肉体的华美，从而忽视了舞蹈作为人类历史、生命的真正的晴雨表的“体现”功能，从而看不见舞蹈艺术中闪现出的光芒万丈的人文精神光辉。

为此，本书以系统与较大的规模，向读者介绍古今中外著名的或有代表性的舞蹈作品或类型。在引导读者欣赏舞蹈艺术作品之时，使读者了解舞蹈家的身体言说的方式；了解舞蹈家用身体语言发展起来的历史；了解在舞蹈艺术作品以及舞蹈家的身体中所揭示的：不同时代、不同国家、不同民族、不同文化、不同习俗，以及不同审美理想所造就的身体和生命形态。进而，关注并熟悉自己的身体，理解并关怀他人的身体，为和谐健康的心灵培养一个和谐健康的肉身载体。

第一卷为“中国民族民间舞作品赏析”，系统评介了20世纪40年代以来，中国舞蹈艺术家创作的中国民族民间舞与中国古典舞的代表作品。第二卷为“中外芭蕾舞作品赏析”，系统地评介了芭蕾舞诞生与发展几百年来不同历史时期的代表作品。第三卷为“中西现代舞作品赏析”，系统地评介了20世纪以来中国与西方不同历史时期的现代舞作品。第四卷为“外国流行舞蹈作品赏析”，系统地介绍了世界各地不同历史时期，以时尚娱乐文化与大众通俗文化为主体的舞蹈文化及其代表性的作品与类型。第五卷为“外国民族民间舞赏析”，系统地介绍了在中外文化交流中，中国观众希望了解的世界各地民族民间舞蹈的种类。第六卷为“中外舞蹈精品赏析”，以满足日益发展的舞蹈继续教育与成人教育市场对教材的需求，同时作为一部综合卷，集前五卷之精粹，以便老师与学生用书的不同要求。

北京舞蹈学院“十五”规划教材领导小组

组 长：王国宾

副组长：邓一江

成 员：明文军 刘 建 戈 茗 王 伟
 赵铁春 李春华 张守和 刘青弋
 张 平 张 旭 韩春启 张朝霞
 田文家 贾安林

北京舞蹈学院“十五”规划教材论证专家

唐满城（教授）
吕艺生（教授）
熊家泰（教授）
许定中（教授）
潘志涛（教授）
冯双白（研究员）
赵国政（教授）

《中外舞蹈作品赏析》编辑委员会

主编 刘青弋

第一卷 《中国民族民间舞作品赏析》

主 编 贾安林

副主编 金 浩

作 者 贾安林 徐 颀 仝 妍 金 浩 苏 娅 王 昕 许 薇
冯 莉 张 麟 朱 兮 毛 毳(大) 胡 伟 李 林

第二卷 《中外芭蕾舞作品赏析》

主 编 矫立森

副主编 许 锐

作 者 矫立森 许 锐 程 宇 仝 妍 慕 羽

第三卷 《中西现代舞作品赏析》

作 者 刘青弋

第四卷 《外国流行舞蹈作品赏析》

作 者 慕 羽

第五卷 《外国民族民间舞赏析》

主 编 刘 建

副主编 刘晓真

作 者 刘青弋 刘 建 刘晓真 徐 颀 王 楚 毛 毳 周 震 李 超

第六卷 《中外舞蹈精品赏析》

主 编 贾安林

作 者 刘青弋 贾安林 矫立森 徐 颀 许 锐 慕 羽 程 宇 仝 妍
金 浩 苏 娅 王 昕 许 薇 冯 莉 张 麟 朱 兮 毛 毳(大)
胡 伟 毛 毳 李 林

总 序

作为中国惟一的一所舞蹈高等学府,北京舞蹈学院走过了整整 50 个春秋。在半个世纪的历程中,学院经历了三个重要的教学发展阶段。1954 年成立北京舞蹈学校标志着中华人民共和国舞蹈专业规范教育诞生;1978 年改为北京舞蹈学院,创建舞蹈本、专科教育;1999 年学院增设舞蹈学硕士研究生教育。与初创时相比,今天的北京舞蹈学院发生了翻天覆地的变化,成为综合了中专、本科和硕士研究生三个教学层次,跨越了表演、教育、编导、史论研究、艺术传播、戏剧舞台美术等不同领域,覆盖了几乎所有中外重要舞种的舞蹈文化教育最高学府。无论在哪个时期,学院都在新中国的舞蹈教育中处于最前沿,发挥着举足轻重的作用,为整个舞蹈事业发展奠定了坚实基础。可以说,北京舞蹈学院的历史在一定程度上是中国舞蹈教育发展的缩影,是中国现当代艺术发展的重要部分。在党和政府的关怀下,它的脉搏始终和新中国的脉搏一起跳动。

当今世界,高科技的迅猛发展及经济全球化的趋势,给高等教育的改革发展既带来巨大机遇,又带来巨大挑战。各国政府都在积极采取

措施深化教育改革以适应时代要求。党的十六大报告从全面建设小康社会目标出发,深刻阐明了我国新时期教育发展的目标和任务、方针和要求、地位和作用,是新时期我国教育改革与发展的行动纲领。报告指出:“全民族的思想道德素质、科学文化素质和健康素质明显提高,形成比较完善的现代国民教育体系、科技和文化创新体系……人民享有接受良好教育的机会,基本普及高中阶段教育,消除文盲。形成全民学习、终身学习的学习型社会,促进人的全面发展。”从我国教育面临的新形势和党的十六大提出教育发展目标 and 任务要求出发,高等教育要缓和长期以来供给不足和社会需求旺盛之间的矛盾,满足人民群众日益增长的接受高层次教育的需求,必须要有一个较长期的适当超前发展。这既是摆在高等教育面前的一项伟大历史任务,又是一次面临更大发展的良好契机。我们要认真学习贯彻党的十六大精神,以高度的历史责任感深化学院教育教学改革,推进舞蹈教育事业的更大发展。

在“三个代表”重要思想的指导下,按照市委有关精神,学院结合自身实际制定了“十五”发展规划及2010年发展计划,拟定了“十五”期间的办学指导思想,明确提出以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,抓住机遇,深化改革,促进发展。坚定不移地贯彻实施“科教兴国”战略,努力使舞蹈教育适应21世纪社会经济发展和文化建设的需要。以2008年奥运会在北京举办为契机,全面提高办学质量和效益,高标准地培养适应新世纪需要的社会主义文化事业的建设者和接班人,为建设首都文化中心和中国特色社会主义文化建设提供人力资源。到2015年,最终将学院建成高级舞蹈文化人才培养基地、舞蹈文化的科学研究基地、舞蹈优秀作品创作基地,成为同行业世界一流的舞蹈高等学府。

为了这一长远的目标,学院在2001—2002年连续两次深入推进系

统的教学改革,开展了各种研讨会议百余次,重新思考并整理了新形势下学院的办学定位,推出了面向新世纪舞蹈高等教育体系的基本框架,系统地加强了学科建设,强化了学术研究及教学质量的提高。经过反复研讨,我们将学院的办学定位确定为教学研究型舞蹈学院。因此学院必须加强学术研究力度,使其处于国内外舞蹈教育的领先地位。关于学科定位,我院属舞蹈学单科性学校,在学科建设与发展上必须突出舞蹈文化的特色,这是我院赖以存在和发展的价值与基础。同时在突出办学特色的基础上,应根据文化事业发展的要求及社会人才的需求,积极拓展与舞蹈文化相关的学科与专业,将舞蹈传统学科专业与舞台科技、艺术管理、高新技术以及舞蹈人体科学相融合,实现学院自身的综合协调发展。新时代的大学,不仅是教育机构,而且是文化载体,是文化的象征,它既向人民群众传授知识、传播文化,更重要的是创造新的文化。我院是国家舞蹈教育的最高学府,在培养人才过程中不但要传授中外优秀舞蹈文化,而且要研究、创造发展新的舞蹈文化。未来的北京舞蹈学院应当建设成为中国舞蹈文化事业的三大基地:舞蹈文化高级人才培养基地、舞蹈文化学术研究基地、舞蹈优秀作品创作基地。新时代的大学还必须面向世界,因此学院还应加强同世界舞蹈教育的交流与合作,对外肩负起代表国家迎接世界舞蹈教育挑战的重任。

学院发展的宏图需要以坚实的工作为基础,尤其是学校的人才培养、学术研究、课程建设、教学水平提高等都是以学科为基础进行的,因此学科的水平是体现学校教学质量和办学水平的基本标志。我院要建设世界一流水平的舞蹈高等学府,必须下工夫建设一些一流水平的学科。这需要做好几点:首先,做好学科与专业的调整,使学院培养的人才更适应社会全面发展的需求。其次,加强学科自身建设,提高教学质量和办学水平。第三,加强重点学科建设,推动教学、科研产生出国内

外同专业一流水平的成果。在学科建设中,加强教材的创新与编写是非常重要的内容。教材是学校培养人才、传播创造知识的具体内容和载体,是教学之必须。第四,通过学科建设加强对中青年学科带头人队伍的建设,培养造就新一代国内外同专业一流名师。教师是一个学校的办学之本,提高教师的素质和修养也是加强学科建设的最重要内容。每个优秀学科带头人的成长之路各有其特点,但在教学实践中加强学术研究,不断创新,产生出优秀学术成果是共同努力的目标。教材建设是教师对学科专业知识的继承和创新,是对教学经验理论的总结,是学术研究的重要成果。学院明确提出要加大投入,组织各学科的带头人和骨干教师编写创作新的专业教材,同时要加快引进国外同专业的优秀教材。

为了切实加强教材建设,北京舞蹈学院制定了“十五”教材规划方案,将其作为深化教学改革和发展的一个重要工程项目。教材建设作为一项长期的教学科研任务,在面对 21 世纪高等教育飞速发展的大好局面,以及我院迎来建校 50 周年之际,特别是随着学科和专业的调整与建设的需要,我院教材建设在“十五”期间面临着更为严峻的挑战。首先,由于学科和专业以及课程体系的调整,一些新建学科专业教材缺乏的问题比较突出。到 2001 年,我院新建专业教学系 3 个,占全院专业教学系总数的 33%,其中新建的专业方向 9 个,教材建设急需跟上;其次,学院重点学科的专业教学系存在着主干课群教材配套不完善,内容更新跟不上时代要求,个别课程教材缺乏,教师授课仍停留在凭经验讲授的状况。再有,一些公共理论课未能结合我院学生的培养特点。因此,下功夫抓好“十五”期间的教材建设,是关系到我院整体教学质量提高和保持我院在舞蹈教育上的龙头地位,实现争创世界同行业一流大学目标的重要工作。为此,学院确立了“十五”教材建设目标与建设重点:

1. 根据学科和专业以及课程体系调整的需要,重点完善各教学系专业主干课的教材体系建设,消除主干课程无教材的现象。

2. 重点资助和扶植一批具有国内领先水平及重大影响力的高水平教材建设。

3. 新编创一批新兴学科(专业)、交叉学科(专业)主干课程的教材,填补某些领域的空白。

4. 改编一批公共理论课的教材,在注重舞蹈专业教学特色的同时,使其更适应时代与发展的要求。

教材体系的完备与教材本身的质量是教学规范化和科学化的基石,教材建设包括对原有教材的归整完善和新编教材的立项建设。在“十五”期间,我院的教材建设将以三大专业为系统进行归整和立项建设,同时保障三大专业相互支撑的体系。

1. 表演专业:我院目前的表演专业包含芭蕾舞、中国古典舞(含汉唐舞)、中国民间舞(含东方舞)、音乐剧、国际标准舞等主要学科。其教材将以课堂教学、剧目教学、教学法和表演为系统归整、补充和立项建设。在“十五”期间建成各自的教材体系,并正式出版。

2. 编导专业:编导专业目前含中国舞和现代舞两大学科,由于编导教学和现代舞均属较新的教学领域,故而其教材的建设更显重要。目前,编导教材和现代舞教材已在筹划建设,学院准备在“十五”期间审定其体系,2005年前出版部分教材。

3. 舞蹈学专业:在《中国艺术教育大系·舞蹈卷》中重点对其做了建设工作,实际上,“八五”以来,我院对该专业的专业基础理论研究、舞蹈历史研究、舞蹈理论建构及舞蹈交叉学科的研究等方面做了大量的工作,并已经出版了相应数量的教材。相信,在“十五”期间,该专业上述各领域的教材将构成一个系统。

在学院即将迎来建校 50 周年之际,我们教材建设的成果将是一份有重要意义的厚礼。这不仅是对历史的总结,更是面对未来的一个新的起点。

A stylized, cursive handwritten signature in black ink, likely belonging to Wang Guohua.

北京舞蹈学院党委书记、院长
北京舞蹈学院“十五”规划教材领导小组组长

Preface

Beijing Dance Academy (BDA), a unique dance college in China, has experienced three important phases of development in the past 50 years. The establishment of Beijing Dance School in 1954 marked the beginning of professional dance education in the People's Republic of China. The second phase started from 1978 when the School was renamed Beijing Dance Academy, which offered BA degree in dance. In 1999, BDA was further developed by adding MA courses for dance majors. In certain measure the history of BDA reflects the development of both Chinese dance education and modern and contemporary arts. At present, the Academy is ranked the highest in higher education of dance in China, with three levels of education for secondary, undergraduate and postgraduate students. Our course offerings include almost all important dance styles of the world as well as various disciplines such as Dance Performance, Dance Education, Choreography, Dance History and Theory, Arts

Communication, Stage Design, etc. At anytime, our Academy has always been the leading force and playing an important role in laying the solid foundation in the development of dance in China. With the support and concern of the Communist Party of China (CPC) and that of the government, BDA will always be pulsing at the same rate with its nation.

Thanks to the rapid development of high-tech and global economy, the reform of higher education is given great challenges as well as opportunities. All governments of the world are taking measures to deepen educational reform so as to adapt to the new circumstances.

The report at the 16th National Congress of the Communist Party of China has clarified the objectives and tasks, courses and requirements, status and functions of our educational development during the new period. Higher education should endeavour to balance between the long-term short supply and the expanding social demands, and bring forward proper development in a longer period. We are motivated by such a great historic task to deepen educational reform of our Academy and to boost dance education to even greater development.

With the help of municipal government, BDA has worked out the Tenth Five-Year Plan (2001—2005) and Plan for the years up to 2010, drafting the guidelines for running the Academy, and seizing all opportunities to deepen the educational reform. 2008 Olympics in Beijing would be a great chance for us to promote the qualities and profits of our education, and cultivate the specialized talents to meet the requirements of the cultural career of Beijing as well as the whole

country. By the year 2015, BDA will have been one of the best dance colleges in the world, known as the base on which to cultivate outstanding talents, research on dance cultures and create excellent dance works.

In order to attain these far-sighted objectives, BDA boosted teaching reform in 2001 and 2002 and reconstructed the educational orientation in the new situation. Discipline development has been strengthened systemically, and dance research and teaching quality have been enhanced. Our goal is to establish a teach-research dance college. Therefore, we must emphasize our academic research on dance, so as to become leading force in the area of dance education both home and abroad.

Since the Academy is a school with offerings only in dance, we must have our own prominent dance culture, which is the value and foundation of our survival and development. Meanwhile, we should expand our traditional program to include other offerings such as the stage science and technology, art management, high-tech and science of dance body. A college of new age is both educational institution and cultural carrier, both symbol of culture and propagator and creator of the new culture. As the highest institute of higher education in dance education in China, our mission is to deliver dance culture as well as research, create and develop the new dance culture. A college of new age must be international, so BDA should take on the responsibility of promoting exchanges and cooperation with other countries in the field of dance education.

The great prospects of the Academy entail solid foundation of the discipline, on which the cultivation of dance students, academic research, curricular establishment and teaching improvement are all based. Therefore, the level of subjects is an essential sign of teaching quality and management level.

In order to make BDA become a first-class dance institute of higher education in the world, we must try our best to establish some first-class offerings. Firstly, we need to adjust offerings and specialities to meet the requirements of the society. Secondly, the program offered should be perfected itself with the improvement of teaching quality and educational management.

Thirdly, we need to strengthen the establishment of key offerings, encouraging the best products of teaching and research both at home and abroad. In the course of offerings establishment, much more emphasis should be placed on writing and editing teaching materials, conveying teaching contents by means of words and pictures.

Fourthly, we need to form the leading faculty of the young and middle-aged to produce first-class teachers and masters in domestic and international dance profession. The faculty is the root of a school, and also the most important content of discipline development. Every leading teacher has his or her own characteristics or special skills, but the excellent results of their academic researches can be shared by all.

Teaching materials are created through continuous studying and innovating professional knowledge, and summarizing teaching theory