

舞蹈精品赏析

东北师范大学音乐学院舞蹈通用教材

周 宏著

东北师范大学音乐学院舞蹈通用教材编委会

顾问:

尹爱青

主任:

刘 炼

主编:

周 宏

副主编:

孙慧佳

编委:

刘 炼

周 宏

孙慧佳

谢 飞

侯 琛

范晶晶

徐丽丽

张 慧

王艺锟

王金凤

高 鑫

李建勋

李杉杉

东
北
师
范
大
学
音
乐
学
院
舞
蹈
通
用
教
材

舞
蹈
精
品
赏
析

周 宏著

图书在版编目 (CIP) 数据

舞蹈精品赏析/周宏著 - 上海: 上海音乐出版社, 2013.4

ISBN 978-7-5523-0142-7

I. 舞… II. 周… III. 舞蹈艺术 - 鉴赏 - 高等学校 - 教材 IV. J705

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 035027 号

书 名: 舞蹈精品赏析

著 者: 周 宏

出 品 人: 费维耀

责任编辑: 黄惠民 高 静 (见习编辑)

封面设计: 王建纲

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: 787×1092 1/18 印张: $5\frac{2}{3}$ 图、文: 102 面

2013 年 4 月第 1 版 2013 年 4 月第 1 次印刷

印数: 1 - 3,000 册

ISBN 978-7-5523-0142-7/G · 0031

定价: 48.00 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

序

看着面前《东北师范大学音乐学院舞蹈通用教材》的书稿,思绪难平。不禁回想起十三年前,时任东北师范大学音乐学院院长的我,开始了舞蹈编导专业的申报和建设工作的,从那时起,舞蹈专业的发展在东北师范大学音乐学院的学科建设史中开始有了记录。

十三年,对于一个学科的发展虽不算长,但现在的东北师范大学舞蹈专业不仅设有中专、本科、硕士、博士四个培养层次;并在国内外重大比赛项目中摘金夺银,被界内誉为“东师舞蹈现象”。同时,以“探究题材,突破创新”的创作理念,“注重历史,关注现实”的创作思维,“以情作舞,以舞传情”的创作风格,使学科建设逐渐形成了体系和特色;这套教材就是标志。

这套包括十二册的系列教材,不仅有作为舞蹈编导专业课和专业基础课使用的训练内容;还有相应的伴奏教材;同时还包括关于中国东北少数民族萨满舞蹈的教程;还特别考虑了师范大学教师教育的背景,撰写了切合高师舞蹈教育和音乐教育专业特点的教材。更值得一提的是,《舞蹈精品赏析》中选用的范例,全部来自于东北师范大学舞蹈系师生的获奖创作作品。

因此说,这套教材不仅具有系统性、多元性,同时也应合了目前中国高等教育中舞蹈课程与教学的需求,具有实用性和操作性。参加此套教材编

写的作者,均为东北师范大学舞蹈系教师,他们为此付出了很多心血和劳动。

期盼业界同行给予关注和指导,也希望这套教材能对中国高等舞蹈教育的发展做出贡献。

借此机会,特别感谢上海音乐出版社的费维耀社长和编辑们,正是在他们的支持下,才会有这套教材的诞生。

最后,我还是要由衷地感谢我的老师们,谢谢你们的工作和努力!

我爱你们!

是为序。

2013年3月于长春净月

前言

伴随着东北师范大学音乐学院舞蹈系(以下简称“东师舞蹈”)发展的脚步,东北师范大学舞蹈创作实践已走过十二年的历程。在这十二年中,东师舞蹈推出了多部优秀的舞蹈作品,逐渐形成了成熟的创作理念,其独特的创作风格在当今中国舞坛独树一帜。十二年后的今天,我们有必要对东师舞蹈的创作风格和创作理念进行思考与总结。

创作理念是一个舞蹈家或一个集体舞蹈创作活动的精神内核,是指导和推动舞蹈创作不断发展的基本思想和基本观念。在东师舞蹈发展历程中,创作理念是其舞蹈创作的指导原则,是东师舞蹈创作发展的精神动力,使东师舞蹈作品具有了鲜明的风格特色。东师舞蹈创作理念具有两个特点:一是创作语境的独特性;二是作品的叙事性。正是因为这两点,东师舞蹈感染了广大业内人士和舞蹈爱好者,被他们所认同所喜爱,也因此形成了东师舞蹈现象,并在一定程度上促进了当今舞蹈创作的多元化发展。

东师舞蹈创作理念的形成是其舞蹈创作发展的结果,并伴随着东师舞蹈创作的发展而不断变化,日趋成熟。我们将东师舞蹈创作理念总结为:探究题材,突破创新;以情作舞,以舞传情。

探究题材,突破创新

东师舞蹈创作比较重视舞蹈题材的选择,主要表现在“注重历史,关注现实”。这种理念的形成有一个逐渐演化的过程。早期的东师舞蹈创作比较注重对动作本身的挖掘,重视舞蹈的形式美,这类作品以东师舞蹈早期的作品《千红》为代表。《千红》主要表现女性对封建束缚的抗争与对自由的向往。与其他作品不同,《千红》更注重对动作本身的挖掘与情绪的表达。编导巧妙地将扇子与现代舞语汇结合,使动作语汇充满张力,表现出强烈的动作美感,具有很强的艺术感染力。继《千红》之后《进城》的问世标志着东师现实题材舞蹈创作的转向。

《进城》是东师舞蹈创作里程碑式的作品,是东师舞蹈创作的一次创新与尝试。在题材选择上,《进城》选择了当代农民工这一特殊群体,以农民工进城务工的社会现象为题材,具有很强的时代感与现实意义。特别是舞蹈中以“高抬腿走”的主题动作对农民工形象的刻画细致而又深刻,用一个典型的动作巧妙地表现了农民工生活的艰辛与昂扬的斗志,让人们感同身受。正因为作品题材的现实性与表达的准确性使其受到了社会的高度认可。

作品《南京·亮》以南京大屠杀为背景,再现了那段悲惨的历史。《南京·亮》不仅仅只停留在对悲惨与仇恨的表达之中,更让人们在铭记那段历史的同时明白和平是全人类共同追求的目标。“悲剧性作为一种审美价值,必定含有一种积极的悲,即化为力量的悲,催人前行奋进的悲。”^①《南京·亮》通过对战争残酷的真实展现,意在表现和平的珍贵,从这个意义上讲,题材的选择具有深远的涵义。

《羚羊的外套》是另一部现实题材舞蹈作品。编导通过对羚羊悲惨遭遇

① 杨恩寰.美学引论[M].北京:人民出版社,2005:344.

的描写,揭露了人性中的贪婪与残忍,传达出保护动物、保护环境的呼声。它的现实性意义在于,直面当今残忍的盗猎现实,并用舞蹈的审美力量引发我们思考:人类应如何与动物和平相处,应如何营造和谐安宁的环境,保护大自然,保护人类自己。

突破创新表现在对舞蹈语言审美取向的探索与追求上。在舞蹈创作中,“审美取向作为审美标准的表现形式,它是带有一定时期的认识性的活动倾向,随着人们审美追求的不断变化将凸显此项社会文化内容的暗示特点”。^①如果说《进城》是东师舞蹈的里程碑作品,那么《中国妈妈》则是对当代舞蹈审美取向的又一次创新性表达。是舞蹈语言以真实为美、以质朴为本的审美理想的进一步体现。

和《进城》相比,《中国妈妈》的创作在语言审美追求上也有很大的突破与创新,它颠覆了以往舞蹈语言的传统审美标准,创造了许多以生活原型为基础的个性化动作,如:拔草、撒种、挽袖子等,这些取材于真实劳动场景的动作看似简单,却有着极强的表现力。《中国妈妈》在保持舞蹈审美属性传承的基础上,实现了语言个性化的完美表达。同时,《中国妈妈》人物形象的真实感也形成了作品的特色。这里的真实既有人物外在的形象之真,也有人物内在的真本质,一种质朴的纯真本色,一种高尚的、美的人格。如:妈妈苍老的驼背形象、看着女儿玩耍的慈爱形象以及对日本侵略者的憎恨形象等等,让我们感受到人物的亲切感与零距离感。舞蹈形象只要以真本质、真性情存在着,以质朴与纯真的姿态存在着,就会展现出生命的本色与自然,这正是东师舞蹈作品的魅力所在。《中国妈妈》的真实与质朴是对人物形象之美的一种崭新诠释与追求。是以真实质朴的美为中心所表现出来的极富时代特色的个性形象。这种以真实质朴为美的舞蹈审美取向,体现了东师舞蹈的创作特点与创作理念。这种对真的追求不仅仅是停留在以模仿为主

① 金浩.论中国古典舞的当代审美取向.北京:北京舞蹈学院论文选集 1992—2004[C].

的层面,东师舞蹈的审美取向的写实趣味,主要是追求精神的感动与超越。

从《千红》到《进城》,再到《中国妈妈》,这一演变过程反映了东师舞蹈创作由追求形式美向注重挖掘舞蹈的精神内涵的内在美转变趋势。

以情作舞,以舞传情

情感是艺术创作的主要元素之一,艺术创作的本质是情感和形象的关系问题。以情作舞,以舞传情是东师舞蹈创作理念的重要内容。

东师舞蹈作品在人物塑造“真”的基础上,传达出感动心灵的“情”,在人物语言外在的表现形式下,强烈地表达着人物内在的精神情感。在《中国妈妈》中,妈妈默默辛勤劳动的体态、朴素真实的情感、大爱的情怀,都使我们能体会到一种来自心底久违的感动。《中国妈妈》成功地描绘出一个母亲最伟大、最本真、最淳朴的胸怀。这里表现的妈妈不是普通的妈妈,这里表现的母爱不同于一般意义上的母爱,是超越了狭隘民族情感的爱,是博大的爱,是深厚的爱,是对人性光辉的颂扬。每当这时,观众都会被这伟大的母爱而感动,都会为这崇高的情感而震撼。

东师舞蹈的另一部作品《汉宫秋月》也突出体现了这一理念。《汉宫秋月》以“事”为框架,突出情感在全作品中所占的主要地位,编导并未详细叙述事件的始末,只是表达老宫女悲怆难言、凄凉孤苦的情绪和处境。老宫女那饱受沧桑的面容和喷薄欲出的情感,在视觉和心理上都给观众以强烈的冲击。编导通过悲与喜、虚与实、动与静的对比、强烈地表达了老宫女的内心情感,具有极强的艺术表现力。

应当说这种注重情感表达的创作理念,反映了东师舞蹈创作注重挖掘作品精神内涵的特色。东师舞蹈是以写实叙事为形式,以具有强烈矛盾冲突的戏剧结构为框架,以人物情感把握舞蹈形象,以传达精神内涵为质归。

东师舞蹈创作理念的日趋成熟对当今中国舞坛来说有着一定的积极意

义,主要表现在:

第一,促进了舞蹈创作多元化的发展。

东师舞蹈促进舞蹈创作多元化发展首先表现在对现实性舞蹈题材的弘扬。现实性舞蹈题材是舞蹈编导用舞蹈的手段对现实的关怀与表达;是对现实社会问题的质疑与批评。它不仅是一种题材与对象,更是一种与时代契合的精神内涵,它的内容和精神内涵应忠于并有力地表现现实。东师舞蹈题材的现实性体现在对现实热点问题的关注与思考,这一创作上的突出特点对于当今中国的舞蹈创作有着积极的意义。

第二,东师舞蹈促进舞蹈创作多元化发展表现在其舞蹈作品语言的个性化。舞蹈语言的个性是编导审美取向的主观意识的表达,是区别于其他舞蹈语言的特征,是编导创作风格的具体体现。在舞蹈创作中,编导不仅通过个性化的语言反映世界,而且也通过这种表达表现其个人对世界的态度。舞蹈语言的个性化是指舞蹈作品中包含着新鲜的、个别化的、独一无二的特征。作品《进城》在语言创作上具有鲜明的个性化特征,编导以生活动作为原型,用极大的夸张手法,创造了典型的舞蹈语汇,如以表现农民工辛勤工作的主题动作,躯体与四肢快速有力地向身体中段挤压,快节奏地倒换双脚位置,以及高高的抬腿动作,都较好地表现了农民工形象。在人物塑造上,编导对生活中农民工的表情进行了深度提炼,较好地表现了农民工对大城市的好奇、对新生活的憧憬和生活的艰辛及勤劳乐观的生活态度。使形象具有极强的艺术感染力。

《汉宫秋月》的语言设计 also 具有很强的个性化特征。舞蹈语言借鉴了汉代乐舞的风格特点,老宫女的驼背形象和踉跄的步伐设计准确地刻画出人物形象,老宫女多次重复着悲伤的擦地动作,强化了情感表达。在舞蹈的后半部分,编导用单手捂嘴、折肩折臂、双手扼颈这三个动作较好地表达了老宫女绝望又无力抗争的心情,深刻地揭露了封建制度的残忍与无情。与此同时,群舞的动作设计也很独特,编导多次将“圆场”设计为群舞调度的动

作,用这种快速的流动感来营造时空的转换,或预示高深的宫墙,或隐喻着时间的转换,这种个性化的动作设计为主题的表达起到了不可忽视的作用。

东师的另一部三人舞作品《伙伴》也是个性化语言的代表作品。编导运用一条红绳,巧妙地实现了舞蹈的时空转换,红绳不再是道具,它已成为舞蹈语言的重要组成部分,它以纽带、爆竹、相框、栅栏、红花的变换,为我们展现了那个特殊年代的一幅画面,在时间和空间的双重纬度下,引发个人与历史关系的思考,并通过思考而重温友情的意义与价值。红绳的巧妙运用,为《伙伴》增添了与众不同的个性色彩。

第三,深化了舞蹈的社会意义。

艺术的审美应该是一种终极关怀,具有深刻的社会意义。因为“人的独立意识,产生于人与自然、人与社会的历史性分裂。这种分裂是文明的结果,同时也带来了文明问题。于是,生的孤独、爱的寂寞、死的烦恼,便成为一切文明社会中不可避免的精神疾患。为了解除这种疾患,人们不仅追求物质的满足,而且需要精神的慰藉,这也便是终极关怀的动机所在”。^①舞蹈是人类审美文化的重要组成部分,所以,舞蹈作品也具有终极关怀的意义。陈炎教授阐述了终极关怀的三种形式,他认为,一种是给现实世界的哲学承诺;一种是给个体生命的宗教承诺;而第三种就是给“现实人生以多样之审美观照的艺术承诺”。他认为艺术应承担起为人类提供终极关怀的历史使命。东师舞蹈作品通过叙事性结构特点,探究舞蹈题材,关注时代热点、注重作品精神内涵,从《进城》强烈的现实性、《中国妈妈》深厚的人文意蕴再到《伙伴》的历史印迹,我们都可以从反复深入的感受和体验中,得到更高层次的感悟和情感的共鸣,从有限的舞蹈形象中,领悟到作品无限的内涵意蕴。这便是东师舞蹈作品的社会意义所在。

东师舞蹈创作理念有着强烈的追求作品精神内涵的价值,无论在题材

^① 陈炎.中国审美文化简史[M].北京:高等教育出版社,2007:7.

的社会意义层面,还是在舞蹈语汇的创新层面,都对当今舞蹈创作的多元化发展起着积极的作用。探究题材,突破创新,培育了东师舞蹈独特的审美趣味;以情作舞,以舞传情滋养了以叙事为形式,以情感塑造人物形象的创作思想,这些,成为东师舞蹈创作实践的思维方式和价值追求,塑造了东师舞蹈创作开拓、进取、求新的精神风貌。

周 宏

2013 年 3 月

目 录

序 尹爱青/01

前言/01

《千红》/01

作品简介/01

赏析要点/02

(一) 舞蹈语汇的力量感/02

(二) 道具的巧妙运用/02

(三) 舞蹈音乐的独特性/03

(四) 舞蹈服装的独特性/03

编导简介/04

编导寄语/05

演员感言/05

思考题/06

《恋舞彝山》/07

作品简介/07

赏析要点/07

(一) 舞蹈语言的民俗性/08

(二) 舞蹈服装的民俗性/09

编导简介/10

编导寄语/10

演员感言/10

思考题/11

《中国妈妈》/12

作品简介/12

赏析要点/13

(一) 母爱主题在平凡中的升华/13

(二) 个性化语言的完美表达/14

(三) 音乐与舞蹈的共同创作/16

编导简介/18

编导寄语/18

演员感言/19

思考题/21

《汉宫秋月》/22

作品简介/22

赏析要点/23

(一) 强烈的情感表达/23

(二) 独特的时空设计/25

(三) 舞蹈与音乐的完美配合/28

编导简介/29

编导寄语/29

演员感言/29

思考题/31

《天使的课堂》/32

作品简介/32

赏析要点/32

(一) “蒙太奇”手法的运用/33

(二) 即兴编舞法的运用/34

(三) 虚实场景的巧妙处理/35

编导简介/37

编导寄语/37

演员感言/38

思考题/40

《伙伴》/41

作品简介/41

赏析要点/42

(一) 淳朴友情的深刻体现/42

(二) 简单道具的巧妙运用/43

(三) 多彩服装的时间切换/44

编导简介/46

编导寄语/46

演员感言/47

思考题/48

《南京·亮》/49

作品简介/49

赏析要点/49

(一) 闪躲技法的运用/49

(二) “蒙太奇”手法的运用/51

(三) “复式结构”的运用/52

(四) 音乐与情节的完美结合/52

(五) 多角度揭示人性主题/54

(六) 幻化多变的调度/55

编导简介/57

编导寄语/57

演员感言/58

思考题/59

《羚羊的外套》/60

作品简介/60

赏析要点/60

(一) 题材的现实性/60

(二) 复式结构的编舞方法/61

(三) 独特的动作设计/61

(四) 巧妙的连接方式/62

(五) 浓重的戏剧色彩/63

(六) 拟人化的创作手法/65

(七) 独特的服装与道具设计/66

编导简介/66

编导寄语/66

演员感言/67

思考题/68

《金达莱的微笑》/69

作品简介/69

赏析要点/70

(一) 题材的选择/70

(二) 时空设计/71

(三) 表现形式/72

编导简介/73

编导寄语/74

演员感言/74

思考题/74

《进城》/75

作品简介/75

赏析要点/76

(一) 舞蹈表情的深度提炼/76

(二) 主题动作的提炼与发展/78

(三) 与典型人物中萃取典型形象/79

编导简介/82

编导寄语/82

演员感言/83

思考题/85

后记/86

《千红》

舞蹈编导:王 舸

首演时间:2003年9月1日于第七届“桃李杯”舞蹈比赛

首演演员:朱海洋 范晶晶 刘 蕊

获奖情况:2003年荣获文华艺术院校奖第七届“桃李杯”舞蹈比赛群舞

组表演三等奖、创作三等奖;

2005年荣获第一届全国大学生艺术展演专业组一等奖

作品简介:

舞蹈《千红》是一部融合传统与现代元素的作品,是对如火一般奔放生命的赞歌。一群正值青春的女孩,踩着安徽凤阳花鼓的传统旋律,用赤足摆脱曾经的种种束缚,将青春重新书写……打开一把红扇,正是打开一扇心扉,用青春谱写华丽的乐章。在青春中舞动,在青春中摆脱枷锁,奔向幸福自由的生活,用激情追寻青春的梦想。

