

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

舞蹈批评学

研究

上

吕艺生 主编

 SMPH
上海音乐出版社
WWW.SMPH.CN

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

舞蹈批评学 研究

上

吕艺生 主编

执行主编：平 心

副 主 编：杨 鸥 贾安林 许 锐

上海音乐出版社

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

2011 年 9 月 20 日

序——舞蹈批评学的期待

舞蹈学系编撰这部《舞蹈批评学研究》已一年有余,开始时就命我与平心负责编辑,并嘱我为之写序。

我虽然历来以为舞蹈评论与舞蹈实践一样重要,是舞蹈事业的两只轮子,缺一不可,但却从未认真思考与讨论过此事。在我看来一向领先的文学批评都有诸多歧议,舞蹈批评的难题岂不更多。不过,我意识到舞蹈学系这一计划颇有先见之明,北京文联已在筹备成立文艺评论协会,看来建立舞蹈批评学的时机已快到来。因此再难也不能回避,写序的事也便欣然从命了。有趣的是,在正式见到收集起来的文章开始分章分节进行编辑,我也准备开始想到写序时,北京文艺评论协会成立大会已经开过,我作为该协会的一名理事,写序的事便更是责无旁贷。

平日不大在意,见到文章搜集的数量让人大吃一惊。本书收集的文章还仅是舞蹈学院内部或曾在舞院工作过的人的文章,这已是洋洋洒洒 80 多万字(除极个别属内容需要的文章外,我们基本上都是根据舞蹈学系在学院网站上发布的征稿启事及其电子信箱回收的,如此大的篇幅,就是分上下两册出版,也要根据栏目和主题要求有所选择,除个别栏目和主题外,未能全载,敬请原谅。另外,由于评论文章收稿不多,我们还是尽量选用的)。根据本书宗旨和文章性质,我们划分了如下篇目:文艺批评的理论与方法、舞蹈批评的理论与方法研究、舞蹈批评与舞蹈创作研究、舞蹈批评与舞蹈评论等四编。其中,舞蹈批评的理论与方法包括舞蹈本体论批评、舞蹈美学批

评和心理学批评等。以上内容涉猎面很广,这说明,我们已为舞蹈批评研究打下了较好的基础,为建立舞蹈批评学已做了必要的积累,创造了一定的条件。

我知道,一提到舞蹈理论与舞蹈批评,总会招致一些人的冷眼,他们喜欢说“落后”,喜欢妄自菲薄,他们不大看这些东西却又采取虚无主义态度。我们姑且不说舞蹈理论本应落后于舞蹈实践——舞蹈本不是写出而是跳出来的,这并非舞蹈的缺陷而恰是它的本质特征的一种表现,仅从此次汇总的数量看,那种“虚无主义”论便可以休矣!至于“落后”论暂且尚不能彻底变为“先进”,却也应看到了努力的成果。

诚然,如同不读不阅别人批评文章的人一样,界内包括称为“舞评人”的人实际上阅历皆不甚广。然而,看到他们那些颇有见地与笔力的文章,如果阅历再广些,岂不更是智慧无穷了。

当然我深知,真正建立起舞蹈批评学绝非易事,仅靠勇气不能奏效,必须花大力气,必须边学边干,边干边把舞蹈批评学科建立起来。如何界定它,它的学术范围、理论根基、研究方法、各种关系等都需要研究。此外,舞蹈批评还有很为棘手的文风问题。面对着历史上那些不讲理的文艺批评、舞蹈批评以及当下不良社会风气影响下所形成的“关系评论”、“遵命评论”甚至“交易性评论”,舞蹈批评能否树立起良好文风,创建自己光明磊落的“文化品格”,任务相当艰巨哟!

舞蹈批评的文风也涉及到能否树立起自己真正的评论家。一方面尊重他们的劳动,承认这种认识活动所具有的主体性;另一方面他们又如何才能成为实践家的朋友,成为大众审美的引导者和良师益友,从而能在舞蹈艺术家与观众间搭建起一座通桥,成为整个舞蹈事业的一大动力。

舞蹈批评当然需要理论的支撑,因此人们通常将理论与批评并提,叫作“理论批评”。因此“评”与“论”既是两个涵义,又紧密相联,我们通常说“舞蹈批评”时也会以“舞蹈评论”代之。文艺批评与各种文艺现象的关系,外国人也绞尽脑汁。“文学理论不包括文学批评或文学史,文学批评中没有文学理论和文学史,或者文学史里欠缺文学理论与文学批评,这些都是难以想象的。显然,文学理论如果不植根于具体文学作品,这样的文学研究是不可能的。文学的准则、范畴和技巧都不能‘凭空’产生。可是反过来说,没有一套问题、一系列概念、一些资料参考的论点和一些抽象的概括,文学

批评和文学史的编写也是无法进行的。”^①这是美国文学理论批评家奥斯汀·沃伦的话。批评必然会带着论理与判断,任何一种批评都是在某种理论观点指导下进行的。不仅如此,舞蹈批评必然要针对舞蹈作品、舞蹈表演、舞蹈教育等实践,而且必然联系舞蹈历史。舞蹈批评必须正确解释历史,又能以史为鉴。

一当我们真正联系舞蹈的实际,我们就会发现舞蹈有着其他艺术不可取代的特性。由于舞蹈艺术的物质材料区别于任何其他艺术,它必须发生在人自身的肢体上,因而它便有别于任何一门艺术。这个鲜活的人体自身,是一个肉体生命与精神生命相融合的整体,这迫使舞蹈理论必须坚持身心一元论。这样,在其他艺术看来是舞蹈的缺陷处,恰是它的特性所在。它的语言形式是肢体的,而非语言的,这就是它的本质。这种非语言艺术在使用语言工具时如何坚持这一特性,岂不就是舞蹈理论所要追求的吗?而这一理论正是舞蹈批评的根基。

从这一本质特征出发,以文字或语言形态构成的舞蹈批评在舞蹈实践面前,到底应当扮演什么角色,怎样扮演才对?这种情况下的舞蹈批评怎样进行?它的特殊意义何在?我想这都是舞蹈批评不同于其他批评特别是文学批评之处,也是我们创建舞蹈批评学不能照抄文学批评的原因。在我看来,只有突出舞蹈艺术的特性,才能真正建立起舞蹈批评学。

别林斯基认为,艺术批评是“运动中的美学”,它是根据一定的审美理想对艺术现象进行审美评价。对于舞蹈艺术来说,它当然应当根据舞蹈美学原则对舞蹈现象进行审美评价。然而,我们的舞蹈美学在舞蹈基础理论研究中仍很脆弱。可见,舞蹈批评的建设将与舞蹈理论、舞蹈美学建设同步进行。它们的建设原都不是孤立的。

还有一点我想到的,如同其他艺术批评一样,我们要谈批评就会遇到批评标准问题,并认为批评标准应是思想和艺术两大标准,或是政治和艺术两大标准。然而,舞蹈艺术的多元化、舞蹈审美的民主化,让我们在批评标准面前发生了踌躇,艺术标准能是同一的吗?要求艺术标准的同一,那还谈什么百花齐放?进而也必须思考两个标准到底是何关系?这两个标准在什么情况下是统一的,在什么情况下又有什么变

^① [美]雷内·韦勒克、奥斯汀·沃伦:《文学理论》,刘象愚等译,江苏教育出版社,2005年,第33页。

化的?无疑这是我们建立舞蹈批评学所不能回避的问题。

我们知道,国外至今似乎都没有真正职业性舞蹈理论家和批评家。被称为“舞蹈批评之父”的法国人戈捷,虽然写过大量评论芭蕾舞的文章,还写了著名的浪漫主义芭蕾《吉赛尔》舞剧台本,但他第一职业仍是诗人;被称为美国舞蹈批评家的约翰·马丁真正职业是《纽约时报》记者和专栏作家。在中国特有的国情下,已经出现了职业性舞蹈理论家或舞蹈批评家,甚至还有着舞蹈理论评论家和舞蹈史学家的职业分工。既然如此,人们有理由要求舞蹈理论与舞蹈批评应更有建树。

从编辑本书的愿望出发,我希望本书能为我国舞蹈理论批评工作,为舞蹈批评学的早日诞生,产生一定的促进作用。

舞蹈批评学——我们真诚期待着。

吕艺生

目 录

总序	李 续 1
序——舞蹈批评学的期待	吕艺生 1
第一编 文艺批评与舞蹈批评	1
文艺批评的理论与方法	3
艺术批评的标准与方法	彭吉象 张瑞麟 15
文艺批评呼唤中国艺术理论的新体系	袁 禾 24
舞蹈的文学参与	
——谈为舞蹈起个好名儿	吕艺生 29
舞蹈的批评与批评的艺术	[美]瓦尔特·索雷尔 著 欧建平 译 34
第二编 舞蹈批评的理论与方法	43
论舞蹈批评家与舞蹈批评	[加]黛安娜·西奥多丝·塔普林 著 欧建平 译 45
新中国舞蹈评论 50 年	欧建平 58
价值学视野中的舞蹈批评	于 平 81
舞蹈批评的灰色理论	刘 建 90
关于舞蹈分类问题的几点思考	冯双白 100

舞蹈精品理念	袁 禾105
八十年代:舞蹈本体意识的苏醒	吕艺生115
九十年代:舞蹈本体意识的认同	
——第四届全国舞蹈(独双三)比赛观后	吕艺生121
舞蹈本体论与舞蹈批评学	
——兼谈舞蹈的心理学分类方法	平 心126
舞蹈之“以舞为本”的绝症	王 玫138
君在何处弄清影	
——舞蹈身体语言形态简析	刘 建166
舞蹈审美六题	彭 松170
走向科学的舞蹈审美研究	
——舞蹈形态学学科研究之我见	于 平180
当代舞蹈创作与美学自觉	冯双白198
舞蹈美学漫谈	
——舞蹈批评的美学理论与方法(从再现到表现)	
	彭吉象 吕艺生 平 心201
舞蹈审美民主化的忖度	吕艺生217
欧美现代派舞蹈家的审美观	朱立人222
中国舞蹈动律形态与太极意象	袁 禾231
舞蹈美学学科建设的几点思考	许 锐241
论中国当代舞蹈的价值取向	仝 妍248
武术舞蹈的本体特质与审美价值	李北达260
舞蹈艺术心理学发凡	
——兼谈舞蹈批评的心理学方法	彭吉象 平 心266
舞蹈:从动态形象构成走向视觉心理构成	

——兼谈视觉心理研究对舞蹈创作意识的影响	于 平284
直指心灵的舞蹈自觉	
——从舞剧《千手观音》看“格式塔”编舞理念	于 平294
心理距离说	
——舞蹈批评的重要理论	平 心302
舞蹈感觉	
——舞蹈批评的首要标准	平 心316
舞蹈与移情	
——舞蹈批评的重要标准(抒情与表现)	平 心325

Contents

Volume One

General Preface	Li Xu 1
Preface The expectations of Dance Criticism	Lv Yisheng 1

Part One Literary and Art Criticism and Dance Criticism

Theories and Methods of literary and Art Criticism	3
The Standards and Methods of Art Criticism	Peng Jixiang, Zhang Ruilin 15
Literary and Art Criticism Calls for a New System of Chinese Art Theory	Yuan He 24
The Literature Participation in Dance	Lv Yisheng 29
Dance Criticism and the Art of Critical	Author: Walter Sorell, Translated by Ou Jianping 34

Part Two Basic Research of Dance Criticism

Dance Critic and Dance Criticism	Author: Diana Xiaoduosi Taplin Translated by Ou Jianping 45
Review on the Chinese Dance Criticism in Last Fifty Years	Ou Jianping 58
Dance Criticism in the Axiology Perspective	Yu Ping 81

Gray Theory of Dance Criticism	Liu Jian 90
On Classification of Dance	Feng Shuangbai 100
Boutique Dance Philosophy	Yuan He 105
1980s: Wakening of the Dance Ontology Awareness	Lv Yisheng 115
1990s: Recognition of the Dance Ontology Awareness	Lv Yisheng 121
Dance Ontology and Dance Criticism Study	Ping Xin 126
The Deep-rooted Dance-Centered Thought	Wang Mei 138
Where Does Your Dance Come From Analysis of the Body Language Form	Liu Jian 166
Six Issues in Dance Aesthetics	Peng Song 170
Approach to Science: Research on the Dance Morphology Discipline Study	Yu Ping 180
Contemporary Dance Choreography and Aesthetic Consciousness	Feng Shuangbai 198
Talk about Dance Aesthetics—Aesthetic Theories and Methods of Dance Criticism	Peng Jixiang, etc. 201
On Democratization of Dance Aesthetics	Lv Yisheng 217
The Aesthetics of European Modernist Dancers	Zhu Liren 222
Dynamic form of Chinese Dance and Tai Chi Images	Yuan He 231
Reflection on Construction of the Dance Aesthetic Disciplines	Xu Rui 241
The Value Orientation of Contemporary Dance in China	Tong Yan 248
Martial Dance's Essential Characteristics and Aesthetic Value	Li Beida 260
Introduction to the Dance Psychology; Also on the Psychological Methods of Dance Criticism	Peng Jixiang, etc. 266
Dance: From Dynamic Image to Visual Psychological Constitution; Also on the Choreography influenced by Visual Psychological Research	Yu Ping 284
The Self-Awareness of Dance—Observing the Gestalt Choreography from Thousand-Hand Bodhisattva	Yu Ping 294

Psychological Distance: Key to Dance Criticism	Ping Xin 302
Dance Feeling: The Primary Standard of Dance Criticism	Ping Xin 316
Dance and Empathy: An Important Content of Dance Criticism	Ping Xin 325

第一编

文艺批评与舞蹈批评

批评是发现的事业。批评也是天才的创作。

——郭沫若(《郭沫若论创作》)

假如没有批评性的共鸣,哪种艺术也无法得到恰当的发展。

——[美]美瓦尔特·索雷尔《西方舞蹈文化史》

(第五章 舞蹈批评)

概念(理念)、内容(思想)、创作理性——这些便是衡量伟大的艺术家的尺度。

——别林斯基(《别林斯基选集》第2卷)

心理距离,这个原则不仅把从前关于美感经验的学说都包括无余,而且对于文艺批评也寻出了一个很适用的标准。

——朱光潜(《文艺心理学》第二章 心理的距离)

文艺批评的理论与方法

一、现象学批评(phänomenologie Criticism)

现代文艺批评流派,由德国哲学家胡塞尔创立。现象学的根本目的,是对人们经验到的现象作直接的描述性研究。现象学把有关实用和理论的考虑悬搁起来去描述直接呈现在意识中的东西,非常类似对于审美经验的描述。同时,通过语言来探讨经验中的存在和生活世界的质料,这又具有文学的性质。建立现象文学理论的代表人物加斯頓·巴什拉、罗曼·茵加登和米凯尔·杜弗兰尽管彼此观点不尽相同,但都强调文学的审美倾向。他们认为:“艺术既不是读者的主观经验,也不是现存的实体,它是一种意向性客体。”茵加登提出,文学作品是一个多层次结构,每个层次都有本身的审美价值属性。艺术创作和艺术鉴赏依赖一种特殊的直觉,即本质直觉。艺术的价值包括形式价值、模仿价值和积极价值三种,三种艺术价值在艺术观照上融合在一起。现象学文学理论将想象定义为自由的一种方式,他们不重视形式想象而重视实质性想象,他们所要求的想象,是一种在主体经验上的意象。关于艺术的审美,现象学把读者的文学反映当作一种基本上带有主动性的行为,读者通过“加括号”的过程把所有先入为主的假定搁置一边,专注于直接呈现的审美客体,用直觉去领会作品中的情感形式,并运用自己的想象达到精神上的解放和自由。杜弗兰还认为,审美经验要求想象和“理解”的合作,他称这一反映为“情趣”,但并不是情绪,而是一种认识,它的结果是“超脱”。现象学文艺批评从四十年代开始建立。杜弗兰认为,批评家的三项任务是说明、解释、评断。对作品的“说明”就是把已有的一切概念搁置一旁,直接描述作品的意义,而“解释”和“评断”时则要考虑作品以外的因素,如作者的生活环境、历史经历、心理过程等,通过多次的还原,单纯从静默的直观中去获得作品普遍的、具有形而上属性美的认识。在杜弗兰思想影响下,由美学家、文艺理论家马塞尔·雷蒙德、阿尔伯特·贝京、让·斯塔洛宾斯基、让-皮埃尔·里查和丁·希里斯·